

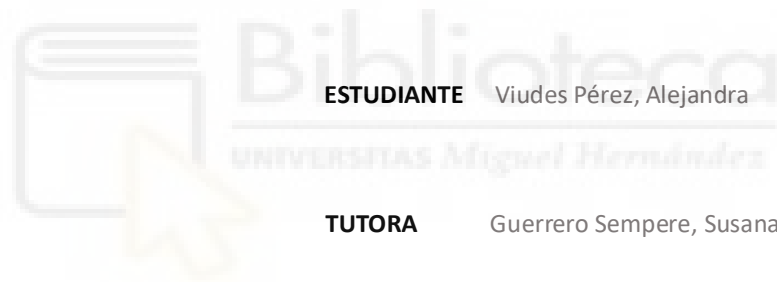
Movimiento de las almas

Jana Viudes

TRABAJO FIN DE GRADO
BELLAS ARTES
2023-2024

MENCIÓN Artes plásticas

TÍTULO Movimiento de las almas

ESTUDIANTE Viudes Pérez, Alejandra

TUTORA Guerrero Sempere, Susana María

PALABRAS CLAVE

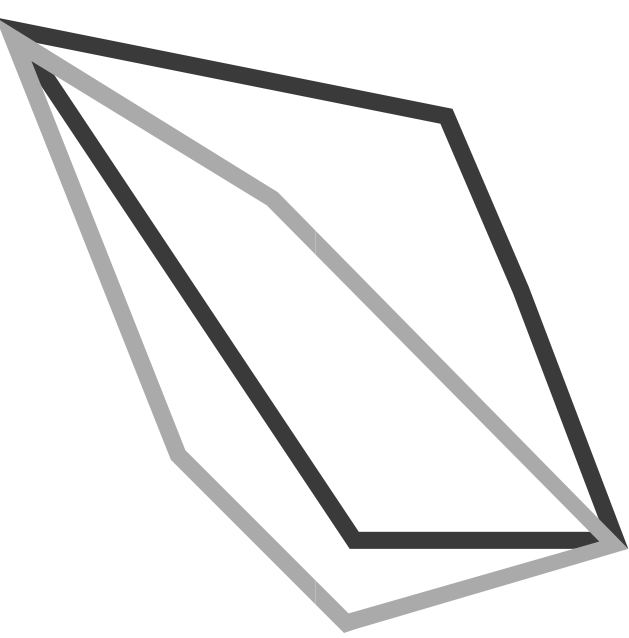
agua, estancamiento, ciclo del agua, movimiento, fotografía

RESUMEN

El mar es el origen de la vida y la vida es movimiento. “Agua estancada se pudre” es una frase utilizada cuando alguien se encuentra en un bloqueo mental que le impide progresar en la vida. El estancamiento del agua implica quietud, siendo así persuasor de la podredumbre y de la muerte.

El agua en movimiento se mantiene viva y contiene multitud de formas de vida. Hemos hecho un símil entre el bloqueo mental y el agua estancada, para recordar que todos los seres vivos venimos del agua y todos deberíamos ser capaces de fluir como ella.

Para este proyecto hemos construido un libro de artista relatando una historia fantástica en la que el agua contiene a las almas, que deberán mantenerse en constante movimiento para lograr ser vida. El libro se construye a partir de técnicas de fotografía digital intervenidas con grabado y máquina de escribir.

INDICE

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS	p. 5-6
2. REFERENTES	p. 7-9
3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	p. 10-11
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN	p. 12-16
5. RESULTADOS	p. 17-23
6. BIBLIOGRAFÍA	p. 24-25

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

“El agua estancada se pudre” es una frase que se utiliza para recordar a aquellas personas que temen la incertidumbre del futuro y se bloquean ante ella, que las cosas que permanecen quietas pierden vida y se deterioran, principalmente con intención de recordar que para mantenerse vivo y continuar hacia delante se debe salir de la zona de confort y encontrar salidas con las que vencer el estancamiento y encontrar las oportunidades del camino. El objetivo principal de nuestro proyecto es hacer un libro de artista que narre la historia del ciclo del agua, recipiente del secreto de la vida. La finalidad temática es relacionar el ciclo de la vida con el ciclo del agua, conteniendo ambas en su interior la vida y la muerte, con sus diferentes fases.

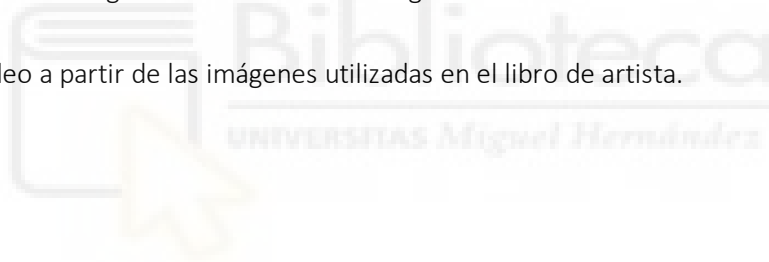
El movimiento mental mantiene a las personas vivas, con ganas de enfrentarse a aquello que se presente, sabiendo que el movimiento implica incertidumbre, pero enfrentándose a ello. La quietud implica estancamiento.

Las aguas estancadas son aquellas que carecen de un movimiento natural. Aquellas que con el tiempo comienzan a oler mal, criar algas e insectos, y deja de ser potable para los animales. En mi relato el agua debe ser constante y mantenerse siempre en el transcurso del movimiento para lograr su objetivo, ser vida, a pesar de que exista la posibilidad de que no lo consigan y tengan que repetir el proceso otra vez. Aquellas almas que se agotan terminan en el fondo del mar, lejos de la superficie que el viento es capaz de mover o, según en el lugar del ciclo en las que se encuentren, pueden convertirse en agua estancada y pudrirse. En ambos casos, ambas están lejos de volver al recorrido del agua para poder ser vida.

El agua es esencial para todas las formas de vida. Ella surgió del agua y con ella se mantiene viva.

OBJETIVOS

- Estudiar el ciclo del agua.
- Reflexionar sobre el estancamiento mental de manera autobiográfica, relacionando simbólicamente el ciclo del agua con la superación y la salida del bloqueo mental.
- Realizar una serie de fotografías sobre el ciclo del agua.
- Experimentar con diferentes técnicas de artes gráficas (xilografía, linograbado, punta seca, serigrafía, etc.).
- Redactar una historia narrativa complementaria a las imágenes.
- Investigar los diferentes tipos de libros de artista.
- Realizar un libro de artista, uniendo la fotografía, el texto y el grabado.
- Producir una serie fotográfica sobre el ciclo del agua.
- Montar un vídeo a partir de las imágenes utilizadas en el libro de artista.

2. REFERENTES

Se han consultado referentes que en sus obras emplean los retratos psicológicos, tanto de ellos mismos como de sus seres queridos, a partir de su introspección y del análisis de su entorno. En parte como forma de terapia y de autoentendimiento, como en nuestro caso, que construimos un libro de artista para simbolizar un proceso mental complejo.

