

tf g
memoria
bellas artes
2022 - 2023

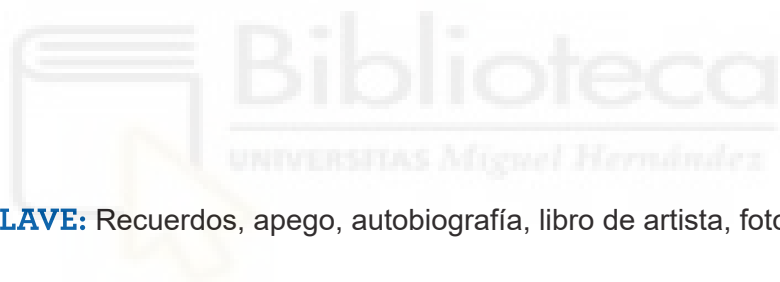
MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: *re cordis*

ESTUDIANTE: Parra Santa, Paula

DIRECTOR/A: Marín García, Teresa

T F G

PALABRAS CLAVE: Recuerdos, apego, autobiografía, libro de artista, fotografía.

RESUMEN: Este libro de artista autobiográfico recoge a través de fotografías, los recuerdos y vínculos del pasado, el apego y el sentimiento de abandono en una etapa vital básica como es la infancia a través de diferentes fotos familiares. La fotografía y la escritura son los elementos narrativos que articulan el proyecto, permitiendo expresar, las emociones que aparecen cuando las relaciones entre personajes han cambiado, a la vez que se muestran emociones reprimidas en la etapa donde fueron tomadas las imágenes, y que ahora se abordan desde una nueva perspectiva.

T F G

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

5

2. Referentes

6 - 7

3. Justificación de la propuesta

8 - 11

4. Proceso de Producción

12 - 14

5. Resultados

15 - 16

6. Bibliografía

20

tfg

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

La palabra recordar proviene del latín “re cordi”, compuesta por el prefijo re-, que significa “de nuevo” y por la palabra “cordis”, corazón. Por tanto, se podría decir que recordar significa “volver a pasar por el corazón”. En este lugar, el corazón, es donde situaban la mente los antiguos romanos y griegos.

Esta propuesta de libro de artista apoyado en la fotografía autobiográfica, nace a partir de este concepto. No todas las vivencias pueden ser recordadas, sino las más trascendentes y que por alguna razón quedan en la memoria. Las fotografías personales de estos momentos concretos aparecen en este álbum familiar. Imágenes pequeñas del álbum familiar pero con gran significado para quien las presenta en este formato.

No son solo los recuerdos, sino la toma de consciencia la que altera estas fotografías. A medida que se evoluciona, se descubren términos psicológicos como el apego. Al conocerlos y reflexionar sobre ellos, los recuerdos no cambian pero se ven condicionados por una nueva realidad. Tomando esto como precedente, las imágenes de este libro de artista, están intervenidas con diferentes materiales para expresar las emociones que surgen al reencontrarse con ellas, donde a posteriori, se observan los sentimientos encontrados a los que en ese entonces no se les pudo dar lugar ni nombre, ni tampoco representación.

OBJETIVOS:

- Representar la nostalgia mediante el collage.
- Plasmar visualmente las emociones y/o sentimientos que surgen al enfrentarse a las fotografías personales.
- Reflejar una época pasada desde una mirada poética.
- Adentrarse en el campo de la arteterapia.
- Experimentar con diferentes materiales plásticos e intervenir fotografías desde un enfoque artístico.

2. REFERENTES

En este trabajo, el ensayo de Fina Sanz, *La fotobiografía. Imágenes e historias del pasado para vivir con plenitud el presente*. En este libro, Sanz explica cómo imparte terapia psicológica desde las imágenes. A esta metodología terapéutica la denomina Fotobiografía, y la imparte como técnica de introspección. Esto hace que el proyecto se apoye en cierta medida sobre la rama de la psicología y se trabaje desde las imágenes analizando el pasado desde el presente teniendo en cuenta los roles familiares y los ritos. Este proyecto se basa en dicha práctica a pesar de no llegar a ser una terapia como las de Sanz, pero sí enfoca un camino hacia la reflexión y el autoconocimiento.

