

**TRABAJO FIN DE GRADO
BELLAS ARTES**

2023-2024

MENCIÓN
Artes Visual y Diseño

TÍTULO
"De Paso" Reflejo transitorio

ESTUDIANTE

Pérez Martí, Ainoa

TUTOR/A

Mercé Cervello, Silvia

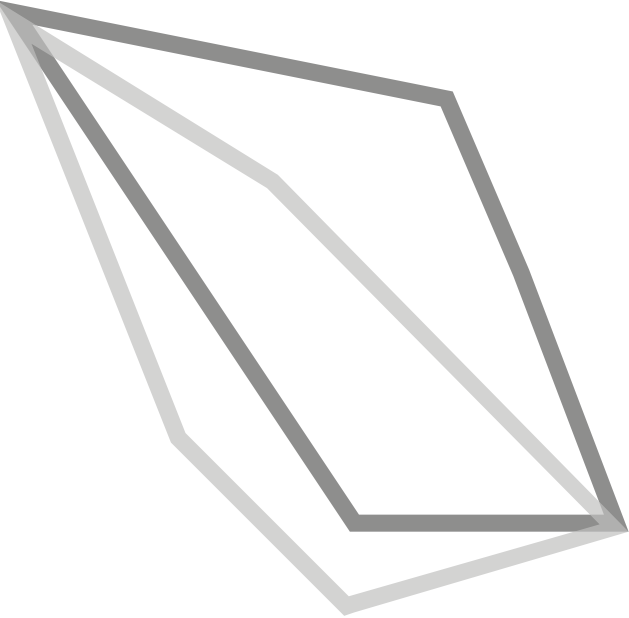

PALABRAS CLAVE

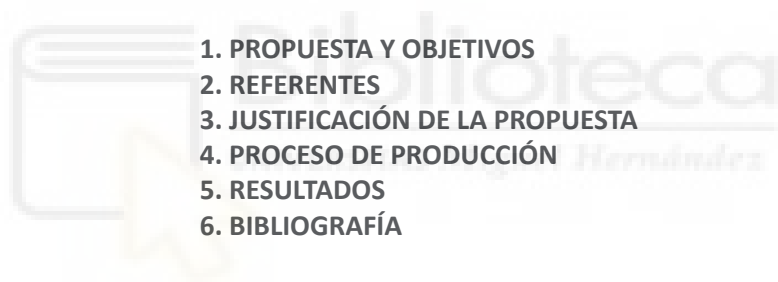
Reflejo, Juventud, Cuarto, Mente, Intimidad.

RESUMEN

“De paso” es un proyecto de investigación acerca de cómo se refleja la mente del individuo joven en su cuarto. Éste es el primer espacio de la persona en el que tiene completa libertad y control, sumado a la efimeridad de estar alquilado. Aborda temas sobre la relación del individuo con sus padres, el entorno, sus emociones y lo perecedero. Utiliza el collage y la maquetación de pliegues como herramienta metafórica, simbolizando lo compleja que es la mente humana.

INDICE

	1. PROPUESTA Y OBJETIVOS	<u>4</u>
	2. REFERENTES	<u>5</u>
	3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	<u>7</u>
	4. PROCESO DE PRODUCCIÓN	<u>9</u>
	5. RESULTADOS	<u>15</u>
	6. BIBLIOGRAFÍA	<u>22</u>

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

1.1 Propuesta

El proyecto de fin de grado, realizado por la alumna Ainoa Pérez, investiga la temática de cómo se refleja la mente del individuo joven en su cuarto: su personalidad, inquietudes y el estado de su salud mental. Debido a la precariedad y la inflación inmobiliaria, los jóvenes se ven obligados a compartir piso cuando se van de casa de sus padres. Por esta razón, la habitación es su primer y único espacio en el cual tienen completa intimidad, libertad y control -con limitaciones dependiendo de su respectivo casero-. Estar alquilado no solo limita la intimidad de los espacios de la casa, también la perdurabilidad del mismo.

Para realizar esta investigación, la alumna ha entrevistado a catorce personas de edad, sexualidad, género y años fuera de casa distintos -un censo equitativo al censo de España en 2024-. En la entrevista aborda temas sobre la relación del individuo con sus padres mientras vivía con ellos, su entorno actual y sus propias emociones. Busca reflexionar sobre cuánto le afecta a las personas que el espacio íntimo sea limitado y fugaz, qué tanto miedo al cambio y al apego tienen; si la relación que tuvieron con sus padres mientras vivían juntos, condiciona la conservación y quebrantamiento de las normas impuestas; si un espacio desordenado es sinónimo de inestabilidad mental; si las personas gobernadas por la razón tenderán a ser más ordenadas... y diversos escondrijos de la mente.

“De paso”, visualmente, se enfoca en la complejidad de la mente humana. Para ello, ha empleado las herramientas del collage y la maquetación con pliegues como metáforas de ésta. Para la realización de los collage, fotografió a las personas en el lugar donde quisieron ser entrevistadas, su cara y el cuarto en fragmentos sin su presencia.

Este proyecto consta de un total de 42 obras de collage analógico, y un libro recopilatorio de éstas junto a sus respectivas entrevistas; encuadernado por ella, con la técnica de encuadernación japonesa con pliegues. La alumna ha experimentado a través del collage analógico la descomposición y composición de las imágenes, como resultado ha obtenido tres técnicas de collage diferentes.

El libro está compuesto por capítulos, uno por cada persona entrevistada. Éstos están formados por: tres collage, la entrevista, una ficha en papel vegetal y una contraportada diseñada digitalmente. Aunque la alumna sacó conclusiones personales de cada persona, decidió no expresarlas en el libro. Ha tomado la decisión de que cada persona reflexione al leerlo, y saque sus propias conclusiones.

1.2. Objetivos

- Investigar y analizar qué tanto y cómo se refleja la mente y las vivencias de una persona, en su espacio privado.
- Experimentar con el collage analógico en papel a través de la descomposición y composición de las imágenes.
- Experimentación de la encuadernación y maquetación con pliegues.
- Crear un proyecto de artista para una posterior exposición.
- Generar consciencia de toda la información que te puede aportar tu propio cuarto sobre tu ser inconsciente, e impulsar a cambios que puedan ayudar a la persona en su crecimiento personal.

2. REFERENTES

Todos hemos escuchado alguna vez la oración **“tu cuarto es un reflejo de tu mente”**, pero en Ainoa plantó una semilla de curiosidad y creatividad. Esta alumna, desde pequeña, ha mostrado un increíble interés por el cuerpo y la mente humana, en búsqueda de entendimiento y comprensión.

Un día empezó a replantearse esa expresión más allá; se paró a reflexionar sobre cómo se reflejaba en su cuarto todas sus inquietudes, aficiones y malestares. No pudo evitar analizar también las habitaciones de sus personas más cercanas, a las que conocía en profundidad, y compararlas entre ellas.