Artistas como **Louise Bourgeois** (1911-2010) trabajan con el análisis psicológico. En su caso, tanto de sí misma como de personas de su entorno. Trata el homenaje a seres queridos, como en la escultura de grandes dimensiones *Maman* (1999), que simboliza a su madre (fig. 1). La superación del pasado y curar sus heridas eran los principales objetivos de Bourgeois.

Fig. 1. Louise Bourgeois: *Maman* (1999), escultura de bronce, acero inoxidable y mármol, 927 x 891 x 1023 cm. Museo Guggenheim Bilbao, España. Recuperado de <https://www.guggenheim-bilbao.eus/la-coleccion/obras/mama>

Con una forma primitiva construye una enorme araña que, por su anatomía, visualmente genera una especie de jaula protectora con sus patas. El motivo de emplear este animal es por ser naturalmente una tejedora de redes protectoras. Une el término protección con tejedora, la profesión de su madre. La unión del símbolo araña con la maternidad la creó con anterioridad con su serie de grabados *Ode à ma Mère* (1995).

Tras la muerte de su hermana por un cáncer cerebral, **Motoi Yamamoto** (1966) hace laberintos de sal en honor a los recuerdos de su hermana que yacen en su memoria (fig. 2). Sus laberintos recuerdan al dibujo de los tejidos cerebrales. Durante el montaje de las instalaciones, el artista entra en un estado meditativo, convirtiéndolo en un momento casi performativo. Hace las instalaciones como una terapia personal.

Fig. 2. Motoi Yamamoto: *Labyrinth* (2010), instalación de sal, 12 metros de diámetro. Kunst Station St. Peter, Colonia. Recuperado de [Installation Labyrinth | MOTOI YAMAMOTO \(motoi-works.com\)](https://motoi-works.com)

La sal es símbolo de luto y purificación en Japón, utilizada por Yamamoto como ritual, empleando elementos como el laberinto o la espiral como símbolo del renacimiento.

Rebecca Horn (1944) une objeto y acción en su obra. La acompaña con textos poéticos tratando principalmente el autoanálisis. Crea aparatos adaptados al cuerpo y establece una relación entre el término humano y el término objeto. Aquellas no complementadas por un humano suelen estar compuestas por mecanismos móviles. Emplea el arte como una manera de afrontar las crisis en solitario.

Bill Viola (1951) utiliza el agua en muchas de sus instalaciones de vídeo. Tras una experiencia cercana a la muerte en su infancia, al quedar al límite del ahogamiento, comenzó a emplear el agua como elemento ineludible durante su trayectoria.

Fig. 3. Bill Viola: *Nantes Triptych* (1992), instalación de vídeo, 29' 46". Tate Modern Londres, Inglaterra. Recuperado de ['Nantes Triptych', Bill Viola, 1992 | Tate](https://www.tate.org.uk/art/art-works/nantes-triptych-bill-viola)

En su instalación *Nantes Triptych* (1992) (fig. 3), coexisten tres vídeos: una mujer dando a luz, un hombre sumergido bajo el agua ahogándose y una anciana muriendo. Las tres imágenes impactantes simbolizan el ciclo de la vida: nacer, morir y aquel estado entre el nacimiento y la

muerte. Con esto haciendo un símil al ciclo vital, la transitoriedad de la vida y la existencia humana, todo ello a través del agua. Para Viola, el agua es el medio generador del que nacemos, morimos y resucitamos. Que da vida, destruye y regenera.

En cuanto a referentes visuales, podemos destacar a **Jana Sojka**. En su trabajo fotográfico utiliza mucho la contraposición de imágenes, a modo de comparación visual entre ellas dos. Incluyendo una edición brusca de las imágenes, produciendo una conexión cromática. Como recurso utiliza el movimiento y la profundidad de campo corta, que atribuye una esencia intrigante a su trabajo.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Anteriormente hemos tratado temas relacionados con el comportamiento de la mente, como la autopercepción, el miedo, el olvido, y otros temas derivados de la familia, como los miedos heredados, el hogar o la pérdida, realizando así un análisis tanto propio como de personas del entorno. Con el objetivo de interpretar y traducir la mente de una manera visual, para entendernos a nosotras mismas y poder comunicar sensaciones complejas y abstractas de una manera más universal. Al igual que para poder entender comportamientos ajenos.

El motivo principal de este trabajo parte de la frase “El agua estancada se pudre”, escuchada personalmente en numerosas ocasiones por parte de una persona que representa una figura importante. Fundamentalmente en momentos de desorientación incitada por la incertidumbre del futuro y el miedo al fracaso, provocando un bloqueo vital. Dejar la vida pasar y no estar en acción para mejorar provoca una pausa. Así como el agua, que debe mantenerse en constante movimiento para no deteriorarse, existiendo así una unión conceptual entre el agua y la realidad.

En nuestro relato el agua pasa a tener conciencia y conoce su destino, y para conseguirlo debe ser constante y mantenerse en movimiento, hacer largos esfuerzos para conseguir lo propuesto, y en el caso de fallo, tener la fuerza necesaria para volver al recorrido. Pudiendo sucumbir a la atracción del estancamiento y de la pausa, a veces por voluntad propia y otras por factores externos. Con esto haciendo referencia al mantenimiento de una actitud adecuada, de continuar fluyendo a pesar de los inconvenientes y no paralizarnos.

Además de referenciar a la vida, el ciclo del agua también contiene en parte a la muerte. Esa vuelta de las almas, tras precipitar, hacia el recorrido para poder volver a ser vida, haciendo un simbolismo a la pérdida y al viaje después de la muerte, incluso a la reflexión de si la muerte se trata realmente de un estancamiento o de un viaje. Incluso puede recordar directamente al ciclo de la vida. Un recorrido circular. Al final del relato un cuerpo muere, y en vez de ser ese su destino final, el alma sale del cuerpo muerto en forma de agua y vuelve de nuevo al origen de la vida, al mar, para así poder tener la oportunidad de nuevo de gozar la experiencia de ser vida.

La intención del relato es recordar que somos como el agua, maleables, ágiles y en constante movimiento. Que fluyen a pesar de todo, capaces poco a poco de erosionar, de abrirse camino en cualquier ocasión. ¿Qué ser vivo no aprovecha su condición para tratar de moverse, crecer o avanzar? Movimiento y vida están estrechamente unidos. Agua y vida también.

El agua contiene numerosos simbolismos culturales, incluso en las diferentes fases del ciclo, pudiendo destacar el mar como origen (de donde surge la vida y donde acude la muerte) y como punto de partida y de fin del ciclo; nubes como metamorfosis; lluvia como fuerza de los cuerpos vivos; los lagos y pantanos como la materia inerte y la descomposición de los espíritus; y los ríos como el retorno de la esencia de la vida (las almas tras la muerte) al origen.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Para la realización de este trabajo se ha necesitado de una serie de fases: una investigación previa del ciclo del agua, seguido por la documentación fotográfica de las diferentes fases del ciclo. Una vez obtenidas las imágenes, hemos procedido a seleccionar las imágenes definitivas para su posterior organización y edición según la narrativa. El texto del relato se construye a partir de las imágenes, escribiendo sobre las páginas impresas con una máquina de escribir, según las necesidades de la imagen y del relato. Tras la unión de las páginas para montar el libro de artista definitivo, hemos continuado el trabajo con una serie fotográfica y un vídeo a partir de fotografías, para fortificar el mensaje del relato de una manera alternativa.

