

Proyecto 2 CT-Proyectos G1

Título: Diario de percepción

Autora: Andrea Gómez Gutiérrez

Profesor: Antonio Rabazas

ÍNDICE

- Dossier
- Presentación
- Poster

Diario de percepción

Alumna: Andrea Gómez Gutiérrez

Proyecto 2CT – Proyectos G1

Profesor: Antonio Rabazas

ÍNDICE

Marco teórico	Pág. 1
Marco referencial	Pág. 3
Marco procesual	Pág. 12
Conclusiones	Pág. 77
Bibliografía	Pág. 81

Marco teórico

Diarario de percepción es el título de mi proyecto con el que pretendo cerrar mi aprendizaje en la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

Cuando comienzo a trabajar en este proyecto, mi intención pasa por centrarme en algo más personal, un tema propio, dejando atrás lo que he hecho anteriormente, pues ha estado muy ligado a la crítica y denuncia de hechos.

Busco un tema que me toque en primera persona. Para ello, empiezo elaborando una lista de palabras, con ideas, cuyas palabras claves son:

Íntimo-personal-ruptura-cambio-necesidad-tiempo-búsqueda-narrativa

Por lo que decido trabajar sobre mi proceso creativo. Seguidamente, busqué la definición en la RAE del tema a tratar. Las elegidas por mí fueron las siguientes:

-Proceso. Transcurso del tiempo o conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial.

-Creativo. Que posee o estimula la capacidad de creación o invención.

Pero también busqué lo que supone para otras artistas su propio proceso creativo. Louise Bourgeois expresó que el arte y la vida era uno y la importancia que tenía la soledad en ello. Además, para ella el arte supuso una herramienta de supervivencia y le garantizó la cordura.

En mi trabajo, pretendo reflejar cómo comenzó mi proceso creativo, que coincide con el inicio en la Facultad de Bellas Artes, y con una necesidad de cambio y de búsqueda, y cómo éste proceso se desarrolla a lo largo de los cuatro años que dura la universidad.

Antes no había tenido contacto con el arte, más allá de dar la asignatura de Historia del Arte en el instituto y de dibujar como hobby; aunque siempre me había interesado. Todo el proceso de la carrera se caracteriza por un descubrimiento del arte, de nuevas formas de ver y entender, junto con un crecimiento y descubrimiento personal tan necesario como enriquecedor. “(...) *porque es preciso perderse para volver a encontrarse*” (Galeano, 2013, p.5).

Así, mi trabajo será un reflejo de estos cuatro años; de todo lo que me he ido encontrando y todo lo que he aprendido en este periodo.

Mi intención de llevar a cabo este proyecto radica en que suelo trabajar mediante la ilustración en diferentes trabajos y con la que quiero seguir desarrollando mi obra. Realicé una serie de 6 dibujos en blanco y negro, en tamaño 14’8x21cm, acerca de la maternidad subrogada en pintura en 2019, al que llamé “For sale”; en este mismo año, pero para dibujo realicé otro proyecto denominado “Re-construyendo el canon”, que contaba con 6 ilustraciones en un tamaño de 50x70cm donde aparecían esculturas y sobre ellas un acetato que corrompía el estereotipo de belleza aceptado por la sociedad. También en 2019 y para la asignatura de proyectos, hice un trabajo mediante ilustración digital, denominado “Íntimo” sobre los diferentes problemas personales e intrafamiliares que se dan en las casas.

Marco referencial

Dentro de los referentes, haría una distinción entre aquellos en los que me he inspirado en el concepto, es decir, en aquellas artistas en las que me baso porque han ligado su obra y su vida, independientemente de la técnica que utilicen; y por otro lado, aquellas que me han influenciado por la materialización de su obra plástica.

Como este proyecto tiene un matiz feminista que liga con los trabajos que hecho anteriormente y en otros años, me centro en que los referentes sean mujeres.

Las artistas en las que me baso por el tema de su trabajo y que liga con el mío, las divido entre las que han destacado en el arte feminista a partir de los años 70, las que ya ligaban su vida y obra antes de los 70 y las que siguen con ello actualmente.

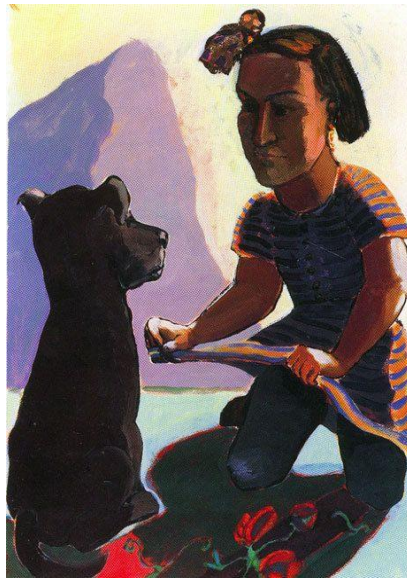
A partir de los años 70, el arte feminista incorporó la vida como materia para el arte.

Entre las artistas que destacan dentro de este movimiento se encuentra **Pilar Albarracín** (1968, Aracena, Huelva). Esta artista trabaja con diferentes técnicas y soportes y trata temas como el género, la desigualdad y la identidad. Destaca su obra "Se busca" (1997), uno de sus primeros trabajos que consistió en pegar carteles por diferentes calles de Sevilla en los que aparecía su foto acompañada por un texto. En este proyecto aborda el tema de la búsqueda de la identidad.

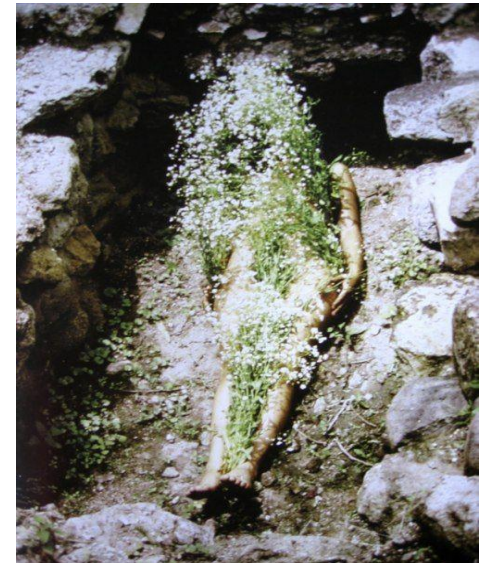
Título: "Se busca"
Artista: Pilar Albarracín
Año: 1997
Descripción: Cartel en blanco y negro

Paula Rego (Lisboa, Portugal, 1935), pintora e ilustradora, gran parte de su obra se centra en la defensa de la mujer, influyen sucesos y sentimientos que extrae de la vida real, pero también tiene una parte autobiográfica. En "Niña y perro" describe la relación con su marido y expone como le cuidó durante su enfermedad, estando él representado como un perro y ella como una niña.

Título: "Niña y perro"
Artista: Paula Rego
Año: 1986

Ana Mendieta (1948, Cuba – Nueva York, Estados Unidos, 1985) cuyas obras son autobiográficas y están dirigidas al feminismo, a la violencia, la pertenencia, la muerte y la vida. Su obra "*Silueta*" (1973-1980), es una representación de siluetas femeninas en la naturaleza con materiales como hojas, ramas, fuego o sangre. En la primera silueta "*Flowers on the body*", crea una conexión con su propio linaje y ascendencia.

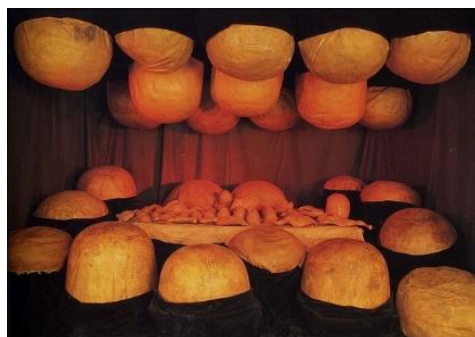
Título: "Silueta" ("Flowers on the body")
Artista: Ana Mendieta
Año: 1973

Louise Bourgeois

(París, Francia, 1911- Nueva York, Estados Unidos, 2010).

Su obra se encuentra influenciada por sus experiencias vitales, su infancia y su entorno familiar.

Ejemplo de ello es "*La destrucción del padre*", una escultura abstracta en la que se representa a ella y a sus hermanos devorando a su padre, con lo que intenta liberarse de un trauma de la niñez que es incapaz de perdonar.

Título: "*La destrucción del padre*".

Artista: Louise Bourgeois

Año: 1974

Técnica: Escultura

No obstante, ya había artistas, antes de los 70, que habían trabajado ligando su obra y vida como era el caso de **Frida Kahlo** (Coyoacán, 6 de julio de 1907-ibidem, 13 de julio de 1954).

Su obra se caracteriza por reflejar su dolor físico y sentimentales. Esto se puede ver en obras como "*Las dos Fridas*" (1939), una representación de la situación sentimental que pasaba la artista, aunque la ruptura amorosa que se aprecia en el cuadro, no debe considerarse el motivo central sino el motor que impulsa a la artista. Además, en la obra se observa la dualidad, los opuestos, la herencia mestiza y la represión de la mujer.

La realidad que representa se encuentra cargada de simbolismo y desde un ámbito onírico. Esto también se puede apreciar en el libro *El diario de Frida Kahlo, un íntimo autorretrato*, en el que habla del dolor de su vida.

Título: "*Las dos Fridas*"

Artista: Frida Kahlo

Tamaño: 173,5 cm x 173 cm

Año: 1939

Técnica: óleo

Berthe Morisot

(Bourges, 14 de enero de 1841-París, 2 de marzo de 1895), fue una pintora francesa y figura clave del movimiento impresionista.