Otro ejemplo de referente, tanto visual como artístico es el caso del fotolibro *Sophie Calle: Rachel Monique*, (2017) (Fig. 1) de Sophie Calle, donde la artista hace uso de antiguas fotografías para contar la historia de su madre, añadiendo además pequeños textos y extractos de pedazos de papel.

Fig. 1 Sophie Calle, *Shophie Calle: Rachel Monique*, (2017), encuadernado mediante cosida, impreso en offset, tapa dura, tela, 18,03 x 2,79 x 24,64 cm.

En relación a los referentes temáticos, se encuentra Louis Bourgeois, que desde sus obras mostraba sus emociones, relacionadas con su entorno familiar y su infancia, donde se enfrentaba al recuerdo con diferentes familiares cercanos y experiencias vitales. *re cordis*, muestra a través de la fotobiografía una etapa vital donde se expresan las emociones resultantes al enfrentarse a ellas desde una relación diferente con los personajes, y a su vez, con los sentimientos de la niña en esa etapa.

Por otro lado, la idea que defiende Martin Conway en la entrevista para el programa Redes de RTVE: “Lo real y lo ficticio se mezclan en nuestra mente para construir nuestros recuerdos y, a su vez, nuestra identidad” (Martin Conway, 2012). Las huellas de memoria, se ven condicionadas por diferentes factores como olores, imágenes o el lenguaje. No obstante, los recuerdos pueden variar según la persona que los experimenta y no ser fieles a la realidad. Este proyecto autobiográfico recoge una etapa de la infancia concreta, donde se generan los recuerdos más importantes y recurrentes. En él, se muestra una realidad personal y única que, sin embargo, puede hacer empatizar al espectador.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Las vivencias dejan huella en la memoria, y la forma de volver a ellas es a través de los recuerdos. En este proyecto se abordan estos momentos pasados desde una perspectiva de identidad personal y una toma de consciencia sobre las relaciones y el apego, que condiciona estos recuerdos.

Este proyecto, compuesto por 14 fotografías, se ha realizado sobre papel de acuarela por su resistencia y estética. Respecto al contenido del libro de autor, en la portada, se observa a una niña frente a la cámara, con su propio nombre identificativo en la sudadera que viste, con unas flores en la mano (Fig. 2), sonriente y con una mirada sincera. A su vez, es la única fotografía que no ha sido intervenida de ningún modo. Con todo esto, se puede apreciar la inocencia y la pureza que transmite. Con esas flores, parece hacer al espectador una ofrenda, la de su propia historia.

Fig. 2 *re cordis*, papel de acuarela, fotografías, 6,16m x 25cm x 28 cm

Una vez dentro, y a medida que transcurre la historia, la agrupación de fotografías disminuye, generándose más espacios entre imágenes en relación con la distancia que se siente con las personas que aparecen. La obra está clasificada en partes, separadas por dos páginas en blanco cada una.

En la primera sección aparecen la mayor parte de integrantes del sistema familiar paterno. En ésta, aparece de manera repetida en la tercera fotografía, el nombre de “Marisita” (Fig 3). Éste se asocia directamente al recuerdo de la fotografía a la que acompaña, ya que durante el momento de la fotografía, la autora repetía este nombre para referirse a

una de sus familiares, llamada Marisa y apodada cariñosamente como “Marisita”. Este cariño lo asocia la protagonista al desapego con sus progenitores durante ese día y al vínculo generado con su tía como consecuencia del sentimiento de abandono.

En la segunda, la protagonista aparece junto a una de sus allegados de la familia extensa, una prima que sirvió de referente e influyente en su infancia debido al vínculo de unión entre ambas. El papel a rayas que se encuentra escrito pertenece a una libreta donde la niña escribía y dibujaba. Además, aparece el uso del color blanco. Esta fotografía se encuentra pintada con acrílico de este mismo color, mientras se vislumbran las personas que quedan al fondo, pero la figura de protección resalta frente al resto y adquiere una mayor importancia (Fig. 3).

Fig. 3 Fotos detalle del libro de artista *re cordis*.

La tercera expone la conexión de la autora con su padre, unidos por un hilo rojo tensado, como la intensa y próxima relación entre los dos (Fig. 4).

Fig. 4 Foto detalle del libro de artista *re cordis*.