El proceso de producción ha constado de una período inicial de fotografía. Durante un año se han seguido las diferentes fases del ciclo del agua para completar un registro de imágenes con diferentes características y aspectos. Mientras hemos ido descubriendo nuevos métodos para resaltar aquello que nos ocupa, el movimiento. Implementando técnicas de fotografía en movimiento (en búsqueda de una forma literal de traducirlo en imágenes estáticas) y experimentando con la toma de fotografías en todo momento: *zooming*¹, largas exposiciones² con cámara estática y con cámara en movimiento. Asimismo una observación atenta de nubes y estudio del pronóstico del tiempo para lograr deducir los momentos idóneos para fotografiar el cielo o el mar, pues los cambios climáticos pueden lograr efectos muy vivaces en las imágenes.

Al querer crear un libro de artista³ que narre la historia de las almas, que siguen el ciclo del agua para lograr ser vida, hemos ordenado las imágenes según el ciclo, comenzando en el mar, seguido por la evaporación, la precipitación, la escorrentía⁴ y la vuelta al mar; para posteriormente hacer una selección de las imágenes más idóneas para el trabajo, al igual que sirvan de ayuda a narrar la historia, pues nuestro trabajo se construye a partir de las imágenes, siendo el texto un elemento complementario.

Inicialmente, la idea era generar el libro de artista a partir de fotografía intervenida por diferentes técnicas gráficas. Tras una amplia experimentación en diversas técnicas y soportes se

¹ Técnica fotográfica en la que se gira el disco de zoom del objetivo durante el disparo para conseguir un barrido hacia el centro de la imagen.

² Técnica fotográfica en la que la fotografía es tomada durante un tiempo mayor de 1/60 de segundo.

³ Definición de "libro de artista" tomada del *Glosario de términos utilizados en grabado y técnicas de estampación* del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, p. 8. : Formato artístico. En la mayoría de los libros de artista, la estructura y el funcionamiento se asemeja a un libro común o soporte de escritura normalizado, desarrollando un contenido visual a lo largo de una serie de páginas manipulables.

⁴ Definición de "escorrentía" según la RAE: 1.f. Agua de lluvia que discurre por la superficie de un terreno.

ha reducido el uso de éstas a lugares concretos del libro, empleando diferentes matrices de arraglás, y con ellas intervenir las imágenes.

Se ha experimentado con técnicas de grabado en relieve (xilografía⁵, linograbado⁶), en hueco (arraglás con punta seca⁷ y grabado al aguafuerte⁸) y con técnicas aditivas (*collagraph*⁹) combinando técnicas en la misma matriz, como por ejemplo emplear punta seca en una tabla de DM y posteriormente colocar emulsión serigráfica. O directamente en planchas de las mismas características, jugar con la emulsión empleando diferentes imágenes como fotolitos, para posteriormente (en un proceso similar a la serigrafía) obtener una matriz con relieves, pudiendo ser entintado tanto en relieve como en hueco, consiguiendo resultados difíciles de predecir por el uso de los materiales fuera de su ámbito habitual, pero con interesantes efectos. Aun habiendo descartado estas experimentaciones para el trabajo definitivo, se ha creado un muestrario con los resultados más interesantes de las pruebas realizadas (anexo II).

Fig. 4. Conjunto de matrices creadas durante el proceso de experimentación de técnicas gráficas.

En cuanto a las imágenes seleccionadas para formar parte del libro de artista, hemos probado diferentes métodos de edición de imágenes, utilizando primero ajustes básicos de corrección lumínica, de color, así como rangos de saturación y exposición (con los programas Adobe Photoshop y Adobe Lightroom Classic). Ante la necesidad de producir una unión lineal de las

⁵ Definición de “xilografía” según la RAE: 1.f. Arte de grabar en madera. 2.f. Impresión tipográfica hecha con planchas de madera grabadas.

⁶ Definición de “linograbado” (definición parcial de “linografía”) según el *Diccionario del Arte Gráfico*, p. 51: Técnica de grabado sobre una plancha de linóleo con instrumentos cortantes.

⁷ Definición de “punta seca” según el *Glosario de términos utilizados en grabado y técnicas de estampación* del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, p. 13: Técnica que consiste en dibujar directamente sobre la plancha metálica con una aguja de acero (punta seca) [...].

⁸ Definición parcial de “aguafuerte” según el *Glosario de términos utilizados en grabado y técnicas de estampación* del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, p. 1: Técnica calcográfica de incisión indirecta en la que un mordiente ataca e incide el metal [...].

⁹ Definición de “collagraph” (definición parcial de “técnicas aditivas”) tomada del *Diccionario del Arte Gráfico*, p. 82: [...] la imagen de la estampa se crea a partir de la adición de materiales sólidos a un soporte rígido [...].

imágenes, muy diferentes entre sí originalmente, comenzamos una nueva fase de experimentación digital para el tratamiento de las imágenes. Tras este proceso, las imágenes finales están constituidas por dos capas de colores planos, superpuestas entre sí. La superficial, normalmente formada por las zonas más luminosas de la imagen, guardando espacios vacíos y dejando entrever la capa posterior que cubre todo el lienzo (fig. 5).

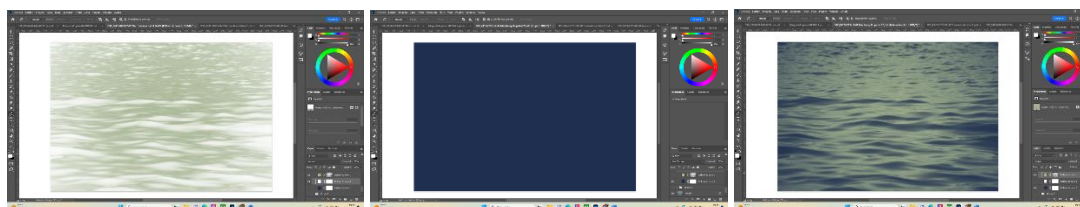

Fig. 5. Separación de las diferentes capas empleadas en la edición.

Todas las imágenes están construidas con el mismo proceso y los mismos colores. Una minoría de ellas están recortadas, excluyendo ciertos elementos del resto de la imagen. Posteriormente colocados sobre espacios vacíos (páginas blancas), donde se produce una exaltación del objeto/sujeto, produciendo además atención en el lugar deseado con un mensaje conciso (fig. 6).