Su pintura se encuentra ligada a su vida y a la de las personas que la acompañaban.

Mostraba con gran naturalidad su entorno, tal y como ella lo percibía. Ejemplo de ello es su obra "*La cuna*" (1872), en la que se puede ver a la hermana de Morisot velando el sueño de su hija.

Título: "*La cuna*"

Artista: Berthe Morisot

Tamaño: 56cm x 46cm

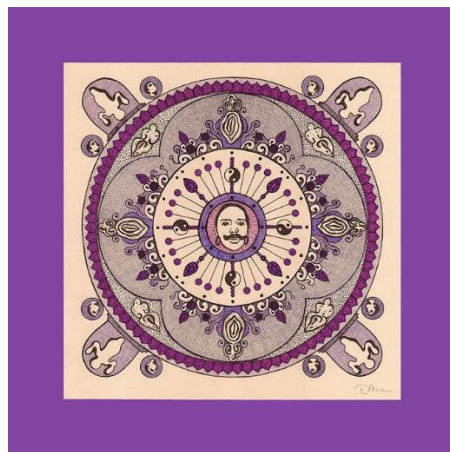
Año: 1872

Material: Pintura al aceite

También tienen influencia en mi trabajo **Virginia Woolf** y su obra *Una habitación propia*. Un ensayo donde plantea la verdadera naturaleza de la mujer y la novela.

(...) las mujeres y su modo de ser; o las mujeres y las novelas que escriben; o las mujeres y las fantasías que se han escrito sobre ellas; (...) como veis, deja sin resolver el gran problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la novela. (Woolf, 1986, p.6)

Actualmente, dentro del movimiento feminista que liga la vida con el arte de las mujeres destaco a la artista visual **Diana Larrea** (Madrid, 1972). Trabaja con diferentes lenguajes plásticos. Entre sus dibujos destaco la serie "Mandalas sobre mujeres artistas" (2017), que es una serie de 7 dibujos en forma de mandalas en los que revaloriza a algunos referentes artísticos femeninos que ya son conocidos. Entre otras destaca Louise Bourgeois, Ana Mendieta o Frida Kahlo, artistas que utilizo de referentes en este proyecto.

Título: "Mandalas sobre mujeres artistas"

Artista: Diana Larrea

Tamaño: 50x50cm cada uno

Año: 2017

Patricia Mayayo (Madrid, 1967), historiadora del arte, investigadora y profesora, trabaja (entre otros temas) sobre el estudio de las mujeres artistas y es la autora del ensayo "Historia de mujeres, historia del arte" donde defiende lo siguiente: "Tengo la esperanza de que (...) nos permitan empezar a narrar nuestras propias historias: nuestras propias historias de mujeres y, por supuesto, nuestras propias historias del arte". (Mayayo, 2003, p. 20).

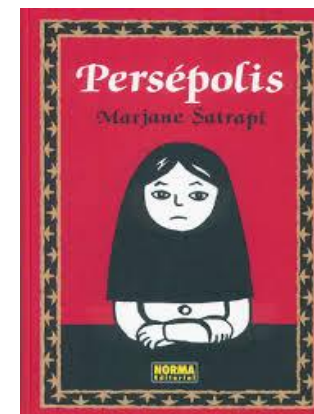
También quiero destacar a **Marjane Satrapi** (1969), autora de novela gráfica, pintora y directora nacida en Irán. Comenzó narrando los recuerdos de su infancia en Irán. Nació así su novela gráfica "*Persépolis*", una obra autobiográfica. Además, trabaja mediante la ilustración, un medio que voy a utilizar en mi trabajo.

Título: "*Persépolis*"

Autora: Marjane Satrapi

Año: 2000

Géneros: Historieta, novela, biografía, historieta autobiográfica.

A la hora de buscar referentes que me ayudaran en la parte plástica del trabajo, me fijé en Katrien De Blauwer y Grete Stern.

Los collages realizados por **Katrien De Blauwer** (Bélgica, 1969), están hechos con recortes de fotografías antiguas y pretenden contar una historia muy abierta a la interpretación del espectador, algo que me interesa al igual que los collages y su estética en blanco y negro. Como por ejemplo su collage *"Loin"*.

Título: "Loin"

Artista: Katrien De Blauwer

Grete Stern (Elberfeld, Alemania, 9 de mayo de 1904 — Buenos Aires, Argentina, 24 de diciembre de 1999). Tuvo gran importancia en la modernización de la fotografía en Argentina, especialmente, en la técnica del fotomontaje. Ejemplo de sus obras es la serie *"Sueños. Fotomontajes"*, concretamente *"Sueño 17, ¿quién será?"*. (1949)

Título: *"Sueño 17, ¿quién será?"*.

Serie: Sueños. Fotomontajes.

Artista: Grete Stern

Año: 1949

Tamaño: Imagen a sangre: 39,4 x 48,4 cm

Técnica: Gelatinobromuro de plata sobre papel montado en conglomerado

Para acompañar las imágenes, elegí los poemas de Emily Dickinson.

Emily Dickinson

(Massachusetts, Estados Unidos, 1830 - Massachusetts, Estados Unidos, 1886) fue una escritora americana considerada como una de las figuras más importantes de la literatura. En su vida destaca una madre ausente y un padre no cercano, por lo que en sus poemas se refleja la soledad que sentía. En su poema 252 nos muestra la sustancia de su poesía:

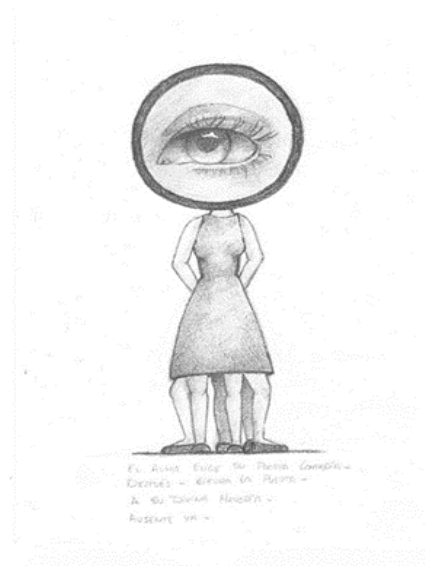
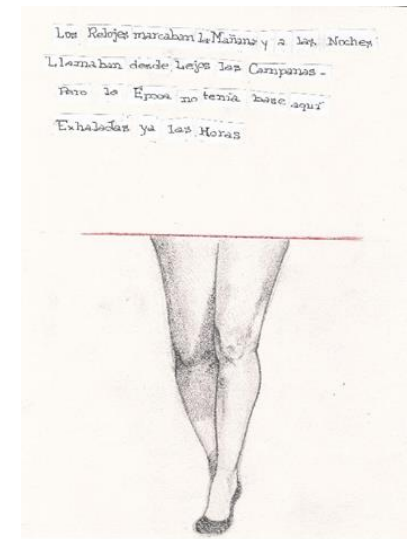
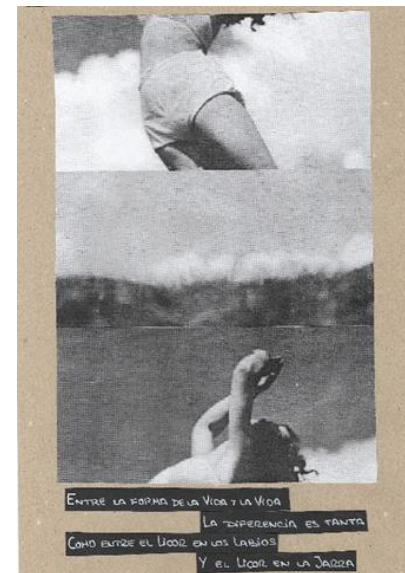
“La Fuerza no es sino
Dolor-/ Amarrado, con
Disciplina”. (Amalia
Rodríguez, 2001).

Sus poemas reflejan sus sentimientos y emociones que vienen dados de sus vivencias, experiencias y situaciones, como lo que yo busco hacer en mi obra.

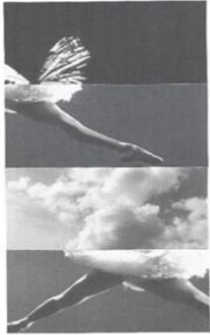
Marco procesual

Este proyecto comenzó con la idea de crear una especie de diario que narrara un espacio temporal en el que me he ido desarrollando como artista y persona. Al buscar el estilo que quería ir creando me hizo llevar a cabo muchas pruebas. Sabía que iba a introducir la ilustración, pero el collage también me resultaba sumamente interesante y quería probarlo pues antes no lo había trabajado. En un primer momento, cuando comencé a probar las diferentes técnicas, el texto iba incluido en la propia imagen, además solo elegía un fragmento del poema de Emily Dickinson que representaba. Al igual que el papel y el color iban cambiando según la ilustración.