La cuarta sección muestra el afecto entre la protagonista y su madre. En estas imágenes con la figura materna, aparecen verbos y oraciones sencillas donde se muestra el deseo de la niña en ese entonces. Una de estas frases está escrita sobre una tela donde la madre practicaba punto de cruz. Otro recurso formal se encuentra en el recorte de la protagonista dentro de la fotografía (Fig. 5), dejando una clara ausencia en forma de silueta que muestra otra vivencia que condicionará el tipo apego.

Fig. 5 Foto detalle del libro de artista *re cordis*

Por último, la quinta sección muestra el vínculo entre la protagonista y su hermana, dejando ver un rol cuidador y la unión a pesar del distanciamiento actual entre ambas (Fig. 6). Para cerrar, en la contraportada se encuentra el título de la obra.

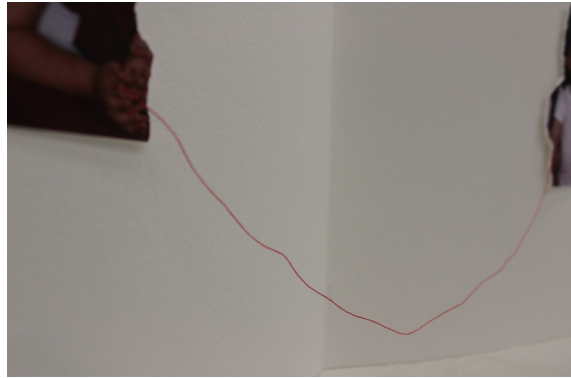

Fig. 6 Foto detalle del libro de artista *re cordis*.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Regresar al pasado y revivir momentos, construye parte de mi identidad personal. Por esta razón, desde el principio el proyecto rondaba alrededor de la nostalgia que se genera al recordar y cómo esta tendencia de volver a otros momentos mediante las imágenes, forma parte de mí a día de hoy.

Retomando y ampliando trabajos realizados en el grado, en concreto en la asignatura Estrategias Creativas de los Proyectos Artísticos, comencé a experimentar con una silla como soporte representativo de mi persona (Fig. 7). Para poder “vestirla” reuní diferentes objetos que tenía cerca y sentía que formaban parte de mí o me representaban. Terminé creando diferentes sillas, revestidas tanto de fotografías (Fig. 8), como de libros y libretas donde escribo, como de collares, anillos y pendientes que tenían valor por su carga emocional y significado. Esto me sirvió para encontrar una línea de trabajo a partir de fotografías rescatadas de álbumes familiares. A pesar de ello, no descarto la silla como soporte de identidad.

Fig. 7 Experimentación realizada en Estrategias Creativas de los Proyectos Artísticos.

Fig. 8 Experimentación realizada en el proceso.

Desde este punto, decidí recopilar fotografías de cuando era pequeña e imprimirlas en papel para poder hacer pruebas con ellas. Al disponerlas conjuntamente, observé que todas coincidían en un rango de edad, y a medida que fui interviniéndolas, aparecieron emociones que pude expresar gracias a modificar las imágenes (Fig. 9).

Fig. 9 Prueba realizada en el proceso con fotografías impresas en papel

A estas primeras pruebas en papel les añadí algún objeto, porque me acordé de ellos a al intervenir las imágenes. En el trabajo final, no aparecen estos objetos, cordones atados, pero sí aparece un retal de tela que posee una carga emocional.

Paralelamente, como base, tomaba de referencia un proyecto anterior llevado a cabo en la asignatura Proyectos de Dibujo. Este trabajo, era un libro que simulaba un álbum familiar. En él, hablaba de los recuerdos mediante capas de papel vegetal y dibujos de las fotografías en grafito. Además, me basé en esa forma de acordeón a modo de álbum para desarrollar mi trabajo (Fig. 10).

Fig. 10 Trabajo realizado en *Proyectos de Dibujo*

Al mismo tiempo, a raíz de textos escritos expresando sentimientos sobre todas estas ideas, concluí que el libro debería estar formado por diferentes personas y debían aparecer las reuniones familiares, pues eran una pieza fundamental de mi infancia. También, valoré las personas que aparecerían y dispuse las imágenes y recuerdos, en orden, desde las más generales a las más personales.