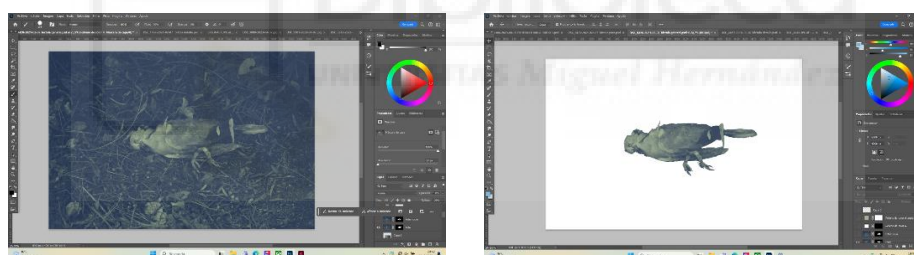

Fig. 6. Separación de las diferentes capas empleadas en la edición con Adobe Photoshop.

Existen numerosas formas de encuadernación que podrían haber sido utilizadas en este trabajo. Tras diferentes pruebas, hemos realizado cuatro maquetas que utilizamos para comprobar si las imágenes elegidas eran idóneas (Fig. 7). La primera comenzó como una prueba de encuadernación japonesa, en la que incluimos algunas imágenes para tener una idea de cómo podría quedar; la segunda es una réplica de la primera, pero a mayor tamaño y con encuadernación con hilo a tres puntos; la tercera es de formato alargado y tiene una encuadernación con anilla, con ella probamos nuevas imágenes y combinaciones de ellas; la cuarta fue la definitiva que sirvió como prueba de que sería el formato idóneo para el proyecto.

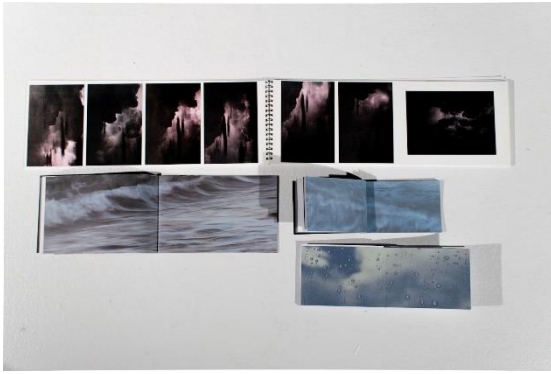

Fig. 7. Conjunto de maquetas creadas durante el proceso de experimentación de libros de artista.

Para la impresión de las imágenes se ha necesitado también un proceso de pruebas en cuanto a impresoras, papel y tamaño de impresión. Acabando por utilizar papel no específico para imprimir, pues está pensado para técnicas plásticas (Canson medias tintas 160g/m²), imprimiendo en impresora específica para fotografía (Epson Expression Photo HD: XP-15000).

El papel tiene unos relieves elevados, que producen un efecto visual satisfactorio para nuestro trabajo. Además, a la hora de elegir el papel, hemos tenido presente factores como el grosor porque el texto del relato se ha añadido con una máquina de escribir. Teniendo en cuenta que la anchura de los pliegos del libro es mayor que el ancho de un A4 (longitud máxima en horizontal que la máquina admite), se ha debido doblar las páginas a la mitad, teniendo así que descartar otros papeles gruesos más idóneos para la impresión de las imágenes y la estampación de grabados, pero que finalmente entorpecían en nuestro proceso.

Una vez preparadas todas las páginas del libro, hemos continuado el montaje del libro de artista, uniendo el borde de las partes traseras de las páginas con su correspondiente página anterior y posterior con cinta de doble cara fina.

Finalmente, el libro queda en formato de acordeón, produciendo una apertura plena del libro si así se desea. Una característica especial del montaje es que la portada une la primera página con la última, de modo que abriendo por completo el libro de artista, genera una forma cerrada, por lo que donde empieza el libro es donde termina. Lo cual sirve de apoyo a la narrativa, en la que el ciclo del agua y el viaje de las almas es circular, donde todo empieza, todo regresa.

Al ver las imágenes antes de montar el libro de artista, nos dimos cuenta de que algunas de ellas podrían funcionar bien individualmente o incluso en una serie, abriendo así un nuevo campo de trabajo paralelo a lo planeado inicialmente.

Posteriormente y de manera imprevista, vimos que posicionando algunas imágenes de dos en dos en forma de dípticos horizontales, generan una armonía coherente y totalmente diferente a lo ya creado. Por lo que procedimos a unir imágenes en dípticos, buscando la idoneidad de las imágenes, finalmente optando por una serie de cinco piezas que funcionan de manera complementaria al libro. Esto nos creó una inquietud, pues todo lo creado en este proyecto parte de fotografías estáticas. A partir de la idea de los dípticos se ha generado un vídeo en el que, en dos corrientes contrarias, las imágenes de las dos filas del díptico van moviéndose continuamente, cada una a un lado diferente. Creando multitud de imágenes nuevas, combinándolos entre sí junto con el movimiento.

5. RESULTADOS

Nos sentimos satisfechas porque todos los objetivos previstos han sido logrados con éxito. En este proyecto nos hemos centrado en la fotografía como medio de comunicación visual, jugando con la exploración de lugares y cambios atmosféricos/lumínicos. Se han realizado dependiendo de la incertidumbre y de lo encontrado, al igual que los diferentes objetos empleados. La toma de la serie fotográfica ha abierto vías de experimentación de la fotografía en movimiento y el seguimiento a largo plazo de un motivo en concreto, consiguiendo multitud de resultados diferentes durante el tiempo empleado. Con ellas hemos descubierto diferentes métodos de combinación de imágenes y diálogo entre ellas, como son el libro de artista, el vídeo y la serie de dípticos.

Con el libro de artista (titulado *Movimiento de las almas*) hemos logrado articular las imágenes y el relato en el formato de libro. El texto se mueve de manera libre y recorre las páginas, adaptándose a aquello que las ocupa y a la trama de la historia, como si ellas mismas fueran las protagonistas viviendo en primera persona aquello que redactan. Casi como si de las almas se tratara.

La experimentación con técnicas de grabado nos ha servido para asentar aquello ya conocido y para descubrir nuevos métodos y resultados. Todos ellos se han recogido en un muestrario de técnicas gráficas que nos ha servido para aclarar aquello que podría ser utilizado en nuestro libro de artista y que será útil para proyectos futuros.

Hemos conseguido relacionar de manera simbólica el bloqueo mental con el estancamiento del agua. Durante toda la historia el agua está en movimiento, fluyendo por el ciclo con el objetivo en mente de ser vida, pero todo esto se detiene cuando se paran y los sueños de ser vida se hunden.

“Fluir” es un término importante en este trabajo. Fluir implica estar dispuesto a avanzar, a dejarse llevar por la incertidumbre que hay en el camino. Al tomar las fotografías del ciclo del agua, tuvimos que dejarnos llevar por la incertidumbre de lo encontrado, de aquello que las circunstancias nos ofrecían día tras día, siempre atentas de aquello que había sobre nuestras cabezas y bajo nuestros pies. Aprovechando cada oportunidad que el agua nos daba de tomarle una fotografía. Hemos procurado no cerrarnos a nuevas ideas y respetar las corrientes creativas sin interponernos a posibles caminos de creación y experimentación, por ello podemos afirmar que hemos logrado fluir como el agua.