Su curiosidad sólo iba en aumento e indagó más sobre el tema. Ampliando su pensamiento y reflexión con las creencias y estudios que habían al respecto. Leyó sobre todo estudios que declaran que si tu habitación está desordenada, algún aspecto -mínimo- de tu vida, está mal o inestable. Pero también encontró una página de psicología que reflexionaba de forma positiva sobre las habitaciones desordenadas: “un espacio desordenado potencia la creatividad de sus inquilinos”¹. Otra página de psicología hablaba también de un estudio sobre las dimensiones psicológicas en nuestra respuesta al entorno construido

Resulta que, cada vez hay más evidencia que sugiere que las preferencias de las personas por la arquitectura, o los espacios construidos, están determinadas por tres dimensiones básicas: coherencia (es decir, facilidad para organizar y comprender una escena), fascinación (es decir, la riqueza informativa de una escena que genera interés), y sentirse en casa (es decir, qué tanto un espacio se siente personal).²

Autorretrato en el tiempo (1898-1999)
Gelatinobromuro de plata sobre papel
baritafo. 40x50 cm

La artista **Esther Ferrer** (San Sebastián, 1937), inspiró visualmente a la alumna Ainoa Pérez con su obra “Autorretrato en el tiempo”. Su obra se centra en la idea de la mujer, y su cuerpo en interrelación con el tiempo y espacio. Un cuerpo, desde el cual produce acciones y trabajos creativos. Donde recorre y mide el espacio, y así mismo, siendo, a su vez, atravesado por el tiempo. Mostrando incluso la vejez de una mujer. Confrontado a la idea y promoción de la eterna juventud femenina fomentada por el sistema patriarcal. Aunque el concepto de la obra no esté relacionado con el trabajo de fin de agrado de la alumna, su técnica del collage de la fotografía en blanco y negro la cautivó.

1. Sabater, V. (2019, 28 julio). Mi habitación, mi desorden, mi mundo. La Mente Es Maravillosa.[HTTPS://LAMENTEESMARAVILLOSA.COM/HABITACION-DESORDEN-MUNDO/](https://LAMENTEESMARAVILLOSA.COM/HABITACION-DESORDEN-MUNDO/)

2. Anjan Chatterjee MD, F. (2021, 9 septiembre). Respuestas psicológicas a los interiores arquitectónicos. Psychology Today. [HTTPS://WWW.PSYCHOLOGYTODAY.COM/ES/BLOG/RESPUESTAS-PSICOLOGICAS-A-LOS-INTERIORES-ARQUITECTONICOS](https://www.psychologytoday.com/es/blog/respuestas-psicologicas-a-los-interiores-arquitectonicos)

Otro artista que inspiró a la alumna en su trabajo es el fotógrafo **Gabriele Galimberti** (Val di Chiana, 1977), con sus proyectos fotográficos, en los cuales viaja y fotografía a diferentes personas en sus casas mostrando el tema en que esté enfocado el proyecto en concreto. Por ejemplo, para “Toy Stories” viajó durante 2 años a lo largo del mundo fotografiando a niños con sus juguetes favoritos. O “Home Pharma”, donde fotografió a diferentes familias con todos los fármacos que tenía en su casa, reivindicando el consumo masivo que hacemos de los medicamentos. El statment detrás de sus proyectos sobre fotografiar a diversas personas con el mismo tema, mostrando sus diferencias a la vez que sus similitudes, generando en el espectador una reflexión, inspiró a la alumna en su proyecto.

ioteca
Miguel Hernández

Toy Stories (2019)
Fotografía. 1200x1200 píxeles
<http://www.gabrielegalimberti.com/toy-stories/>

Home Pharma (2019)
Fotografía. 2000x1500 píxeles.
<http://www.gabrielegalimberti.com/home-pharma/>

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Las habitaciones son un reflejo de nuestro ser, aunque pienses que no te representa, sí lo hace. Puede no mostrar tu personalidad visualmente, pero sí emocionalmente; el hecho de que hayas decidido no decorarla, o que no tengas el dinero suficiente para hacerlo, ya es información sobre tu persona. Cada detalle, desde los colores, texturas, elementos decorativos, hasta la ausencia de ellos, muestran nuestro ser inconsciente.

En este proyecto, la alumna ha investigado y documentado cómo reflejan los estudiantes jóvenes, su mente en sus habitaciones. Por muchos estudios que hayan realizado de cómo mostramos nuestra personalidad en los cuartos, no se ha investigado cómo esto se ve condicionado en las viviendas de alquiler compartidas por los jóvenes. La precariedad y la inflación en los alquileres -ha aumentado más de un 50% en los últimos 10 años- obliga a los estudiantes a compartir piso con varias personas, si quieren independizarse o estudian lejos de casa. Por un lado, el compartir vivienda con más personas deriva en un único espacio donde la persona pueda tener control e intimidad; y por otro, al ser alquilado, la persona sabe que va a acabar abandonando ese cuarto, en un tiempo relativamente corto. Estos dos hechos condicionan el vínculo de la persona con su habitación. De ahí la elección del título del proyecto "De paso" Reflejo transitorio. Se ha utilizado la impresión UVI para simbolizar el reflejo.

Para la investigación de este proyecto han sido entrevistadas catorce personas de género, edad, sexualidad y años fuera de casa diferentes, acorde al censo actual de España. Las preguntas abarcan temas acerca de su relación con la intimidad, sus emociones y cómo éstas se ven reflejadas en su cuarto, si la relación con sus padres ha condicionado su quebrantamiento a las normas..., entre otras cosas.

Para plasmar la documentación obtenida, ha realizado tres collage por persona a partir de una fotografía de su cara, una estando sentada donde quiso ser entrevistada y una recopilación de fragmentos de su habitación. La técnica analógica del collage ha sido elegida con intención de proyectar la complejidad del ser humano; a su vez, al usar esta técnica, cada collage tiene variaciones en el resultado, simbolizando las diferencias entre los seres humanos por mucho que se asemejen.

Para la maquetación del libro, ha querido seguir utilizando esa metáfora visual. Cada capítulo -uno por persona- está compuesto por dos pliegos. Los capítulos son abiertos y cerrados con un diseño digital de la figura en blanco de la persona en su habitación, sobre un fondo de su color favorito. Este diseño está colocado al principio invertido, y al final, correctamente. Con esta elección del diseño, la alumna quiere evidenciar el cuerpo humano como caparazón de nuestra mente. Además, mientras el capítulo está cerrado, el cuerpo de la persona en la portada, cae justo encima de la contraportada del cierre, reiterando más esta analogía.

En la portada de cada capítulo, ha usado una técnica del collage similar a la acción de tejer, simbolizando cómo nuestras personas están compuestas y tejidas con multitud de pensamientos y vivencias diferentes.