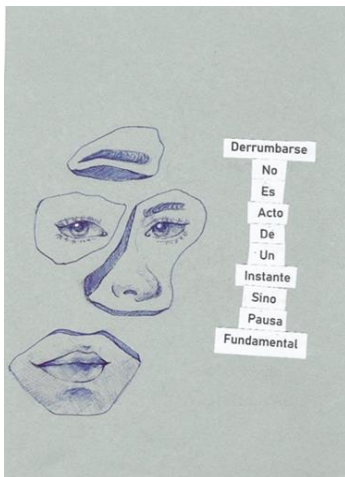
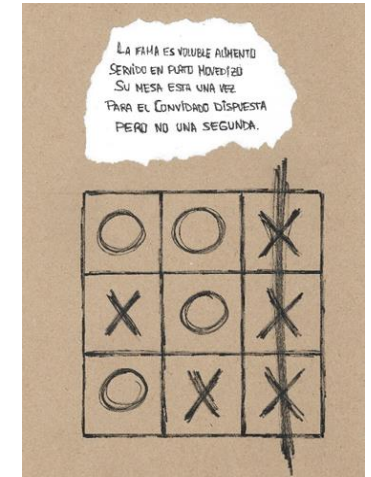
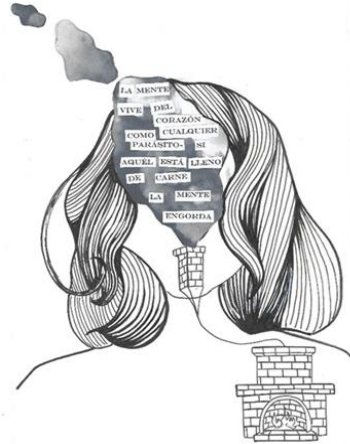
Los artistas referentes en los que me inspiré en este primer momento para la parte plástica fueron Mateo Pizarro, Aykut Aydogdu, Anton Marrast, Sofía Bonati y Jan Fabre.

JUGUETEER CON TU ALMA
COMO UN PIANISTA CON SUS TECLAS

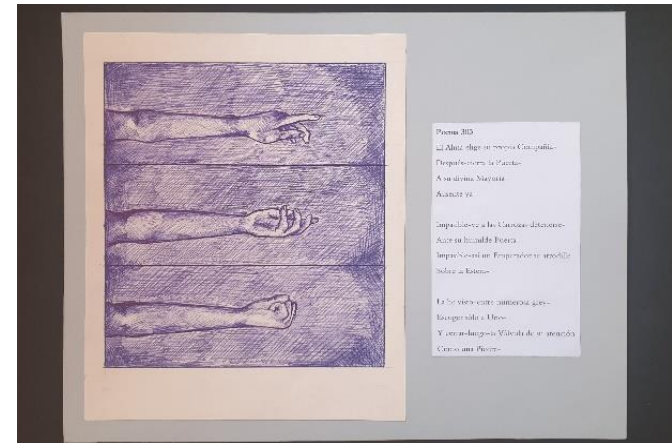
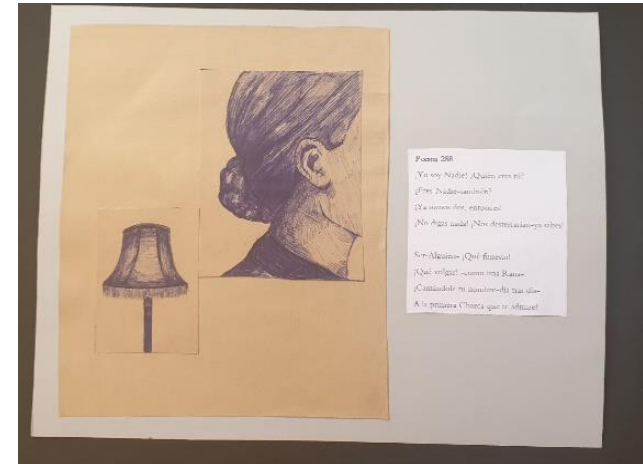

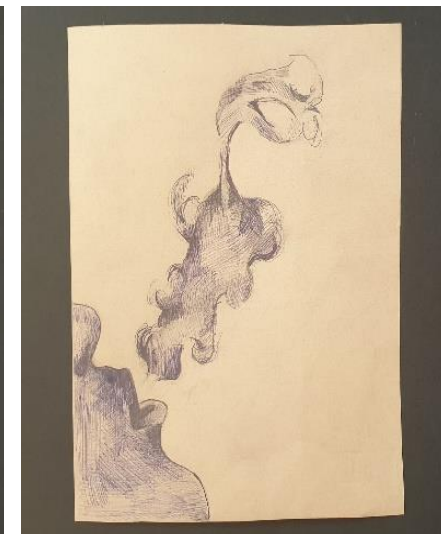
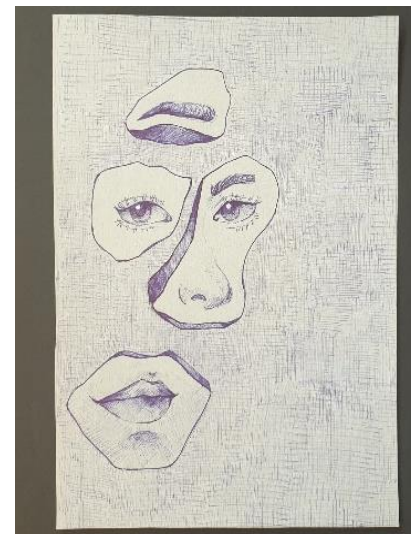
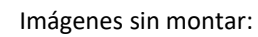
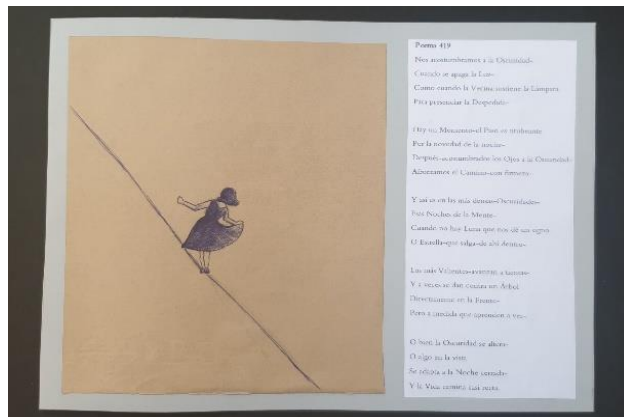
ANTES DE ABANDONARSE CON UNA MELODÍA

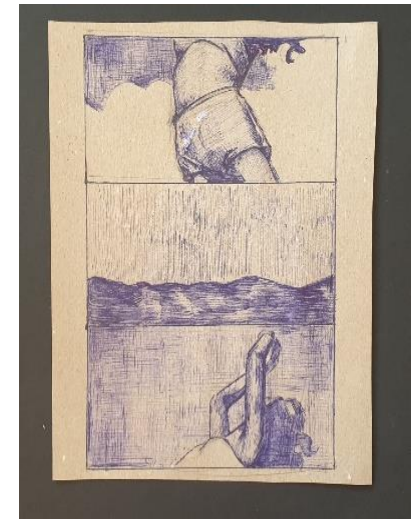
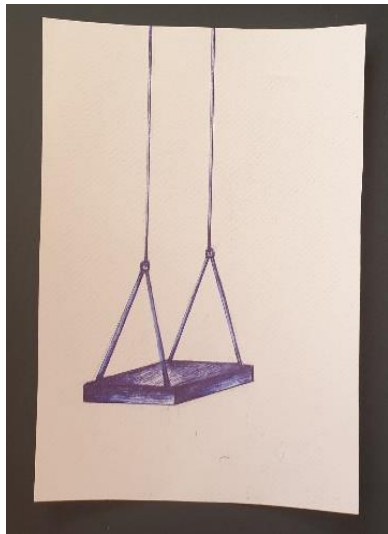

Al observar que no tenían un núcleo común y que todas eran muy diferentes me decidí por probar con la creación de ilustraciones a bolígrafo. A esto le sumé que la elección de que apareciera todo el poema en cada imagen, pero no dentro de ella sino al lado al encuadernarlo. El tamaño también varió y así hice las imágenes más pequeñas.

Imágenes ya montadas
en cartulinas gris perla +
poemas:

Pero no me resultaba del todo interesante la propuesta, por lo que decidí centrarme en la mezcla del collage (en blanco y negro) y de la ilustración. Así mis referentes para la parte visual cambiaron y los resumí en Katrien De Blauwer y Grete Stern.

Proceso final

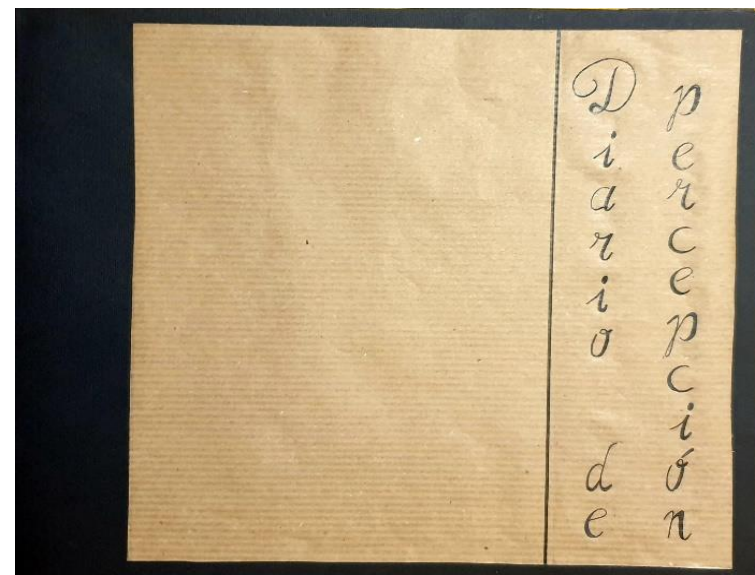
Unifiqué el tipo de papel; los collages están montados en papel kraft, su tamaño es de 17cm x 14'5cm, y son un total de 20. Las imágenes en blanco y negro están cogidas de internet, no son de mi autoría, pero sí el montaje. A su vez, se encuentran en una cartulina gris perla acompañados cada uno por el poema de Emily Dickinson que les corresponde. Elegí a esta escritora para que acompañara a las imágenes debido a que en sus poemas se aprecia su experiencia personal como hago yo en mi obra, además requieren una reflexión por parte del espectador y lector y quería que el trabajo mostrara una parte no tan subjetiva y que

invitara al receptor a llevarlo a su propia experiencia, pues ya hay un texto escrito por mí a modo de diario, que acompañan a las imágenes y los poemas.