En recapitulación, tenemos como resultados un libro de artista (titulado *Movimiento de las almas*) con diferentes formatos de lectura, intervenido con grabado en hueco directo y máquina de escribir; una serie (titulada *Almas*) de cinco dípticos, realizados a partir de fotografías que resume el ciclo del agua y que sirve como complemento al libro de artista; una pieza de vídeo (titulado *Movimiento*) en la que las imágenes fluyen formando nuevas composiciones constantemente con sus diferentes combinaciones. Además hemos incluido en nuestro trabajo un muestrario de artes gráficas que incluye experimentaciones realizadas durante la investigación de posibles soluciones visuales para el trabajo. En cuanto a futuras líneas de investigación, este proyecto nos ha despertado inquietudes de nuevas experimentaciones con técnicas gráficas, fomentando la hibridación entre el grabado, la fotografía y el vídeo.

LIBRO DE ARTISTA

El agua contiene el secreto de la vida, las almas.

Se recogen en el origen, donde pueden continuar su destino o descansar en las profundidades.

Las almas con energía se concentran en la superficie, rompiendo en olas lo suficientemente fuerte como para elevarse al cielo, donde se reunirán en grandes figuras blancas, entre ellas fuertemente unidas para no disiparse en el cielo y terminar vagando por un largo tiempo.

Una fuerza invisible empuja a las figuras por encima de los seres vivos hasta que no resisten más unidas, y entonces todas ellas se precipitan al vacío. Pero solo las primeras que empapan la tierra son aceptadas por ella para pertenecer a un cuerpo vivo.

Las más lentas

se verán obligadas a volver al origen, dejándose llevar siempre en constante movimiento, pues la vida pasa alrededor de las almas que deciden parar decepcionadas por su fracaso, sin posibilidad de formar parte de ella.

El agua estancada se pudre, y con ella las almas.

Fluir, fluir, fluir.

Incluso cuando un cuerpo no resiste más la vida y parece que nada más que el estancamiento pueda ser su destino, el alma vuelve al origen.

Texto de *Movimiento de las almas*, libro de artista.

Fig. 8. Fotograma del vídeo abriendo libro de artista dejando caer las páginas. Vídeo disponible en: <https://drive.google.com/file/d/1GjauB12Vp29v4cFJcQUJLID4R7-JWO/view?usp=sharing>

Fig. 9. Libro de artista cerrado y desplegado de dos maneras.

Vídeo extendiendo en círculo el libro de artista:

https://drive.google.com/file/d/1c8TWjkN1BIRpiL4Gz--R-1s6GKTNAAn_/view?usp=sharing

Vídeo abriendo libro de artista página por página:

https://drive.google.com/file/d/1x6lYfu0bf0GlyjObD_Wd18IHHOga1sFs/view?usp=sharing

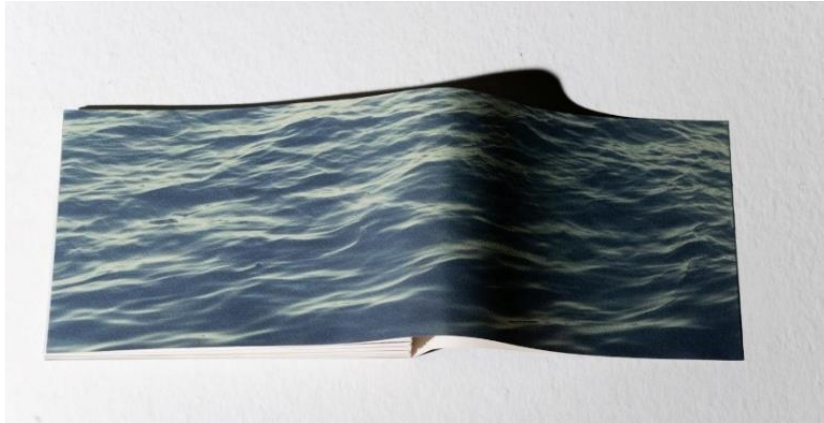

Fig. 10. Cubierta del libro desplegada

Fig. 11. Selección de algunas de las páginas del libro de artista *Movimiento de las almas*.

SERIE DE DÍPTICOS

Fig. 12. Conjunto de la serie de 5 dípticos.

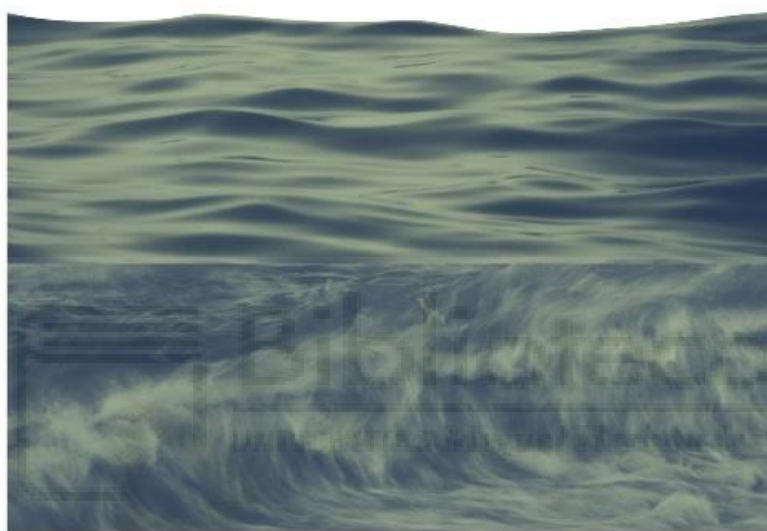

Fig. 13. *Mar + ola*, perteneciente a la serie *Almas*, composición fotográfica, 41'7 x 29'4 cm.

Fig. 14. *Viento + fluir*, perteneciente a la serie *Almas*, composición fotográfica, 41'7 x 29'4 cm.

Fig. 15. *Nube+ caer*, perteneciente a la serie *Almas*, composición fotográfica, 41'7 x 29'4 cm.

Fig. 16. *Lago + estancado*, perteneciente a la serie *Almas*, composición fotográfica, 41'7 x 29'4 cm.

Fig. 17. *Lluvia + muerte*, perteneciente a la serie *Almas*, composición fotográfica, 41'7 x 29'4 cm.