3. A, J. L., A, J. L., & A, J. L. (2023, 30 mayo). Los alquileres han subido un 51,4% en 10 años, mientras que los salarios solo aumentaron un 3,4%. El País. [HTTPS://ELPAIS.COM/ECONOMIA/2023-05-30/LOS-ALQUILERES-HAN-SUBIDO-UN-514-EN-DIEZ-ANOS-MIENTRAS-QUE-LOS-SALARIOS-SOLO-AUMENTARON-UN-34.HTML#](https://elpais.com/economia/2023-05-30/LOS-ALQUILERES-HAN-SUBIDO-UN-514-EN-DIEZ-ANOS-MIENTRAS-QUE-LOS-SALARIOS-SOLO-AUMENTARON-UN-34.HTML#)

Al abrir el capítulo de la persona, nos encontramos el collage de la cara con un efecto mosaico de 1 cm² de toda la imagen -simbolizando las diversas caras y personalidades que puede tener una persona-, tapado con un papel vegetal con su ficha técnica. Éste se levanta verticalmente, simulando ser el archivo de un paciente; haciendo alusión de que es un libro documental. Al desplegar la cara nos encontramos con su interior: el collage de la habitación -reflejo de su mente-. A la derecha podemos leer la entrevista mientras observamos la ficha técnica con la persona, o su habitación para analizar las respuestas y sacar conclusiones.

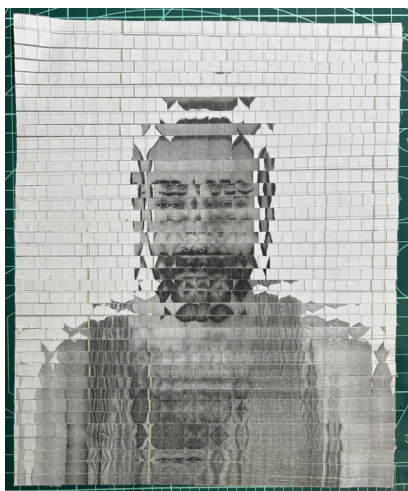
La alumna ha diseñado una indiana para el libro de un collage digital de todos los ojos de las ediciones de las caras de las personas, en el mismo orden de aparición en el libro. Dando un indicio del material que hay dentro, además de reflejar que los ojos, al ser el espejo del alma, se encuentran dentro de la carátula del libro.

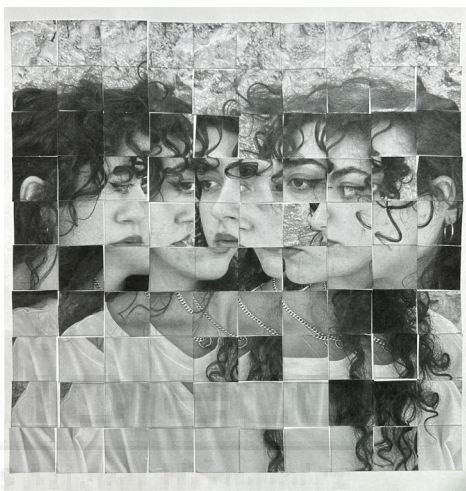
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proyecto comenzó con una investigación personal de la alumna con ella misma y su entorno más cercano a partir de la oración que leyó “la habitación es un reflejo de la mente”, que desarrolló más profundamente gracias a páginas de psicología con estudios acerca de este tema. Una vez tuvo claro que quería realizar un proyecto de investigación y documentación sobre este tema enfocado en los jóvenes, y cómo les condiciona su vínculo con el cuarto debido a compartir piso y estar en constante mudanzas. Para ello generó un censo con personas de diferente sexualidad, edad, género y años de casa diferentes, en busca de una investigación amplia y realista.

Una vez que tuvo confirmada a las 14 personas que participaron en su proyecto, realizó pruebas de la edición de las caras a través del collage. A continuación, [alguna de ellas](#):

Prueba 1 cara. (2023)
Collage papel con cinta de carrotero.
21x29,7 cm. Cortes de 0,5 cm.

Prueba 2 cara (2024)
Collage de recortes de 4 fotografías pegados
a papel.
21x22 cm. Cortes de 2x2cm.

Prueba 3 cara. (2024)
Collage 2 fotografías.
12x16cm

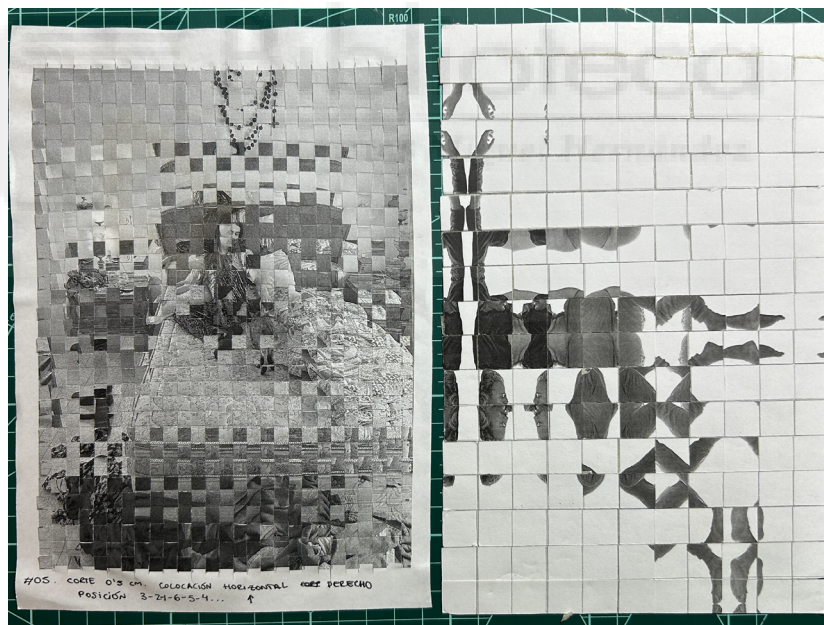
Prueba 4 cara (2024)
Collage 4 fotografías
21x13cm

La alumna eligió el primer collage para el proyecto. Las siguientes pruebas de collage que realizó fueron para la elección de la portada de cada capítulo. A continuación veremos algunas de las pruebas que realizó variando la forma de “tejer” la fotografía.

Prueba 4 portada (2023)
2 fotografías tejidas con cortes
verticales y horizontales a color.
Cortes 1cm. 15x21cm

Prueba 3 portada (2023)
2 fotografías tejidas con las tiras horizontales
colocadas del revés. Blanco y negro.
Cortes 1cm. 15x12cm

Prueba 3 portada. (2023)
2 fotografías tejidas
Tiras horizontales colocadas 2-1...
Cortes 0,5cm. 15x21cm

P Prueba 6 portada (2023)
Mosaico de una fotografía
Cortes 1cm
15x21cm

Seleccionó la prueba número 5 como definitiva para la portada porque el tejido, aunque dejaba intuir el cuerpo y la habitación de la persona, dificulta su lectura. Provocando que no revele demasiada información de la habitación, ya que generaría menos impacto el collage de la composición de la habitación dentro del capítulo.