Una vez decididas estas cuestiones, se imprimieron las imágenes en papel fotográfico mate y las pruebas se llevaron a cabo en este material que sería el definitivo. Asimismo, se tuvieron en cuenta estéticas de fotolibros como el mencionado anteriormente de Sophie Calle, para la estética y posición de las fotografías. Desde este punto, se añadieron el hilo rojo, se desgarraron algunas piezas y se resaltaron con blanco y con capas de papel vegetal otros focos de protección y unión.

Posteriormente, se creó el libro en papel de acuarela canson guarro de 240 gramos en grano fino. Se recortaron las páginas y sus solapas uniendo todas ellas en forma de acordeón. Una vez armadas ambas partes, introduje las imágenes en el libro y decidí las posiciones finales.

5. RESULTADOS

La obra, *re cordis*, tras un proceso de experimentación y búsqueda de referentes, concluye en un libro de artista autobiográfico que habla de una infancia positiva, pero con la llegada de una mayor consciencia sobre los tipos de relaciones y conceptos como el apego. Se abordan emociones tanto del presente, como de la niñia que se encuentra en las fotografías. Este libro está formado mayoritariamente por fotografías y espacios en blanco que las separan unas de otras. Asimismo, estas imágenes han sido intervenidas para poder resolver y expresar las emociones y conceptos ya mencionadas.

Se podría decir que es un álbum de emociones y memoria familiar, compuesto por fotografías recuperadas y modificadas con diferentes técnicas, desde el empleo de capas con papel vegetal, pasando por el recorte de personajes y extrayéndolos de su lugar, hasta la utilización del hilo rojo y el acrílico de color blanco. Incluso hasta el uso de verbos y frases, generándose así un lenguaje poético, gracias a la utilización de estos recursos formales.

Por otro lado, se recupera el trabajo realizado anteriormente en la asignatura de Estrategias Creativas de los Proyectos Artísticos, haciendo uso de una silla como medio de expresión para mostrar la identidad personal. Este objeto, representa a la persona que interactúa con ella, quien deja sobre ésta objetos que le pertenecen y considera representativos de su persona hacia el exterior. El libro de artista, se podría decir que es una de estas sillas desarrollada. El resto, dejan un camino abierto a posibles obras futuras. La experimentación a partir de este objeto, fue tan útil en el proceso tanto de autoconocimiento como en el proceso de la obra final, que ha sido añadido a la instalación que se llevaría a cabo en la exposición del libro.

Este proceso de trabajo se muestra en forma de miniserie fotográfica, dentro de una sala, y detrás de la silla que aparece en las fotografías.

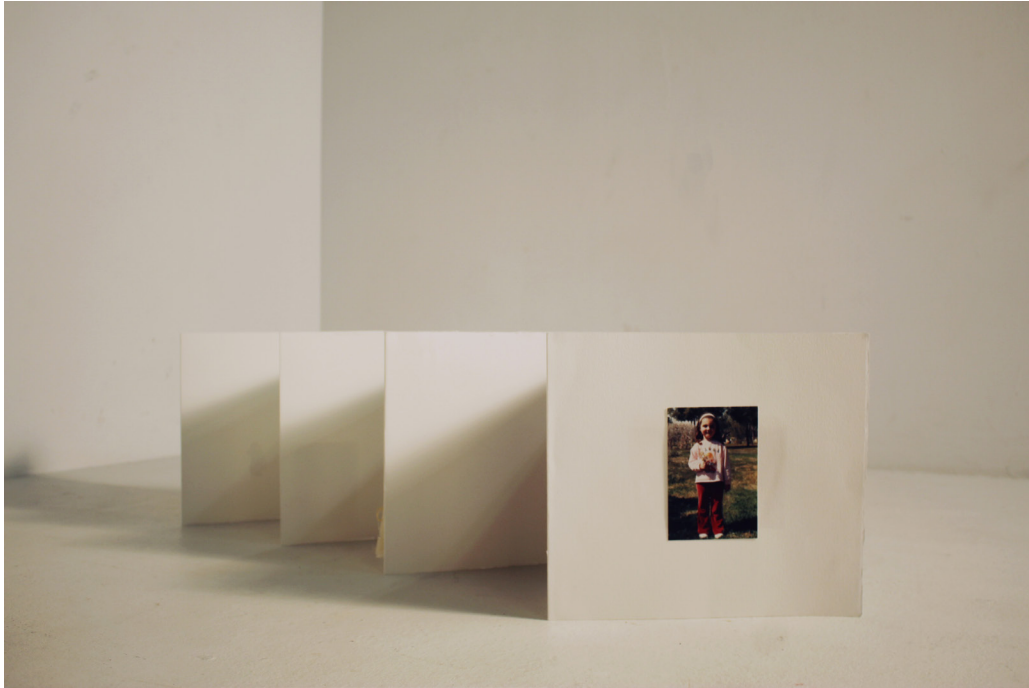
Por otro lado, el asiento mira al libro, mientras que él observa tanto a la “persona” (silla), a quien éste pertenece, como al proceso que se encuentra tras ella. Con todo ello, se desarrolla un diálogo entre los objetos que dan lugar a una instalación donde el desarrollo personal y la identidad se unifican.