PIEZA DE VÍDEO

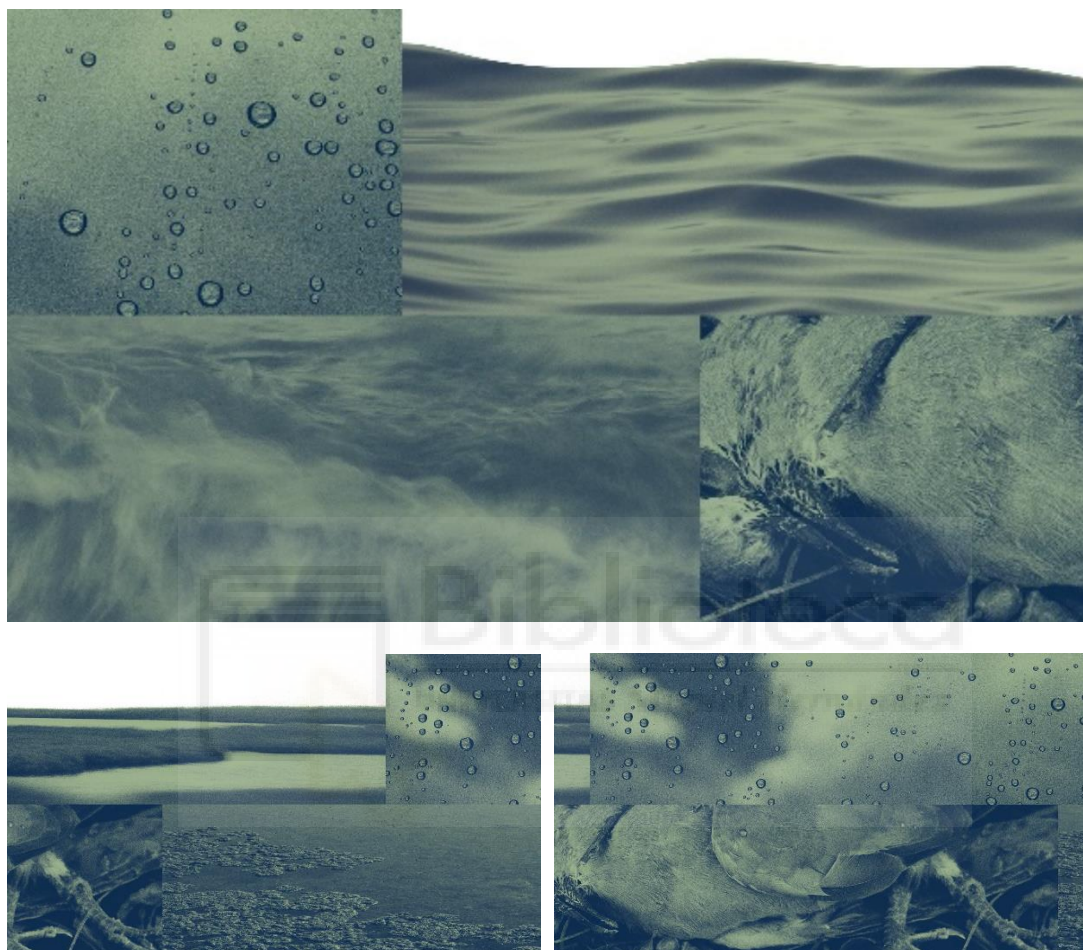

Fig. 18. Fotogramas seleccionados de *Movimiento*, pieza de vídeo (5'17"). Vídeo completo disponible en: <https://drive.google.com/file/d/1k71Z7BpOT2sX28LLSdq1bH29pqjRapC6/view?usp=sharing>

6. BIBLIOGRAFÍA

Libros:

- Bourgeois, L. (2005). *Louise Bourgeois Selected Prints, 1989-2005: 31 March-22 April 2005*. Marlborough Graphics.
- Horn, R. (1997). *Rebecca Horn [exposición]: The Glance of Infinity*. Kestner.
- Horn, R. (2000). *Rebecca Horn [exposición]*. Institut für Auslandsbeziehungen.
- Viola, B., Sellars, P., y Walsh, J. (2004). *Las pasiones*. Fundación la Caixa.

Artículo de revista:

- Montes-Santiago, J. (2013). When art hurts but it saves: The cases of Modigliani, Matisse, Portinari and Rebecca Horn. *Revista Clínica Española (English Edition)*, 213(4), 208–211. <https://doi.org/10.1016/j.rce.2012.12.007>
- Ocampo, E. (2016). Primitivismo y feminismo en el arte contemporáneo. *Arte, Individuo y Sociedad*, 28(2), 311-324. <https://www.redalyc.org/pdf/5135/513554409008.pdf>
- Vara Sánchez, C. (2015). Bill Viola's "Nantes Triptych": Unearthing the sources of its condensed temporality. *Aniki (Coimbra)*, 2(1), 35–48. <https://doi.org/10.14591/aniki.v2n1.105>

Referencias tomadas de internet (fuentes electrónicas):

- Cary, S. (2012). Japanese artist Motoi Yamamoto gets creative with salt. *Daily Breeze*. <https://www.proquest.com/docview/1038177313?pq-origsite=primo&sourcetype=Newspapers>
- Paris Collage Collective. (s. f.). *Jana Sojka*. Recuperado de <https://pariscollagecollective.com/Jana-Sojka>
- WSJ Blog/Japan Real Time. (2012). Transient salt art exhibits by Motoi Yamamoto: Sweep up when you leave, please. *Dow Jones Institutional News*. Dow Jones & Company Inc. <https://www.proquest.com/docview/2307943548?pq-origsite=primo&sourcetype=Wire%20Feeds>

Manuales, diccionarios:

- Biedermann, H. (1993). *Diccionario de símbolos*. Paidós.
- Blas, J. (Coord.), Ciruelos, A., & Barrena, C. (1996). *Diccionario del dibujo y de la estampa: Vocabulario y tesoro sobre las artes del dibujo, grabado, litografía y serigrafía* [PDF]. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional. Recuperado de: https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/arte_grafico/diccionario.pdf
- Chevalier, J., & Gheerbrant, A. (1991). *Diccionario de los símbolos* (6ª ed.). Herder.
- Cirlot, J. E. (1998). *Diccionario de símbolos* (3ª ed.). Siruela.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2011). *Glosario de términos utilizados en el grabado y técnicas de estampación*. España. Recuperado de: [9f7826db-dcc6-4b7d-9a7e-fe20bbc01c72 \(educacion.gob.es\)](https://www.educacion.gob.es/9f7826db-dcc6-4b7d-9a7e-fe20bbc01c72)
- Real Academia Española (s.f.). *Diccionario de la lengua española* (23ª ed.). Recuperado en <https://dle.rae.es>
- Revilla, F. (1999). *Diccionario de iconografía y simbología* (3ª ed. ampl.). Cátedra.

ANEXO I

Fotografías de las páginas del libro de artista:

Fig. 1. *Movimiento de las almas*, cubierta.

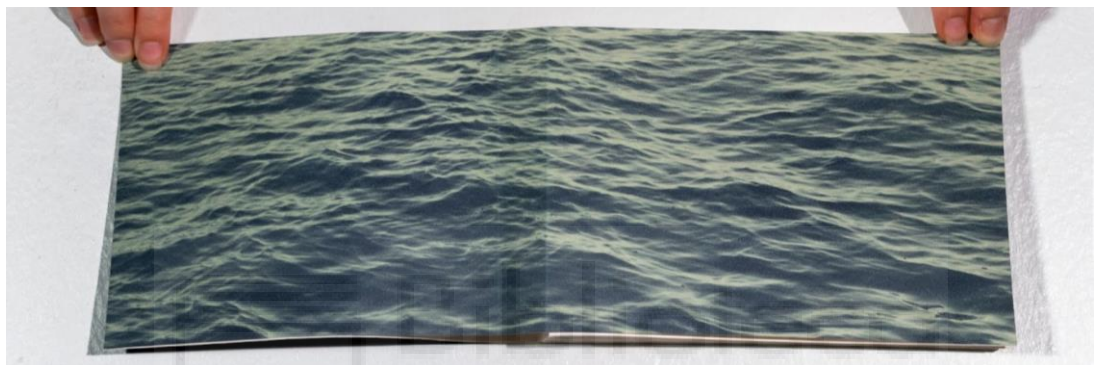

Fig. 2. *Movimiento de las almas*, página 1.