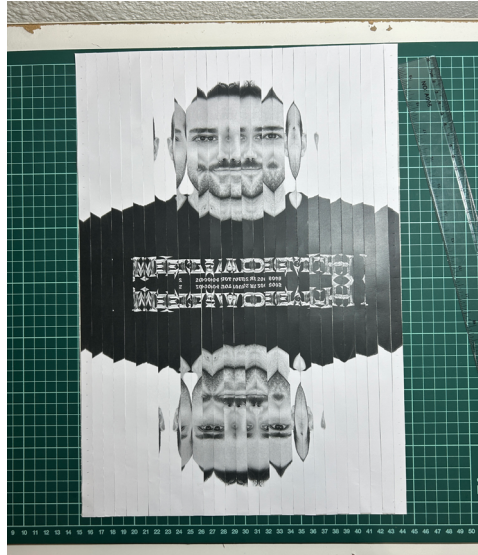
A continuación, realizó las ENTREVISTAS a los sujetos. Pidió que les rellenara una FICHA TÉCNICA también con sus datos personales. Fotografizó a la persona donde decidió sentarse para realizarle la entrevista, su cara y fragmentos de la habitación para su posterior collage.

Las fotografías de los cuartos las realizó con una cámara digital del 2007. Posteriormente preparó los archivos en Photoshop para imprimir estas imágenes, colocando 10 fotografías por cada papel DINA4. Recortó las imágenes y a través del collage compuso el espacio de cada una de ellas en papel de esbozo DINA3. Una vez compuesto el collage y descartado las fotos de sobra, pegó con pegamento las seleccionadas.

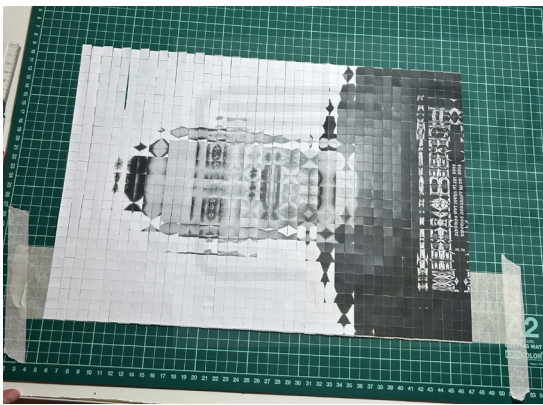

Para el collage de las caras imprimió a los sujetos en blanco y negro, sin fondo, cuatro veces en un DINA3. Arriba a la derecha la imagen original, a su izquierda volteada horizontalmente y debajo de éstas, sus versiones volteadas verticalmente. Cortó tiras verticales de 1cm de grosor. Con ayuda de cinta de carroceros colocó las tiras cortadas en orden: izquierda, derecha, izquierda, derecha... así, consecutivamente, hasta juntar todas las tiras. De esta forma, se fusionan en el collage las dos caras de arriba y las dos de abajo.

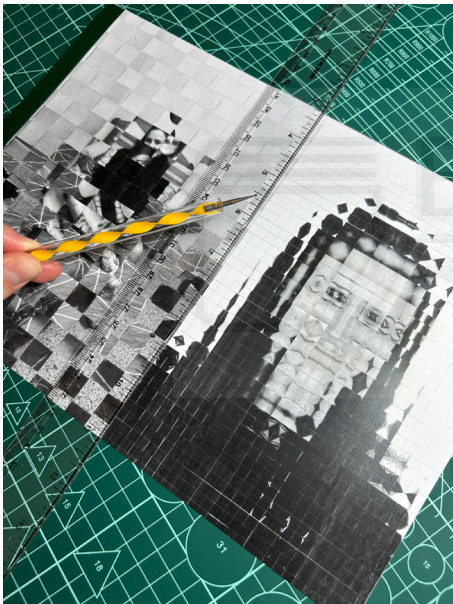
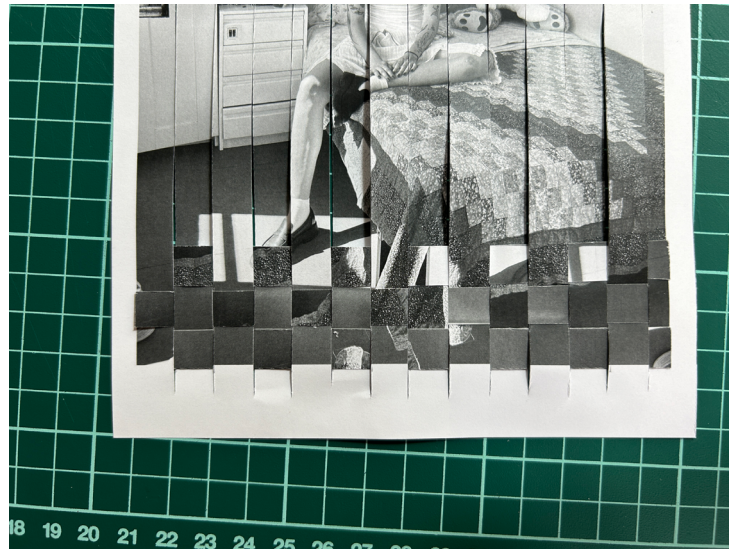
A continuación, se repite el mismo procedimiento, pero en horizontal. Obteniendo una fusión de las 4 caras, viéndose un mosaico de cada centímetro cuadrado de la imagen. Una vez terminado, se sella la parte de atrás con cinta de carroceros, cubriendo todo el papel.

Para la realización de la portada, imprimió la misma imagen, en el mismo tamaño, dos veces en un DINA4. La imagen de la derecha recortó los bordes y posteriormente la dividió en tiras de 1cm de grosor. La imagen de la izquierda permanece con los bordes del folio, y se cortan tiras verticales de 1cm de grosor sin que lleguen al final de la hoja.

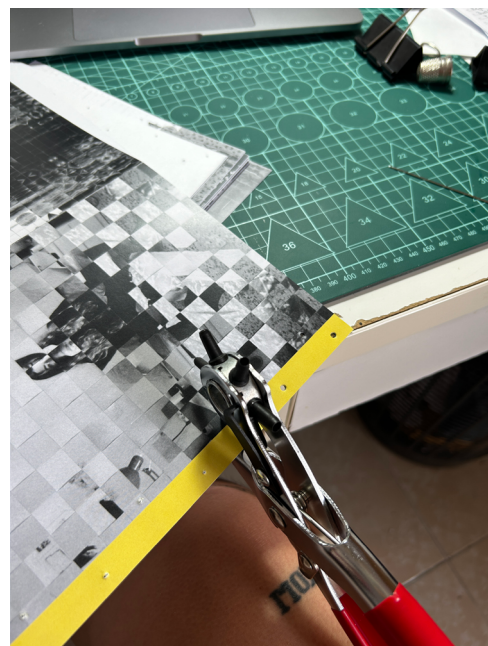
Las tiras horizontales son insertadas en la imagen de la izquierda, colocadas del revés, y pasando una tira vertical por arriba y otra por abajo, generando ese efecto de “tejer”.