Están encuadrados en un libro acordeón de tamaño 30x25cm, realizado con cartulinas negras.

Las obras son el resultado de la influencia de los collages realizados por Katrien De Blauwer y Grete Stern, con esa estética en blanco y negro, pero a la vez le he añadido algo que para mí es necesario, la ilustración, intentando crear así un estilo personal.

Cada imagen y poema va acompañado por el texto que actúa de hilo conductor, el cual narra lo que cada collage quiere contar.

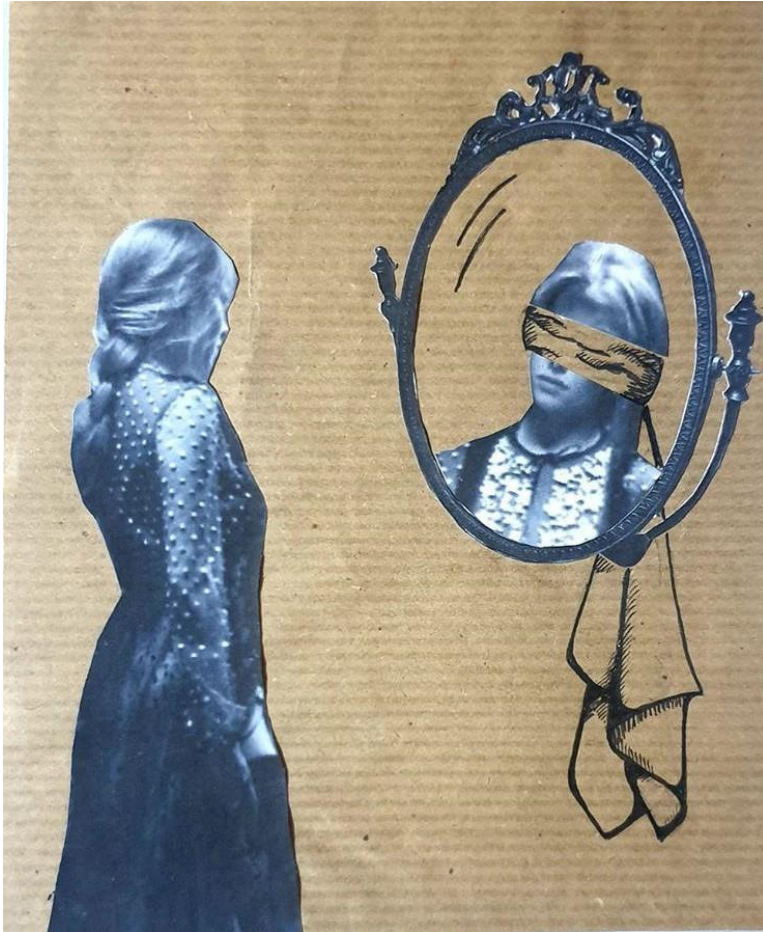
Portada

Maquetación
libro
acordeón

Imagen (ilustración +
collage) y poema de
Emily Dickinson
numerado

Poema 288

¡Yo soy Nadie! ¿Quién eres tú?

¿Eres-Nadie-también?

¡Ya somos dos, entonces!

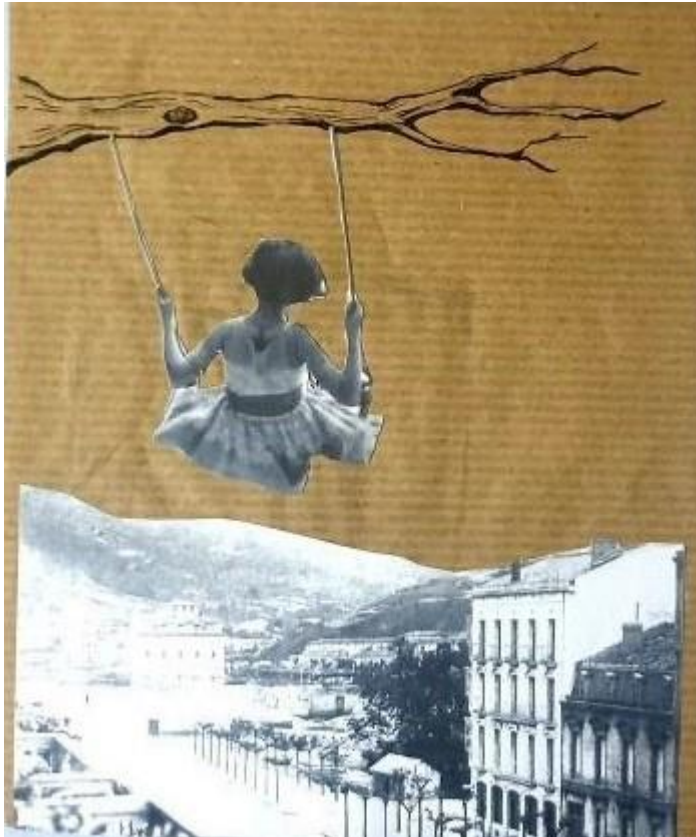
¡No digas nada! ¡Nos desterrarían-ya sabes!

Ser-Alguien- ¡Qué funesto!

¡Qué vulgar! -como una Rana-

¡Cantándole tu nombre-día tras día-

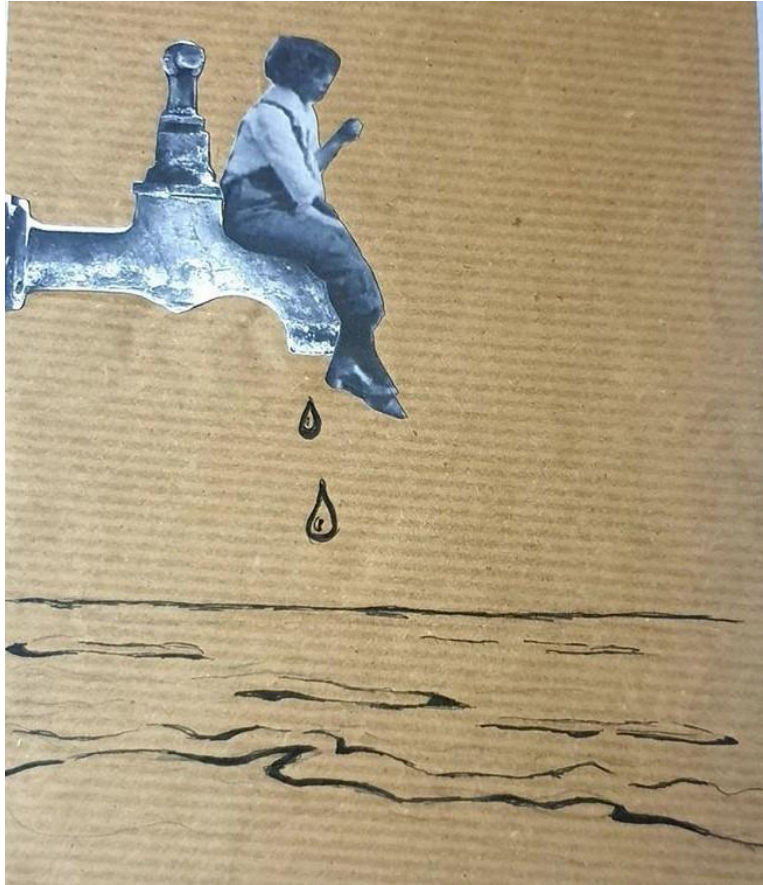
A la primera Charca que te admire!

Poema 1093

Porque eran Riquezas que podía tener,
Yo las había ganado-Yo,
Conocía a los Dólares por su nombre-
Me parecía Pobreza

Poseer un Condado que la vista no abarque
Una Renta en el Aire,
La Posesión-tiene un tintineo más dulce
Para el Oído de un Avaro

Poema 303

El Alma elige su propia Compañía-
Después-cierra la Puerta-
A su divina Mayoría-
Ausente ya-

Impasible-ve a las Carrozas detenerse-
Ante su humilde Puerta-
Impasible-así un Emperador se arrodille
Sobre la Estera-

La he visto-entre numerosa grey-
Escoger sólo a Uno-
Y cerrar-luego-la Válvula de su atención
Como una Piedra-

Poema 419

Nos acostumbramos a la Oscuridad-
Cuando se apaga la Luz-
Como cuando la Vecina sostiene la Lámpara
Para presenciar la Despedida-

Hay un Momento-el Paso es titubeante
Por la novedad de la noche-
Después-acostumbrados los Ojos a la Oscuridad-
Afrontamos el Camino-con firmeza-

Y así es en las más densas-Oscuridades-
Esas Noches de la Mente-
Cuando no hay Luna que nos dé un signo-
O Estrella-que salga-de ahí dentro-

Los más Valientes-avanzan a tientas-
Y a veces se dan contra un Árbol
Directamente en la Frente-
Pero a medida que aprenden a ver-

O bien la Oscuridad se altera-
O algo en la vista
Se adapta a la Noche cerrada-
Y la Vida camina casi recta.