Fig. 3. *Movimiento de las almas*, página 2. "El agua contiene el secreto de la vida, las almas".

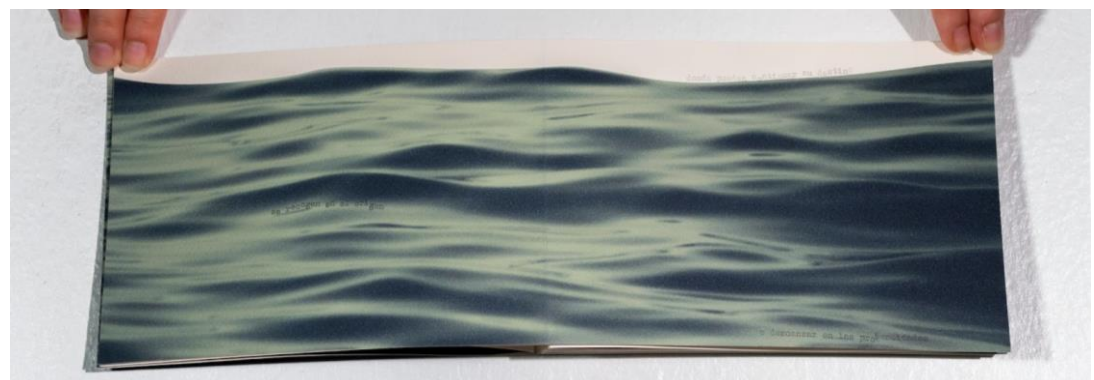

Fig. 4. *Movimiento de las almas*, página 3. "Se recogen en el origen, donde pueden continuar su destino o descansar en las profundidades".

Fig. 5. *Movimiento de las almas*, página 4. "Las almas con energía se concentran en la superficie, rompiendo en olas lo suficientemente fuerte como para elevarse al cielo".

Fig. 6. *Movimiento de las almas*, página 5. "donde se reunirán en grandes figuras blancas".

Fig. 7. *Movimiento de las almas*, página 6. "entre ellas fuertemente unidas".

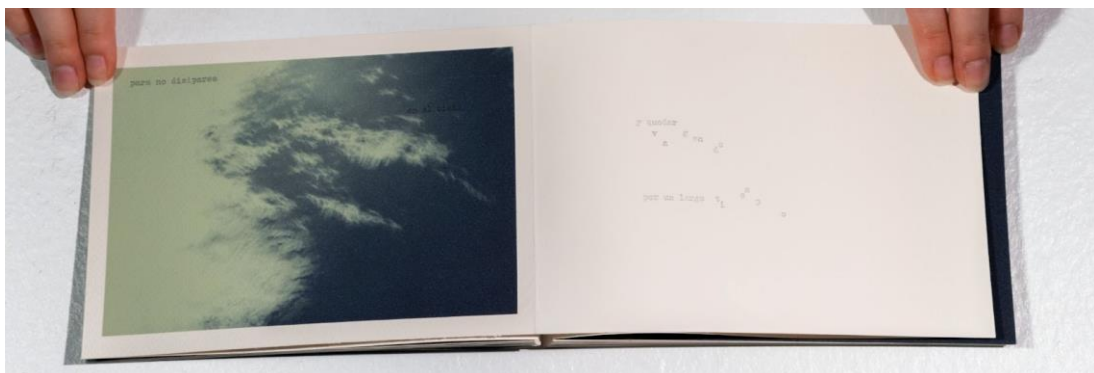

Fig. 8. *Movimiento de las almas*, página 7. "para no disiparse en el cielo y terminar vagando por un largo tiempo".

Fig. 9. *Movimiento de las almas*, página 8. “Una fuerza invisible empuja a las figuras por encima de los seres vivos”.

Fig. 10. *Movimiento de las almas*, página 9. “hasta que no resisten más unidas, y entonces”.

Fig. 11. *Movimiento de las almas*, página 10. “todas ellas se precipitan al vacío”.

Fig. 12. *Movimiento de las almas*, página 11.

Fig. 13. *Movimiento de las almas*, página 12. "pero solo las primeras que empapan la tierra son aceptadas por ella".

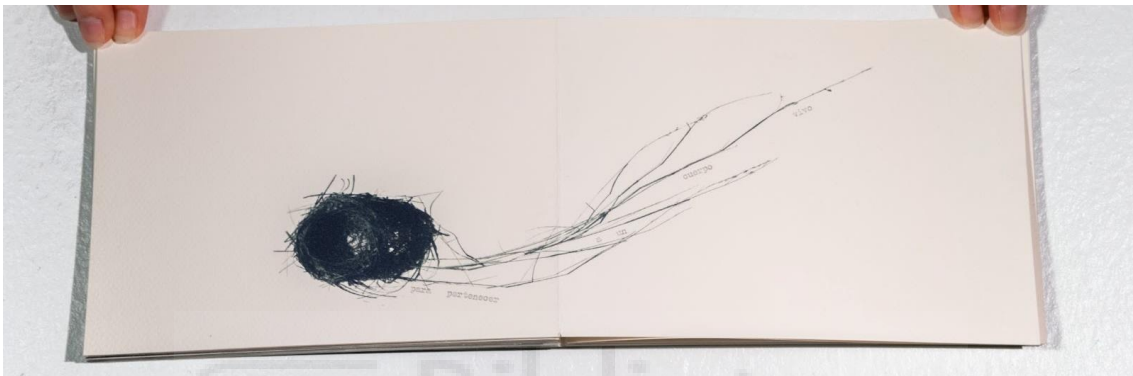

Fig. 14. *Movimiento de las almas*, página 13. "para pertenecer a un cuerpo vivo".

Fig. 15. *Movimiento de las almas*, página 14. "Las más lentas"

Fig. 16. *Movimiento de las almas*, página 15. "se verán obligadas a volver al origen, dejándose llevar siempre en constante movimiento".