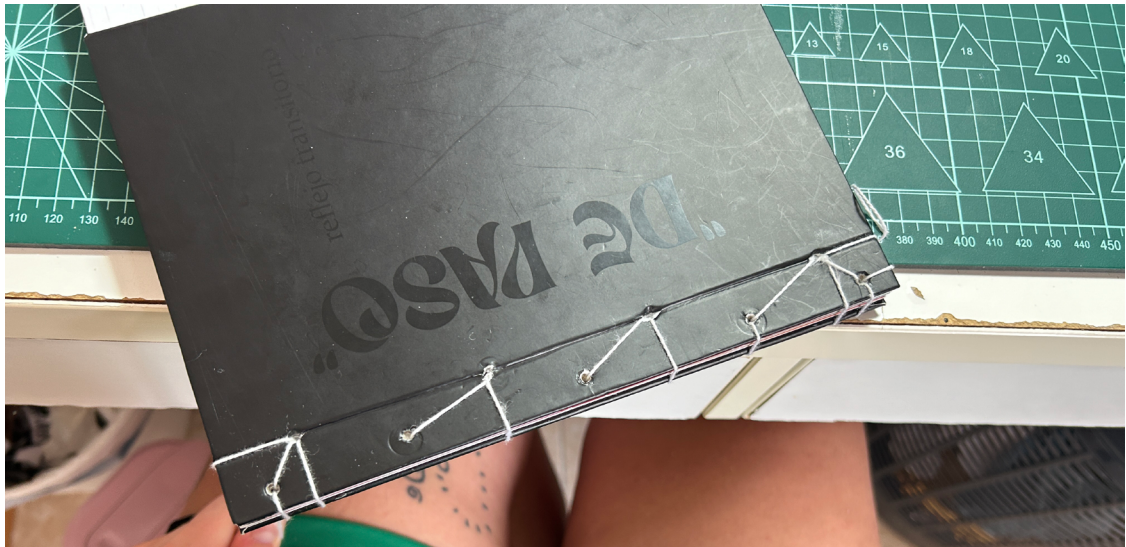

Cuando la alumna realizó los 42 collage, los escaneó y junto con las transcripciones de las entrevistas maquetó el libro en Indesign. Una vez tuvo el libro maquetado, lo imprimió en páginas sueltas tamaño A4 para su encuadernación japonesa. Con ayuda de un pincel decorador de uñas y una regla, marcó los pliegos de las hojas.

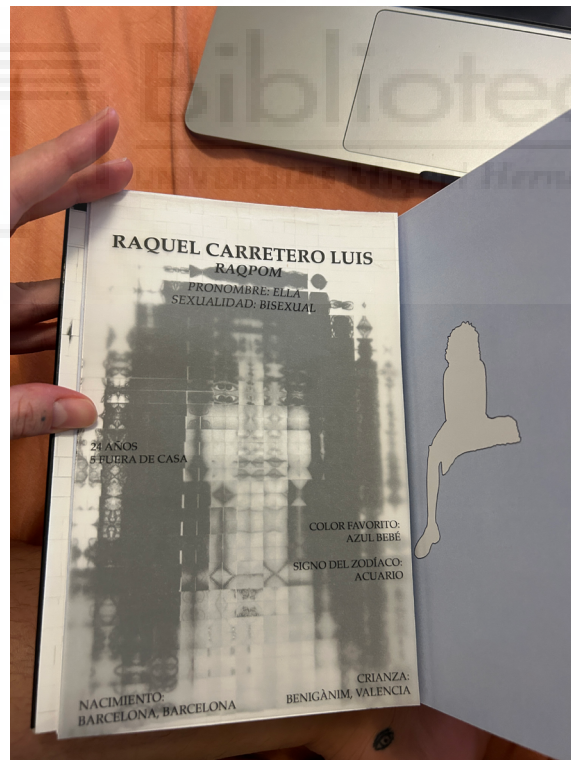
Con un contrachapado y cola blanca, hizo la portada y contraportada en tapa dura. También pegó la indiana en las carátulas de dentro.

Su siguiente paso fue decidir el diseño del cosido japonés. Cuando lo decidió, se hizo una plantilla de dónde estarían situados los agujeros, los cuales marcó en las páginas con una chincheta y un corcho debajo. Una vez que tuvo marcado los agujeros, perforó con una agujeradora con 2,5mm de grosor.

Teniendo ya las hojas, la portada y la contraportada agujereadas, las cosió con un hilo blanco grueso para que resaltara sobre el diseño negro de la portada. Por último, cuando ya tuvo cosido el libro, pegó con cola blanca en el margen superior con una medida de medio centímetro, las fichas técnicas impresas en vegetal encima de las ediciones de las caras de cada capítulo.