Poema 315

Juguetea con tu Alma

Como un Pianista con las Teclas

Antes de Arrancarse con una Melodía-

Te asombra poco a poco-

Prepara tu Naturaleza frágil

Para el sonar Etéreo de Trompeta

Con Armonías más suaves-escuchadas de lejos-

Luego más cerca-Y después tan lentas

Que la Respiración tiene tiempo de recuperarse-

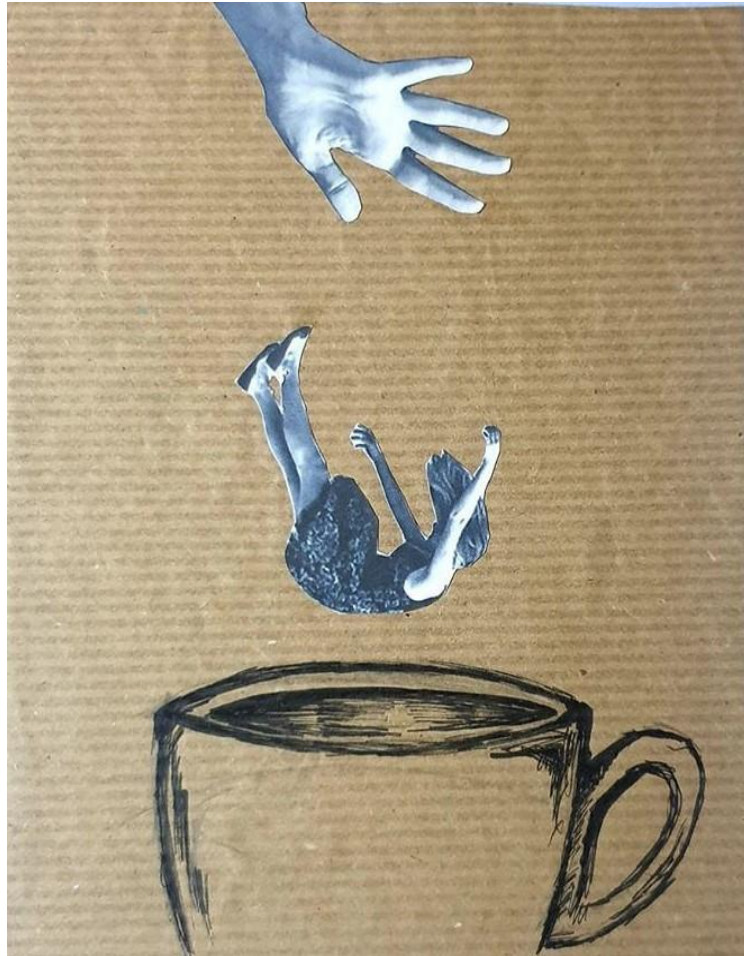
El Cerebro-de esponjarse y Templarse-

Asesta-un Único-imperioso-Trueno-

Que escalpa tu Alma desnuda-

Cuando los Vientos apresan los Bosques con sus Garras-

El Universo-queda inmóvil-

Poema 997

Derrumbarse no es Acto de un instante
Sino pausa fundamental
Los procesos de Dilapidación
Son Desmoronamientos organizados.

Aparece primero una telaraña en el Alma
Una Cutícula de Polvo
Una Carcoma en el Eje
Un Moho Elemental-

La ruina es ceremoniosa-obra del Diablo
Persistente y pausada-
Sucumbir en un instante-no es
Un resbalón-es la ley de la Quiebra.

Poema 254

"La Esperanza" es cosa con plumas-
Que se posa en el alma-
Y canta la melodía sin su letra-
Y nunca se detiene-para nada-

Su sonido es más dulce-con el Viento-
Y resentida ha de ser la tormenta-
Que pudiera derribar al Pajarillo
Que a tantos dio calor-

Le escuché en las tierras más gélidas-
En los Mares más extraños-
Pero jamás, ni en el mayor de los Extremos,
Solicitó una migaja-de Mí.

Poema 1659

La Fama es voluble alimento
Servido en plato movedizo
Su mesa está una vez
Para el Convidado dispuesta
Pero no una segunda.

Sus migajas inspeccionan los cuervos
Y con irónico graznido pasan
De largo agitando sus alas, camino
Del Trigo que guarda el Granjero-
Los hombres sí lo prueban y perecen.

Poema 928

El Corazón tiene Orillas estrechas
Se mide como el Mar
En poderoso-incesante Bajo
Y Azul Monotonía

Hasta que el Huracán irrumpe cortante
Y al discernir el Corazón
Su Espacio insuficiente
Aprende conmocionado

Que la Calma es solo un Muro
De Gasa siempre intacta
Y Empujando un leve instante se derrumba
Cuestionado-se disuelve.

Poema 613

Encerrada me tienen en la Prosa-
Como cuando era Niña
Y me metían en el Armario-
Porque me querían "quieta"-

¡Quieta! Si se hubiera asomado-
A mi cerebro, hubieran visto-tanto movimiento-
Más les valdría haber condenado a un Pájaro
Por Alta Traición-al Calabozo-

Él no tendría más que desearlo
Y con el mismo esfuerzo que una Estrella
Burlarse de la Cautividad-
Y reírse-Igual que río Yo-

Poema 937

En la Mente sentí una Hendidura-
Como si el Cerebro se me hubiera partido-
Traté de componerlo-Costura en Costura-
Pero no conseguí que coincidieran.

El pensamiento de detrás, intenté unir
Al pensamiento de delante-
Pero la Secuencia se deshacía Desviada
Como Balones-rodando por el Suelo.

Poema 883

Los Poetas encienden lámparas nada más-
Ellos, por su parte-se extinguen-
Las Mechas que ellos encienden-
Siendo una Luz vital

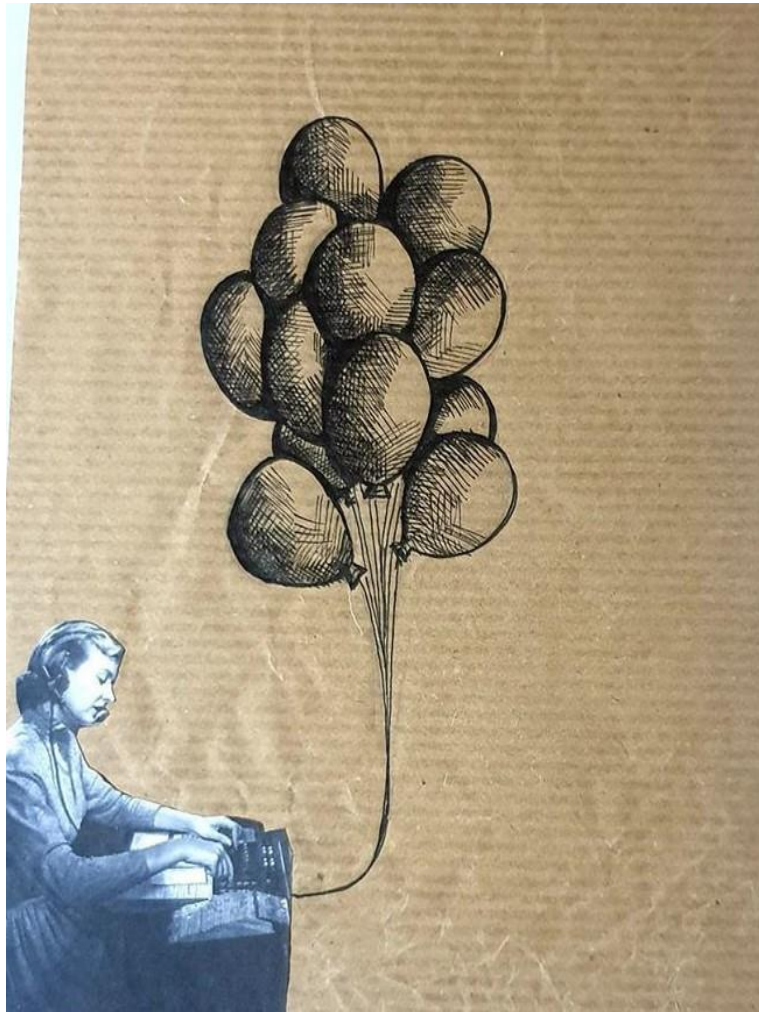
Son inherentes como son los Soles-
Cada Época una Lente
Que disemina su
Circunferencia-

Poema 1101

Entre la forma de la Vida y la Vida
La diferencia es tanta
Como entre el Licor en los Labios
Y el Licor en la Jarra

Éste-excelente para conservar-
Pero en momento de éxtasis
Es superior sin corcho-
Lo sé pues lo he probado

Poema 1355

La Mente vive del Corazón
Como cualquier Parásito-
Si aquel está lleno de Carne
La Mente engorda.

Pero si el Corazón no otorga
Se adelgaza el Ingenio-
Pues es su Alimento
Absoluto.

Poema 556

El Cerebro, sin salirse del Surco
Corre firme-y verdadero-
Pero sólo con que una Esquirla se desvíe-
Te sería más fácil-

Devolver a su cauce una Corriente-
Después que la Inundación separara Montañas-
Arrastrara ella Sola Carreteras-
Y pisoteara todas las Fábricas-

Poema 974

La conexión tan peculiar del Alma
Con la inmortalidad
Es sólo desvelada en tiempo de Peligro
Y gran Calamidad-

Al igual que el Relámpago sobre un Paisaje
Muestra Sábanas de Espacio-
Nunca sospechadas-pero en un Destello-
Un Chasquido-un Instante fugaz.

Poema 1062

Lo examinó-vacilante-

Soltó el Lazo

Con todo Pasado o Tiempo-

Aferrado indefenso a un sentido como

Si la mente estuviera ya ciega-

A tientas buscó en lo alto, por si Dios allí se hallara-

A tientas volvió hacia Sí-

Acarició distraído el Gatillo

Y salió para siempre de la Vida.