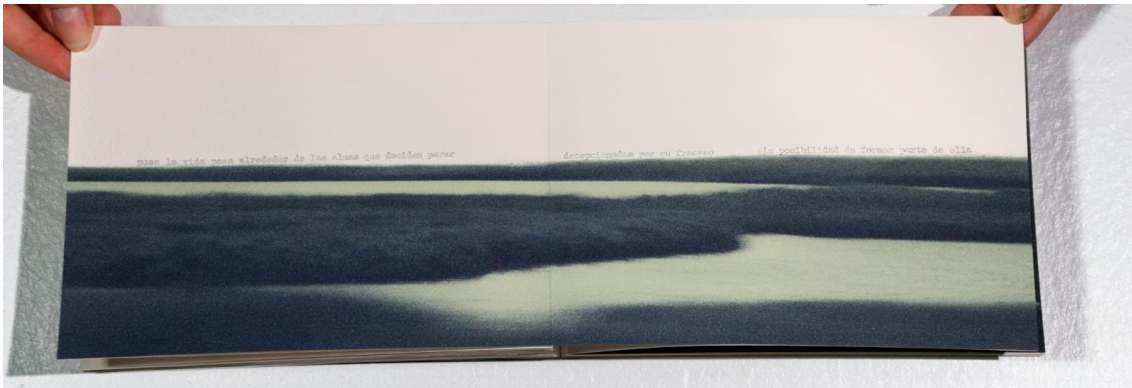

Fig. 17. *Movimiento de las almas*, página 16. "pues la vida pasa alrededor de las almas que deciden parar decepcionadas por su fracaso, sin posibilidad de formar parte de ella".

Fig. 18. *Movimiento de las almas*, página 17. "El agua estancada se pudre, y con ella las almas".

Fig. 19. *Movimiento de las almas*, página 18. "fluir, fluir, fluir".

Fig. 20. *Movimiento de las almas*, página 19. "incluso cuando un cuerpo no resiste más la vida".

Fig. 21. *Movimiento de las almas*, página 20. "y parece que nada más que el estancamiento pueda ser su destino".

Fig. 22. *Movimiento de las almas*, página 21. "el alma vuelve al origen".

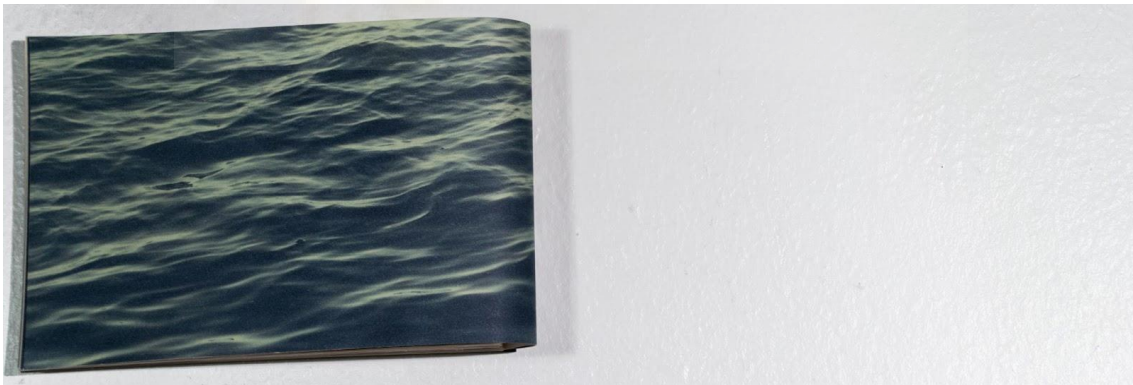

Fig. 23. *Movimiento de las almas*, contracubierta.

ANEXO II

Imágenes de muchas de las experimentaciones realizadas durante el proceso de producción de este proyecto.

Mostrario de técnicas gráficas:

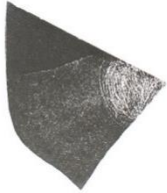

Fig. 1. Matriz (1) de DM lijado, combinando punta seca y emulsión de serigrafía. Entintado en relieve.

Fig. 2. Matriz (1) de DM lijado, combinando punta seca y emulsión de serigrafía. Entintado en hueco.

Fig. 3. Matriz (2) de metacrilato con una fina capa de emulsión de serigrafía secada con secador. Entintado en hueco.

Fig. 4. Matriz (3) de DM lijado con dos capas de emulsión de serigrafía, insolado con fotolito. Entintado en relieve.

Fig. 5. Matriz (3) de DM lijado con dos capas de emulsión de serigrafía, insolado con fotolito. Entintado en hueco.

Fig. 6. Matriz (4) de arraglás de 2 mm con una fina capa de emulsión de serigrafía, insolado con fotolito. Estampa con tinta sobrante de la estampa anterior y un nuevo entintado en relieve.

Fig. 7. Matriz (5) de cobre de 2 mm, mordido en aguafuerte durante 5'40". Reservas hechas con transferencia fotográfica a partir de impresión láser, transferido con disolvente quitaesmaltes. Entintado en hueco.

Fig. 8. Matriz (6) de metacrilato cortada en forma de gota, con una fina capa de emulsión de serigrafía con una reserva sin emulsión con forma de brote, secada con secador. Entintado en hueco.

Fig. 9. Matriz (6) de metacrilato cortada en forma de gota, con una fina capa de emulsión de serigrafía con una reserva sin emulsión con forma de brote, secada con secador. Reserva intervenida con punta seca. Entintado en hueco.

Fig. 10. Matriz (6) de metacrilato cortada en forma de gota, con una fina capa de emulsión de serigrafía con una reserva sin emulsión con forma de brote, secada con secador. Reserva intervenida con punta seca. Estampado con el resto de entintado en hueco habiendo retirado la capa de emulsión antes de estamparlo.

Fig. 11. Matriz (6) de arraglás (cortada en forma de gota) con punta seca. Entintado en hueco.

Fig. 12. Matriz (7) de arraglás con punta seca. Entintado en hueco y estampado sobre fotografía impresa.

Fig. 13. Matriz (6) de arraglás (cortada en forma de gota) con punta seca. Entintado en hueco y estampado sobre fotografía impresa.

Fig. 14. Matriz (6) de arraglás (cortada en forma de gota) con punta seca. Entintado en relieve con tinta de color.

Fig. 15. Matriz (6) de arraglás (cortada en forma de gota) con punta seca. Entintado en relieve y en hueco con tintas de diferentes colores.

Fig. 16. Matriz (7) de arraglás (cortada en forma de gota). Entintado en relieve con diferentes opacidades.

Fig. 17. Matriz (8) de arraglás (cortada en forma de gota). Entintado en relieve y estampado sobre fotografía impresa.

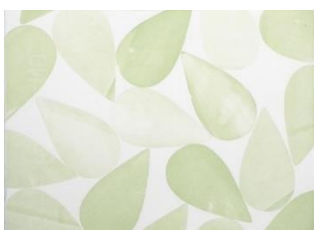

Fig. 18. Matriz (8) de arraglás (cortada en forma de gota). Entintado en relieve y estampado con diferentes cantidades de carga de tinta.

Fig. 19. Matriz (9) de DM lijado con dos capas de emulsión de serigrafía, insolado con fotolito. Entintado en relieve.

Fig. 20. Matriz (10) de DM lijado con dos capas de emulsión de serigrafía, insolado con fotolito. Entintado en relieve.

Fig. 21. Xilografía. Matriz (11) de madera cepillada. Entintado en relieve.

Fig. 22. Muestra de escritura con máquina de escribir sobre fotografía clara (pruebas de cantidades de tinta y gofrado sin tinta).

Fig. 23. Muestra de escritura con máquina de escribir sobre fotografía oscura.