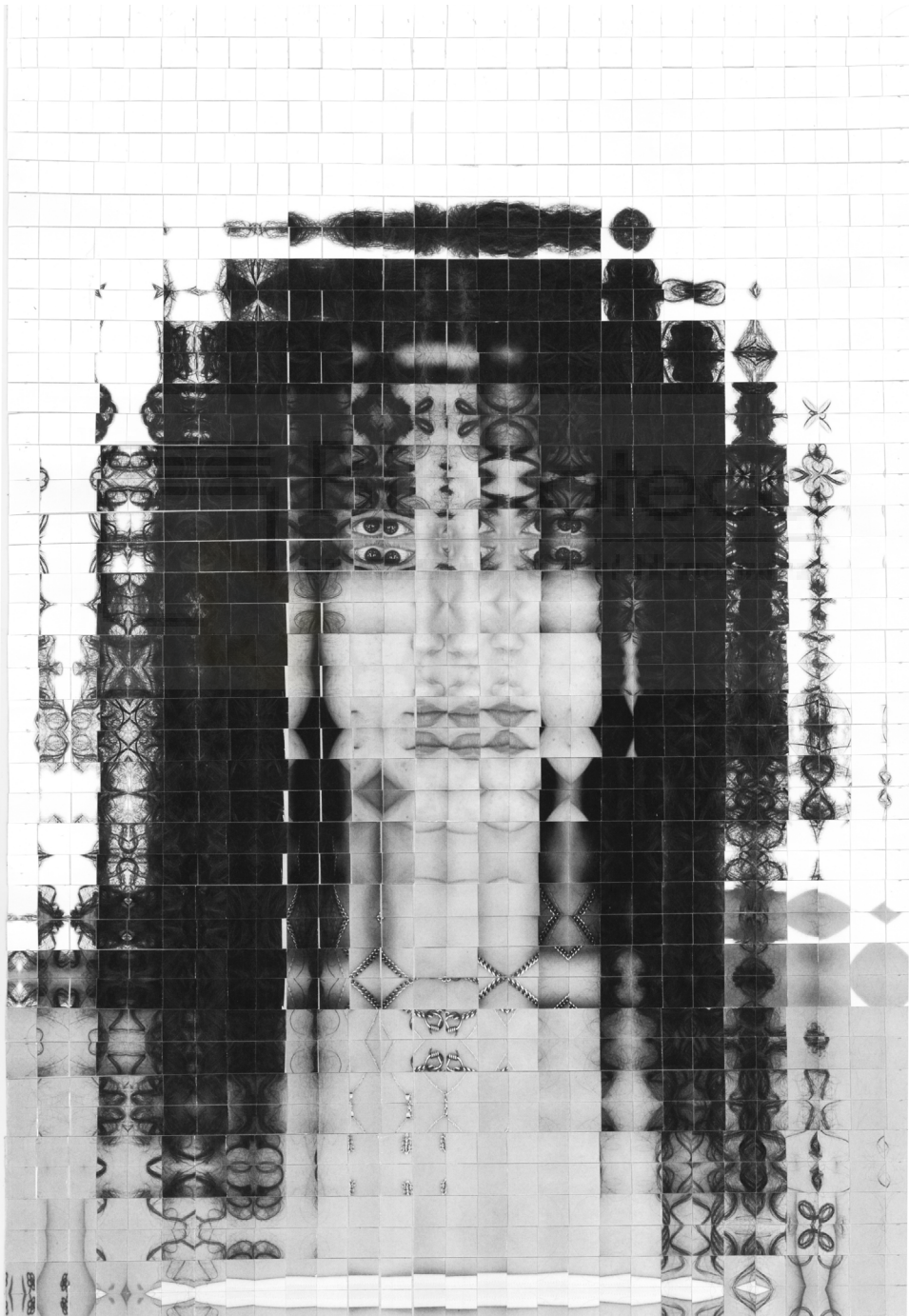

En este [ENLANCE](#) que os proporciona la alumna, se encuentran más fotos del proceso y vídeos time-lapse.

5. RESULTADOS

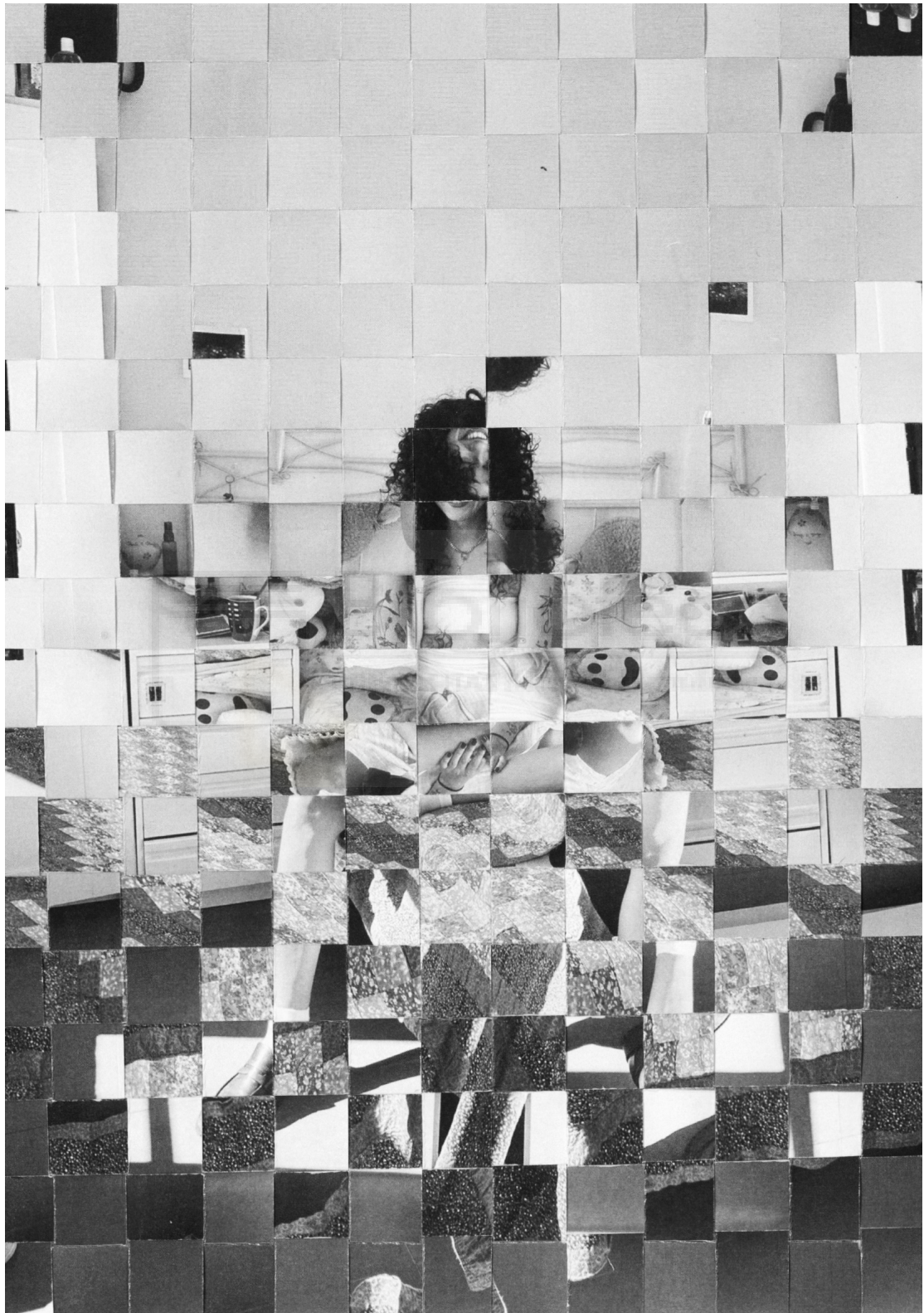
A continuación se adjuntará el collage número 1, de los 14, de cada técnica del collage analógico. En el título de cada técnica está enlazado una carpeta de drive con todas las obras.

COLLAGE CARA:

1. Raquel. 2024. DIN A3. Collage analógico papel fotográfico gr 100 y cinta de carroceros.

COLLAGE PORTADA:

1. Raquel. 2024. DINA5. Collage analógico papel fotográfico gr 100 y cinta de carrocerero.

COLLAGE HABITACIÓN:

1. Raquel. 2024. DINA3. Collage analógico papel fotográfico gr 100 sobre papel A3 de escobozo.

A continuación fotografías del resultado del libro hasta el primer capítulo. Libro tamaño A5 impreso en papel fotográfico 160 gr.