Poema 1159

Grandes Avenidas de silencio conducían
A Barriadas de Calma-
No había aquí Avisos-ni Desacuerdos
Ni Universo-ni Leyes-

Los Relojos marcaban la Mañana, y a las Noches
Llamaban desde Lejos las Campanas-
Pero la Época no tenía base aquí
Exhaladas ya las Horas

Poema 875

Iba pasando de una Tabla a Otra
De manera cautelosa y lenta
Sobre mi Cabeza sentía las Estrellas
Junto a mis Pies el Mar.

No sabía si el siguiente
Sería mi último paso-
Eso me otorgó ese Porte precario
Que algunos llaman Experiencia.

Poema 1052

Nunca he visto un Brezal-
Ni he visto nunca el Mar-
Pero reconozco bien el Brezo
Y cómo es una Ola.

Nunca he hablado con Dios
Ni he visitado el Cielo-
Pero tan cierta estoy de su lugar
Como si ya tuviera la Contraseña-

Texto escrito por mí que acompaña a las imágenes y poemas de Emily Dickinson (texto por poema)

Poema 288

Hacía calor. Ya quedaba poco para terminar las clases y la PAU acechaba al final.

Era mayo, por la tarde mientras estudiaba, mi madre me preguntó si ya tenía claro qué quería estudiar. Le respondí que no, tal vez filología, pero no me terminaba de convencer, buscaba algo más. Ella, que me conoce a la perfección, me preguntó: “¿y si estudias Bellas Artes?”.

Poema 1093

Era julio y ya me habían admitido en Bellas Artes. Tenía que llevar la matrícula a la facultad.

A la entrada y dando la bienvenida se encontraba la Victoria de Samotracia. Las taquillas, llenas de grafitis, ocupaban los pasillos. Por un momento me asusté y dudé de donde me había metido.

Poema 303

Decidí estudiar esta carrera sin pensar mucho más. La misma tarde que lo hablé con mi madre, buscamos las asignaturas que se impartían.

Buscaba algo; tal vez dedicarme a un estudio que me llenara, que me hiciera vibrar y dejar a un lado la monotonía.

Una sensación me decía que me encontraba en el camino correcto ■

Poema 419

26 de septiembre de 2016. El metro iba lleno.

Era mi primer día de clase y con él llegaban muchos cambios. No solía coger demasiado el tren ni el metro y mucho menos sola.

Se convirtió en mi medio de transporte durante dos años. Después me saqué el carné de conducir.

Poema 315

Todo comenzó a cambiar. Los trabajos que mandaban los profesores eran dispares y diversos. Todos resultaban retos pues eran muy diferentes a lo que había hecho anteriormente. Pero me divertía. La novedad siempre me ha atraído.

Poema 997

Segundo curso y dibujo del natural. Podría decirse que fue el peor momento de la carrera.

El ambiente de la clase era cargante. Las cortinas tupidas no dejaban pasar la luz y la artificial iluminaba la estancia. El calor de las estufas se hacía insoportable. El profesor, un hueso duro de roer, no lo ponía nada fácil y sus exigencias con el dibujo conseguían asfixiarme. Las ganas de tirar la toalla me asaltaban, pero no lo hice.

Poema 254

Los compañeros iban variando según cambiaba de asignatura. Eso me gustaba; me permitía conocer a diferentes personas. Todos o casi todos eran variopintos, pero, sin excepción, tenían un gran talento.

Me han inspirado mucho y, sobre todo, ver como trabajaban, sus estilos e intereses.

Poema 1659

Los profesores han sido muy diferentes a como me los imaginaba. Comencé tratándoles de usted, pero me dijeron que no era necesario. Estilos y formas de dar clase diversos. Cada uno tenía sus intereses. Todos me han aportado algo, especialmente conocimientos del mundo del arte, de la sociedad actual y saber que era lo que a mí me interpelaba y lo que no quería hacer.

Poema 928

Un camino no solo tiene rosas, también tiene espinas. Me asaltaban las dudas sobre si valía para lo que estaba estudiando, si estaba a la altura, si era el lugar indicado. En mi paso por el instituto siempre había sido de las mejores de clase, pero al dar el salto a la universidad, ser una especie de novata y con compañeros con mucho talento y las cosas tan claras, me sentía en una cuerda floja.

Poema 613

La inseguridad es un fantasma que me persigue y que no me deja en paz. Me acompaña y me aconseja, pero no suele ser para bien. Me limita.

He de confesar que cuando llevo a cabo trabajos y aunque me sienta conforme, al final siempre me aborda esa inseguridad que grita que tal vez no esté a la altura.

Los museos y galerías se han convertido en mi segunda residencia. He recorrido tanto sus pasillos explorando las obras.

Al recordar todas las exposiciones que he visto, hay tres que destacaría.

“Palimpsesto” de Doris Salcedo y esos nombres escritos con agua que se iban desdibujando para volver a aparecer.

Cai Guo-Qiang y “El espíritu de la pintura”, las explosiones de pólvora y ese paseo por las emociones del autor cuando se encuentra por los pasillos de El Prado.

“Rubens, pintor de bocetos” me llevó a otra atmósfera diferente cargada de maestría de la que no deseaba volver.

Poema 937

En un principio, no conocía a muchos artistas que no salieran en las primeras lecciones del libro de la asignatura Historia del Arte.

Pero, poco a poco, fui incorporando diferentes artistas contemporáneos a mis trabajos. Desde Louise Bourgeois o Cindy Sherman hasta Banksy o Marina Abramovic.

Poema 883

El arte pasó de ser un perfecto e interesante desconocido a un conocido con mucho peso en mi vida.

Como dijo Pablo Picasso: “El arte es una mentira que nos permite decir la verdad”. Es una fuente de conocimiento para el que lo crea como para el que es su receptor. Es un medio de denuncia, de cambio, de crítica y de creatividad. Para algunos algo sin importancia, para mí el sentido de muchas cosas.

Poema 1101

A mis amigas no las conocí en primero o, por lo menos, no nos hicimos amigas en ese momento. Tampoco en segundo. Fue en tercero cuando, poco a poco, nos fuimos juntando.

Estábamos en clase, nos reuníamos en la cafetería o en las míticas piscinas, a veces en el economato o por los pasillos, convirtiendo pequeños encuentros en charlas interminables y confesiones inquebrantables.

Poema 1355

Con la experiencia hay cosas que vas cambiando y modelando. Ese ha sido mi caso.

Poco a poco me he ido acostumbrando a hablar en público y a exponer, algo que nunca me ha gustado debido a mi timidez y que, aun hoy, me sigue costando.

Pero me conozco mejor, me atrevo más y pongo en “cuarentena” lo que me cuentan para poder crear mi propia opinión. Me he ido convirtiendo en una persona más crítica ante las injusticias y más desvergonzada en las situaciones. No soy la misma que entró hace cuatro años en la facultad, pero sigo manteniendo mi esencia.

Poema 1355

Con la experiencia hay cosas que vas cambiando y modelando. Ese ha sido mi caso.

Poco a poco me he ido acostumbrando a hablar en público y a exponer, algo que nunca me ha gustado debido a mi timidez y que, aun hoy, me sigue costando.

Pero me conozco mejor, me atrevo más y pongo en “cuarentena” lo que me cuentan para poder crear mi propia opinión. Me he ido convirtiendo en una persona más crítica ante las injusticias y más desvergonzada en las situaciones. No soy la misma que entró hace cuatro años en la facultad, pero sigo manteniendo mi esencia.

Poema 556

Conocerme a mí misma supuso salir de mi zona de confort. A veces, es necesario reflexionar sobre uno mismo y cuestionarse. Mi proceso creativo también ha sido una forma de crecer personalmente, conectando conmigo misma.

Me he dado cuenta de que soy una persona muy nerviosa e impaciente y buscar cosas que me producen paz se ha convertido en uno de mis objetivos. Además, esta impaciencia siempre se ha visto cuestionada por mi problema con el transcurso del tiempo. No me agrada que transcurra rápidamente, queriendo así congelar instantes.

Poema 974

Soy sumamente autoexigente, pero soy consciente de lo que puedo hacer y de lo que me puede costar más. Ahora sé lo que quiero y he ido trabajando poco a poco la capacidad de creer en misma.

Poema 1062

Buscar, buscar y buscar. Esto definiría mi proceso creativo.

Me encuentro perfilando mi estilo dentro de la ilustración. Por las que más influenciada me encuentro es por las ilustradoras que se mueven por las redes sociales como puede ser Sara Herranz, Esther Gili o Agustina Guerreiro. Encontrar ese toque personal que me distinga del resto es ese reto al que me estoy enfrentando.

Poema 1159

Los finales a veces asustan, otras veces producen tristeza, pero son también necesarios.

El comienzo de periodos y de etapas resulta imprescindible.

Tengo la sensación de que muchas cosas más se quedan en la facultad y que siempre echaré de menos comprar en el economato, terminar antes las clases y acudir a la cafetería, donde casi nunca hay sitio; el silencio de la biblioteca o el comadreo de los baños.

Sin duda, me embarga la melancolía al pensar que este periodo se acaba, pero siento una inquietud positiva al pensar cual será la siguiente aventura.

Poema 875

El tiempo demuestra que no puedes hacerte ideas previas. Las circunstancias varían y cambian sin preguntar.

Cuando pensaba en el final de la carrera, me lo imaginaba muy diferente. Pero un virus ha teñido los últimos meses, creando una nueva realidad. Las clases presenciales anuladas, las prácticas realizadas en casa, asignaturas dilatadas en el tiempo, clases virtuales y una graduación aplazada.