A nivel personal, el trabajo resultante ha sido grato, no solo por la estética conseguida sino por cómo han sido resueltas las emociones y objetivos propuestos. Por otro lado, ha supuesto un trabajo difícil pero gratificante y propulsor de una herramienta de autoconocimiento y reflexión.

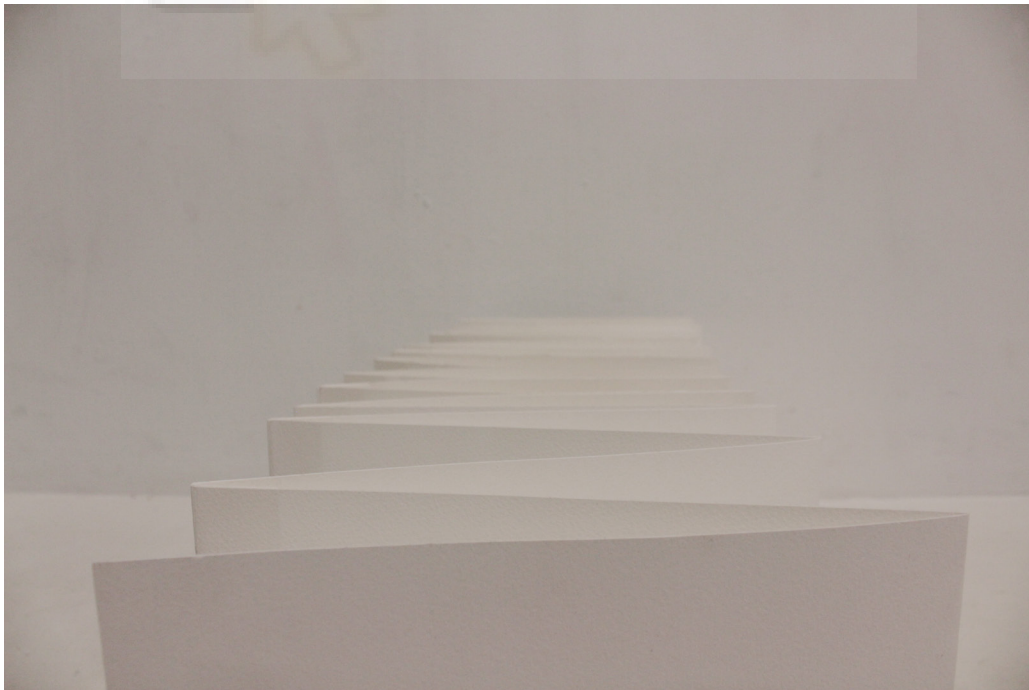
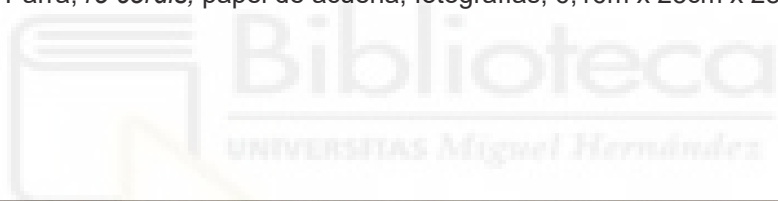