[PDF LIBRO](#)

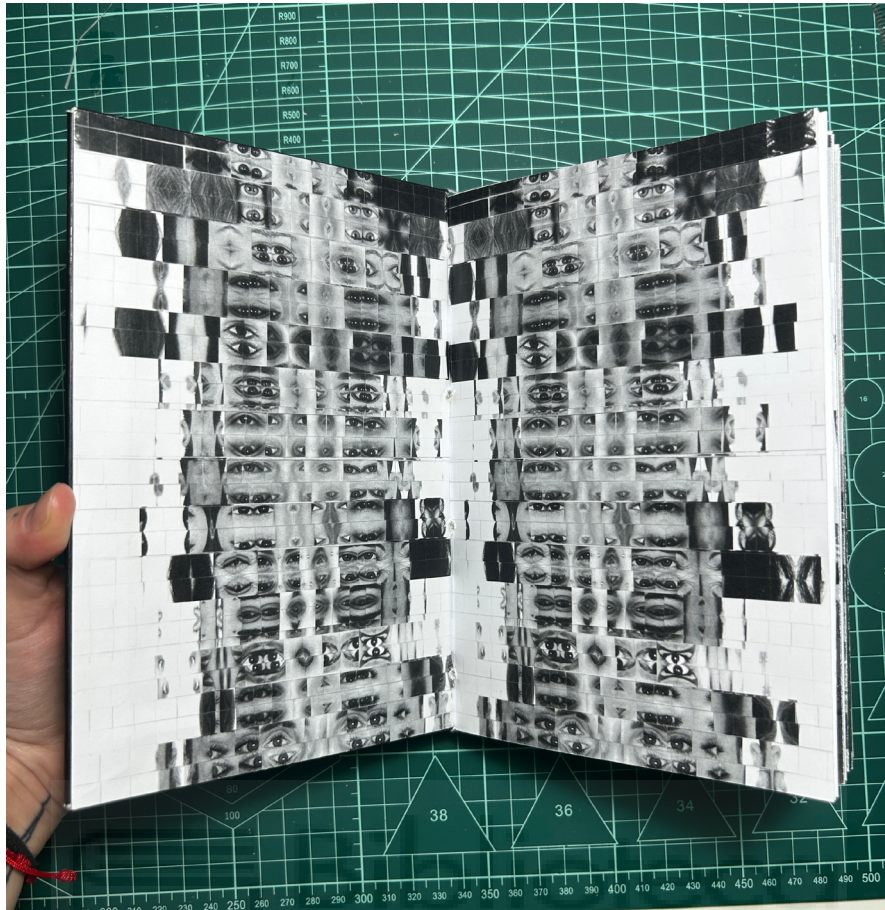
[VÍDEO LIBRO COMPLETO](#)