Poema 1052

El futuro es aquello que siempre esperamos pero que no siempre alcanzamos; ese corcho en el que clavamos un calendario para apuntar las próximas veces; es tan incierto que nunca sabemos que sorpresas nos esconde y es capaz de burlarse de nuestros planes.

Cuando pienso en mi futuro profesional de alguna manera lo imagino ligado al arte.

Diseñadora gráfica, ilustradora o, tal vez, profesora serían las bases en las que me gustaría asentarme. No tengo claro de cómo se me dará ni si conseguiré moverme dentro del mundo de la ilustración o del diseño, pero nunca me han regalado nada, soy consciente de lo que es trabajar para conseguir algo y la ilusión por conseguirlo es infinita.

Conclusiones

Cuando comencé este proyecto tenía claro dos cosas: dejar a un lado la crítica y la denuncia que habían caracterizado mis anteriores trabajos y, por otro lado, trabajar mediante la ilustración.

En relación a la primera cuestión, he seguido la idea de llevar a cabo un proyecto contando algo sobre mi misma. Como comenté en la página 1 y queda reflejado: “centrarme en algo más personal, un tema propio, dejando atrás lo que he hecho anteriormente, ” y, efectivamente, así ha sido. Esto me ha servido ya no solo para indagar en mí misma y conocerme un poco más, haciendo balance de un periodo con mucha trascendencia en mi vida, sino que también, cuando comencé a realizarlo, pensaba que no tendría interés para el espectador o receptor conocer algo mío, pero empecé a estudiar artistas que ya habían ligado su obra y su vida anteriormente, como es el caso de Frida Kahlo y Louise Bourgeois, de las cuales ya conocía algunas de sus obras y parte de sus vidas; pero también he podido conocer otras artistas que no había incorporado a mi trabajo anteriormente como Pilar Albarracín o Berthe Morisot, entre otras, y me ha servido para descubrirlas.

“(...) vengo de trabajar con la ilustración en diferentes trabajos y con la que quiero seguir desarrollando mi obra”, comentaba en la página 2. Cuando me imaginaba el proyecto, pensaba que el resultado final iba a ser de otra manera. El tipo de ilustración que más me interesa y con el que pretendo y busco un estilo propio se acerca más al de los libros, con acuarelas, grafitos de colores o rotuladores. Pero me planteé, al comenzar el proyecto, realizar una ilustración más abstracta, dejando a un lado lo literal y al irlo trabajado, inconscientemente fui incorporando el collage. Éste siempre me ha parecido interesante, no obstante, nunca me había animado a trabajar con él, pero al conocer los trabajos tanto de Grete Stern como de Katrien De Blauwer, me fui encaminando por las fotografías en blanco y negro; aunque sabía que la ilustración tenía que aparecer, que lo necesitaba y que quería que fuese así. Por lo que, aunque yo pensé que la obra plástica iba a ir, en un primer momento, por un camino como es la ilustración tal vez más comercial, el descubrimiento de artistas de collage, me ha llevado por otro diferente.

Con el resultado del trabajo estoy conforme, he explorado campos que antes no había hecho. Me ha costado bastante llegar a este resultado final, he dado muchas vueltas y me he encontrado en varias ocasiones indecisa y un poco insegura. Tal vez sea porque iba poco a poco tomando una ruta que no imaginaba en un primer momento a la hora de la elaboración plástica.

Al hacer un repaso de mi trabajo, sí que hay aspectos que mejoraría. El primero y para mí más importante, es haberlo disfrutado más, sin frustrarme tanto y sin ir a contrarreloj por mi propia impaciencia y autoexigencia. Además, me hubiera interesado haberlo sabido encaminar al tipo de ilustración que tenía en un principio en la cabeza, pero al querer romper con lo literal en la representación y el querer llevarlo por un camino más abstracto me resultaba complicado. Y, seguramente, en el texto que acompaña a las imágenes y a los poemas, que ha sufrido de muchas idas y venidas, se puede apreciar la inexperiencia de no haber escrito anteriormente y la duda de saber si se está haciendo bien o no.

Si siguiera con el proyecto más adelante, tengo varias opciones en mente para poder desarrollarlo. Una de ellas sería seguir trabajando desde un aspecto de mi vida, pero lo centraría en un punto más concreto de lo que quiero contar. Este proyecto ha sido una iniciación en ligar obra y vida y he medido todo el tiempo hasta donde quería contar; si siguiera con él o tal vez mejor dicho con la idea de trabajar sobre mi vida, destacaría un aspecto más concreto.

La otra idea pasa por seguir exactamente con el mismo proyecto, pero con dos opciones: por un lado, explorar otros terrenos en la obra plástica como puede ser el grabado como hace la artista Kiki Smith y sus impresiones caseras con linóleo. Tal vez crearía unas estampas más frías que se comunicarían mejor con la fotografía, pero para el proyecto que he hecho, al ser una especie de diario, no quería un resultado distante y quería que la ilustración tuviera un papel importante, aunque para continuarlo o hacer una segunda parte, tal vez exploraría esta propuesta. Por otro lado, también intentaría acercarlo a la ilustración con la que suelo trabajar y en la que me encuentro buscando un estilo que me defina.

Y otro punto importante para mí ha sido el hecho de explorar y descubrir a diferentes artistas femeninas que han utilizado su obra para reflejar su vida o sucesos que les influyen a las mujeres. Aunque era consciente, no le daba la importancia que tenía a lo difícil que era para ellas desarrollarse como artistas, debido a las imposiciones de la sociedad y de los tiempos en los que vivían. Su figura ha estado más ligada al objeto que al sujeto.

Ya era conocedora de casos así, pero no dejó de sorprenderme cuando leí e investigué sobre Berthe Morisot y encontré en la web taldíacomohoy.es de Diana Larrea, que era cuñada de Édouard Manet (1832-1883) y fue ella quien influyó en él en gran medida al darle a conocer a los pintores impresionistas. Pero este hecho, creo, no es conocido por todo el mundo. Y cuando yo estudié la asignatura de Historia del Arte en el instituto y en la facultad, no mencionaron este detalle. Pero cómo iban a hacerlo si, por lo menos en el instituto, no se estudia a las mujeres artistas, se menciona alguna al final del libro en un par de páginas. No se onda en ellas ni se da a conocer su trabajo. Por lo que este proyecto que he desarrollado ha sido una forma de acercarme a algunas de ellas, de conocer mejor la invisibilidad que tienen, por lo que los jóvenes estudiantes se quedan con la idea de grandes maestros y no conocen la historia de esas mujeres que no pudieron desarrollarse o que lo hicieron de manera ínfima en comparación con sus coetáneos.

También me ha parecido interesante ver como poco a poco se han ido rompiendo fronteras y que se ha dejado de etiquetarlas en el ámbito de lo doméstico en sus relatos como si esto fuera algo que las devaluara. Las mujeres tenemos algo que contar, ya sea de nuestra propia experiencia o de temas que nos interpelan por nuestra condición de mujer o por la de ser humano.

Bibliografía

- Calvo, C. (2003). Reina Sofía. Recuperado de: <https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/letra> [Fecha de consulta: 4/05/2020]
- Cores, N. (2017). El MoMA propone un viaje al imaginario de Louise Bourgeois a través de sus grabados. En *20minutos*. Recuperado de <https://www.20minutos.es/noticia/3149789/0/louise-bourgeois-grabados-exposicion-moma-nueva-york/> [Fecha de consulta: 4/06/2020]
- Díaz, J. (2014). LINEA. Recuperado de: <http://linea-e.com/2014/paula-rego-fabulas-reales/> [Fecha de consulta: 3/06/2020]
- Galán, L. (2012). Paula Rego. La pintora portuguesa afincada en Londres vive un momento de máxima intensidad artística. En *El país*. Recuperado de: https://elpais.com/cultura/2012/02/15/actualidad/1329313075_915517.html [Fecha de consulta: 3/06/2020]
- Galán, L. (2012). Resistencia y risa. Recuperado de: <https://www.scoop.it/topic/resistencia-y-risa/p/2651148127/2012/09/10/paula-rego-no-consigo-la-obra-que-quiero> [Fecha de consulta: 3/06/2020]
- García, M. (2018) VEIN. Recuperado de: <http://vein.es/consejos-para-cultivar-la-creatividad-por-louise-bourgeois/> [Fecha de consulta: 4/06/2020]
- Grove, A. (2014). Los 'collage' aterradores de Katrien De Blauwer. En *20minutos*. Recuperado de: <https://blogs.20minutos.es/trasdos/2014/08/07/collage-katrien-de-blauwer/> [Fecha de consulta: 4/05/2020]

- Mayayo, P. (20013). Historias de mujeres, historias del arte. Madrid, España: CATEDRA.
- Miró, F. (2018). 'Estamos todas bien', las voces de nuestras abuelas contra el olvido histórico. En *El diario*. Recuperado de: https://www.eldiario.es/cultura/comics/todas-voces-abuelas-olvido-historico_0_727228044.html [Fecha de consulta: 6/06/2020]
- Muñumer, C. (2018). HA! Recuperado de: <https://historia-arte.com/obras/la-destruccion-del-padre> [Fecha de consulta: 4/06/2020]
- MVF (2019). HA! Recuperado de: <https://historia-arte.com/artistas/berthe-morisot> [Fecha de consulta: 2/06/2020]
- Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Frida Kahlo. En Biografías y Vidas. *La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona (España). Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kahlo.htm> (Fecha de consulta: 02/06/2020)
- Rodríguez, A. (2001). Palabras como espadas. Madrid, España: ALIANZA EDITORIAL
- Serrano, J. A. (2002) Guía del cómic. Recuperado de: <http://www.guiadelcomic.com/comics/persepolis.htm> [Fecha de consulta: 4/05/2020]
- Sevilla, C. (2015). Inquire. Recuperado de: <https://inquiremag.com/pilar-albarracin/> [Fecha de consulta: 14/06/2020]
- Simón, S. (2019). El arte de Sheila. Recuperado de: <http://elartedesheila.blogspot.com/2019/03/el-arte-quita-del-alma-el-polvo-dela.html> [Fecha de consulta: 5/04/2020].