Paula Parra, *re cordis*, papel de acuerla, fotografías, 6,16m x 25cm x 28 cm

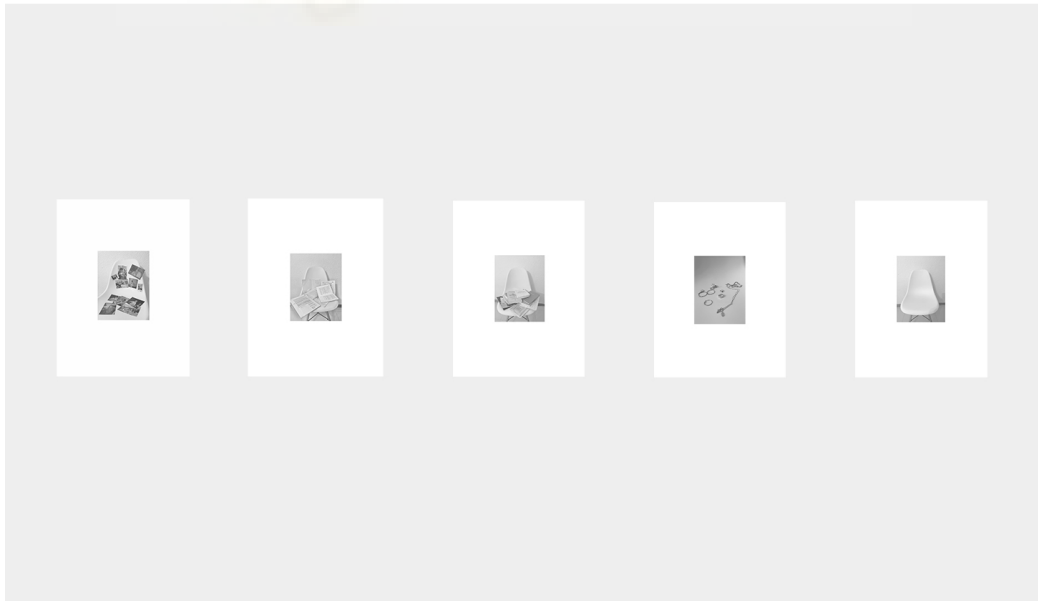
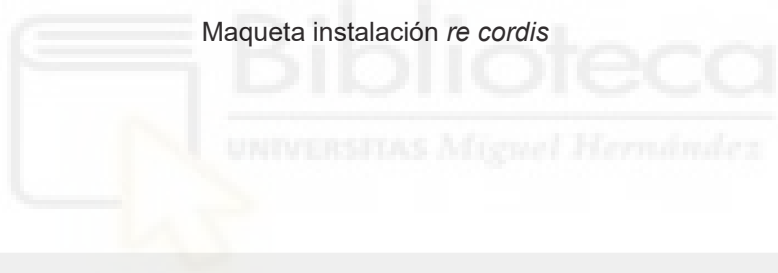
Paula Parra, *re cordis*, papel de acuerla, fotografías, 6,16m x 25cm x 28 cm

Paula Parra, *re cordis*, papel de acuerla, fotografías, 6,16m x 25cm x 28 cm

Maqueta instalación *re cordis*

Maqueta instalación *re cordis*

Maqueta instalación *re cordis*

6. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

-Sanz, F. (2008). *La fotobiografía: Imágenes e historias del pasado para vivir con plenitud el presente*, Kairos.

- Printed Matter, Inc. (s.f), *Raquel, Monique*. [en línea], URL: https://www.printedmatter.org/catalog/47718/lightbox?table_id=18282

- Charpentier, M. (s.f), *Rosângela Rennó*. [en línea], URL: <https://www.mor-charpentier.com/es/artist/rosangela-renno/>

- Sánchez Galindez, M. (2019, abril 29). *Louise Bourgeois: biografía, obras y exposiciones*. [en línea], URL: <https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/41711-louise-bourgeois-biografia-obras-y-exposiciones>

- Sophie Calle. (s.f.). *Sophie Calle: Rachel Monique* [en línea] URL: <https://www.micamera.com/prodotto/elle-sest-appellee-successivement-rachel-monique-szyndler-calle-pagliero-gonthler-sindler-ma-mere-aimait-quon-parle-delle-sophie-calle/>

- RTVE. (2012, diciembre 9). *¿Cómo construimos los recuerdos?*. [en línea], URL: <https://www.rtve.es/television/20121209/como-construimos-recuerdos/581682.shtml>

- Tomasini Bassols, A (2015). *Memoria y recuerdo*. [en línea], URL: <https://www.filosoficas.unam.mx/~tomasini/ENSAYOS/Recuerdo.pdf>