Portada

Contraportada

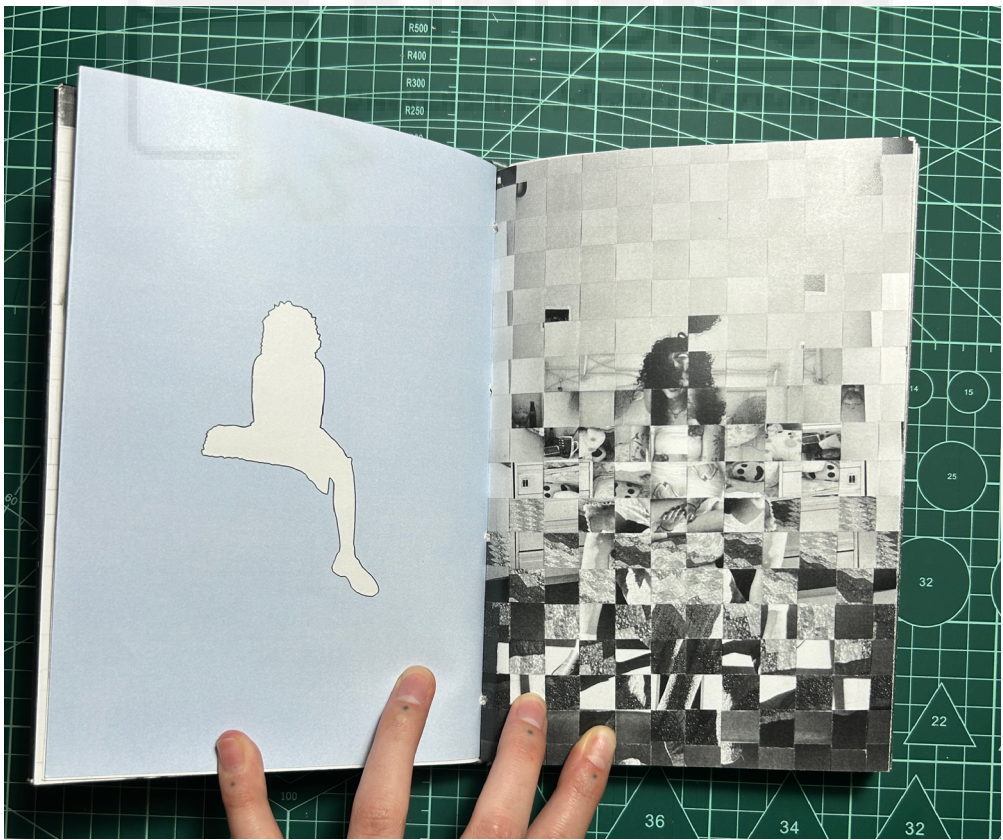
Indiana

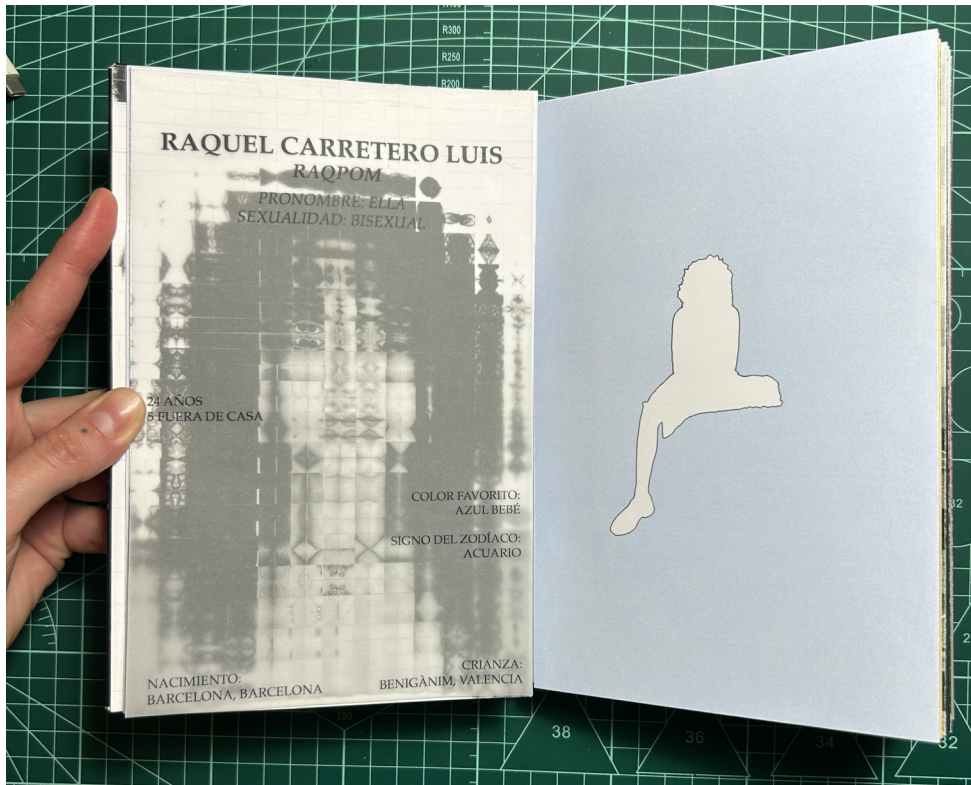
Agradecimientos

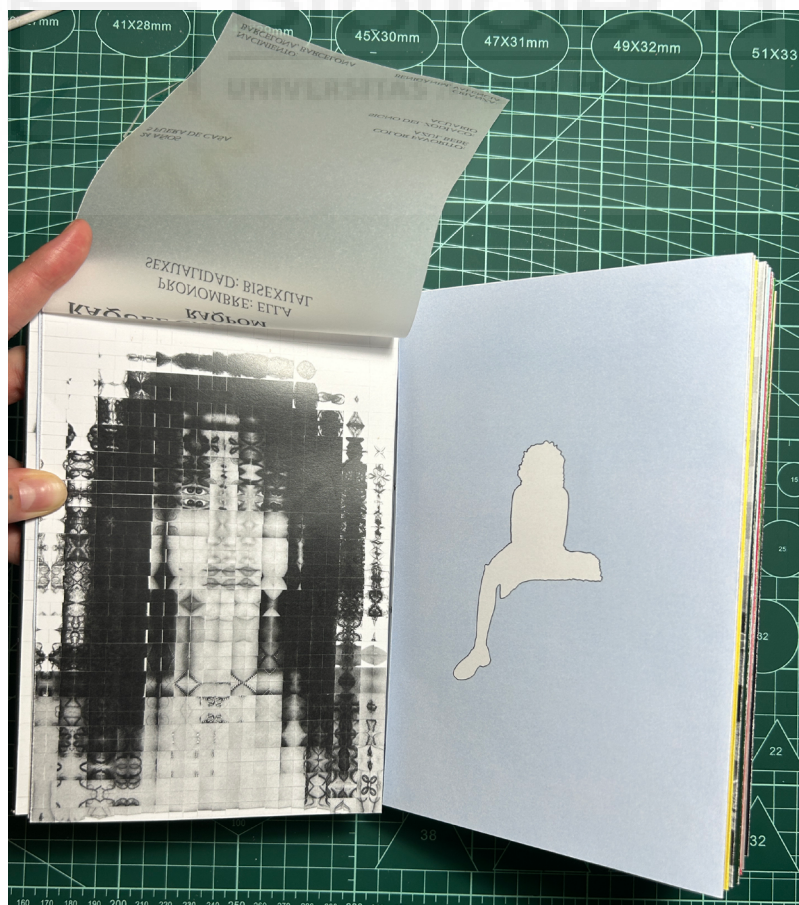
Texto introductorio

Contraportada invertida + portada capítulo

Interior capítulo con ficha vegetal con los pliegos cerrados.

Interior capítulo sin ficha vegetal con los pliegos cerrados.

Interior capítulo con los pliegues abiertos.

El resultado de este proyecto ha sido más que gratificante, con unos resultados más amplios y mejores de los que la alumna se esperaba.

Antes de iniciar el proyecto tenía creencias sobre qué reflejaban las habitaciones de los demás, que han resultado ser desmentidas. Además de ampliar su conocimiento con respuestas que ella jamás se habría parado a pensar, ya que no le condicionaban.

Nunca sabes qué puede deparar la habitación de una persona, ni los escondrijos de su mente, pero está dispuesta a seguir escarbando en la intimidad más profunda del ser humano. Además de querer seguir experimentando e investigando con la descomposición y composición de imágenes.

6. BIBLIOGRAFÍA.

1. Sabater, V. (2019, 28 julio). Mi habitación, mi desorden, mi mundo. La Mente Es Maravillosa. <https://lamenteesmaravillosa.com/habitacion-desorden-mundo/>

2. Anjan Chatterjee MD, F. (2021, 9 septiembre). Respuestas psicológicas a los interiores arquitectónicos. Psychology Today. <https://www.psychologytoday.com/es/blog/respuestas-psicologicas-a-los-interiores-arquitectonicos>

3. Psicología. (2022, 18 diciembre). Lo que tu cuarto revela de tu personalidad | Colegio de Psicólogos SJ. Colegio de Psicólogos. <https://colegiodepsicologossj.com.ar/habitacion-psicologia/#>

4. Velázquez, M. (2022, 26 agosto). Qué dice tu cuarto de tu personalidad: lo que tu habitación dice de ti. Cosmopolitan. <https://www.cosmopolitan.com.mx/salud-bienestar/que-dice-tu-cuarto-de-tu-personalidad>

5. Sabater, V. (2019b, julio 28). Mi habitación, mi desorden, mi mundo. La Mente Es Maravillosa. <https://lamenteesmaravillosa.com/habitacion-desorden-mundo/>

6. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (s. f.). Esther Ferrer - Autorretrato en el tiempo. <https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/autorretrato-tiempo-15>

7. Home Pharma – Gabriele Galimberti. (s. f.). <http://www.gabrielegalimberti.com/home-pharma/>

8. INE - Instituto Nacional de Estadística. (s. f.). INEbase / Demografía y población / Cifras de población y Censos demográficos / Estadística continua de población / Últimos datos. INE. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177095&menu=ultiDatos&idp=1254735572981

9. A, J. L., A, J. L., & A, J. L. (2023, 30 mayo). Los alquileres han subido un 51,4% en 10 años, mientras que los salarios solo aumentaron un 3,4%. El País. <https://elpais.com/economia/2023-05-30/los-alquileres-han-subido-un-514-en-diez-anos-mientras-que-los-salarios-solo-aumentaron-un-34.html#>

10. https://drive.google.com/drive/folders/1KDT_xNctNbyyHvVYVqw_97aAPGQwDU3?usp=s-haring CARPETA DRIVE ANEXOS TFG