Torres, S. (2018). PAC: Plataforma de Arte Contemporáneo.
Recuperado de:
<https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/woman-art-house-ana-mendieta/> [Fecha de consulta: 3/06/2020]

Villegas, A. (2017). Time Out. Recuperado de:
<https://www.timeoutmexico.mx/ciudad-de-mexico/arte/frida-kahlome-pinto-a-mi-misma>. Fecha de consulta: 17/05/2020]

Diario de percepción

Autora: Andrea Gómez Gutiérrez

Profesor: Antonio Rabazas

Marco teórico

Palabras clave:

Íntimo-personal-ruptura-cambio-necesidad-tiempo-búsqueda-narrativa

Definición RAE:

- Proceso. Transcurso del tiempo o conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial.
- Creativo. Que posee o estimula la capacidad de creación o invención.

El propio proceso creativo para Louise Bourgeois:

Expresó que el arte y la vida era uno y la importancia que tenía la soledad en ello.

Mi trabajo:

- Propio proceso creativo
- Facultad de Bellas Artes
- Búsqueda y encuentro

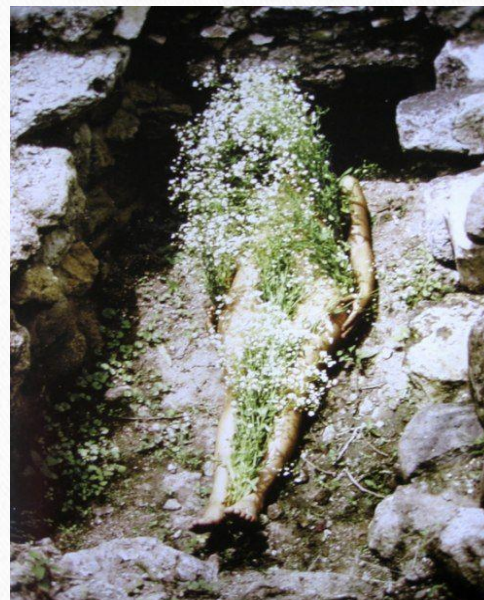
Marco referencial

- *Feminismo años 70* -

Pilar Albarracín

Título: "Se busca"
Artista: Pilar Albarracín
Año: 1997

Ana Mendieta

Título: "Silueta"
("Flowers on the body")
Artista: Ana Mendieta
Año: 1973

- Antes de los años 70 -

Frida Kahlo

Título: "Las dos Fridas"

Artista: Frida Kahlo

Tamaño: 173,5 cm x 173 cm

Año: 1939

Berthe Morisot

Título: "La cuna"

Artista: Berthe Morisot

Tamaño: 56cm x 46cm

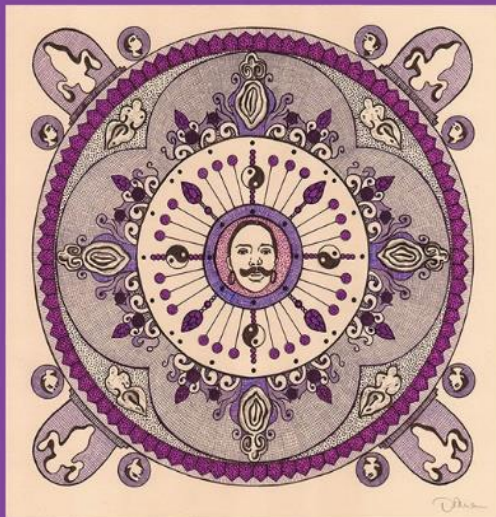
Año: 1872

Una habitación propia de **Virginia Woolf**.

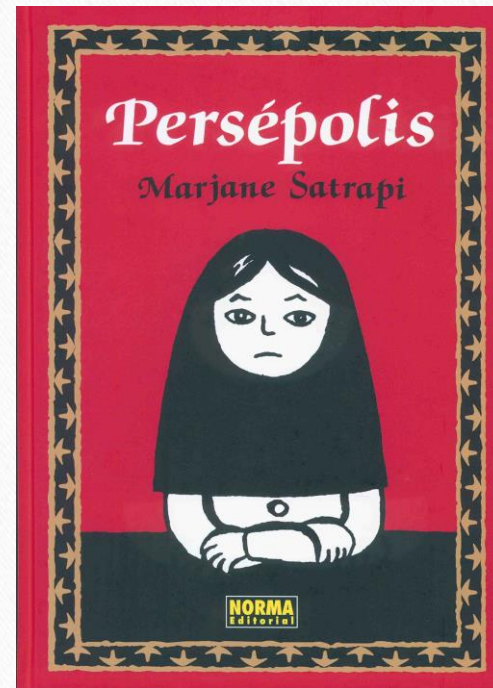
(...) las mujeres y su modo de ser; o las mujeres y las novelas que escriben; o las mujeres y las fantasías que se han escrito sobre ellas; (...) como veis, deja sin resolver el gran problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la novela. (Woolf, 1986, p.6)

- Actualmente -

Diana Larrea

Título: “*Mandalas sobre mujeres artistas*”
Artista: Diana Larrea
Tamaño: 50x50cm
cada uno
Año: 2017

Marjane Satrapi

Título: “*Persépolis*”
Autora: Marjane Satrapi
Año: 2000

Historia de mujeres, historia del arte de Patricia Mayayo.

“Tengo la esperanza de que (...) nos permitan empezar a narrar nuestras propias historias: nuestras propias historias de mujeres y, por supuesto, nuestras propias historias del arte”. (Mayayo, 2003, p. 20).

Katrien De Blauwer

Título: "Loin"
Artista: Katrien
Blauwer

Grete Stern

Título: "Sueño 17,
¿quién será?".
Serie: Sueños.
Fotomontajes.
Artista: Grete Stern
Año: 1949
Tamaño: Imagen a
sangre: 39,4 x 48,4
cm

Marco procesual

Mi proyecto:

- Ilustración
- Collage
- Texto

Emily Dickinson.

En su poema 252 nos muestra la sustancia de su poesía: “La Fuerza no es sino Dolor-/ Amarrado, con Disciplina”. (Amalia Rodríguez, 2001).

*Decidí estudiar esta carrera sin pensar mucho más. La misma tarde que
le hablé con mi madre, buscamos las asignaturas que se impartían.
Buscaba algo; tal vez dedicarme a un estudio que me llenara, que me
hiciera vibrar y dejar a un lado la monotonía.
Una sensación me decía que me encontraba en el camino correcto.*

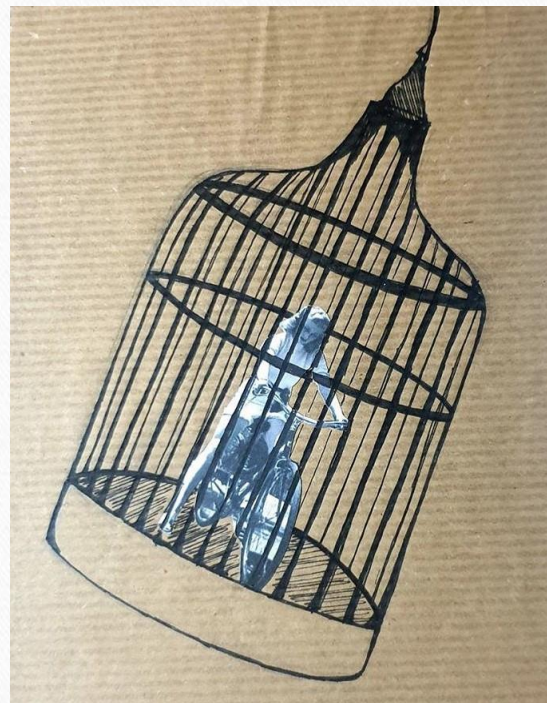
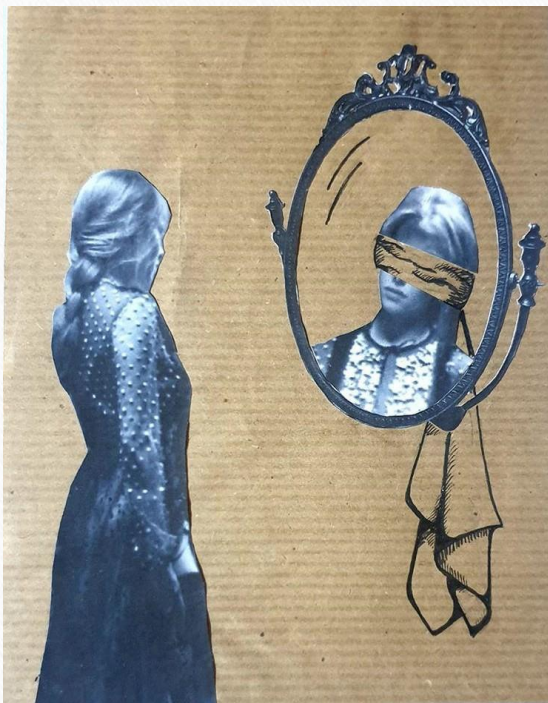

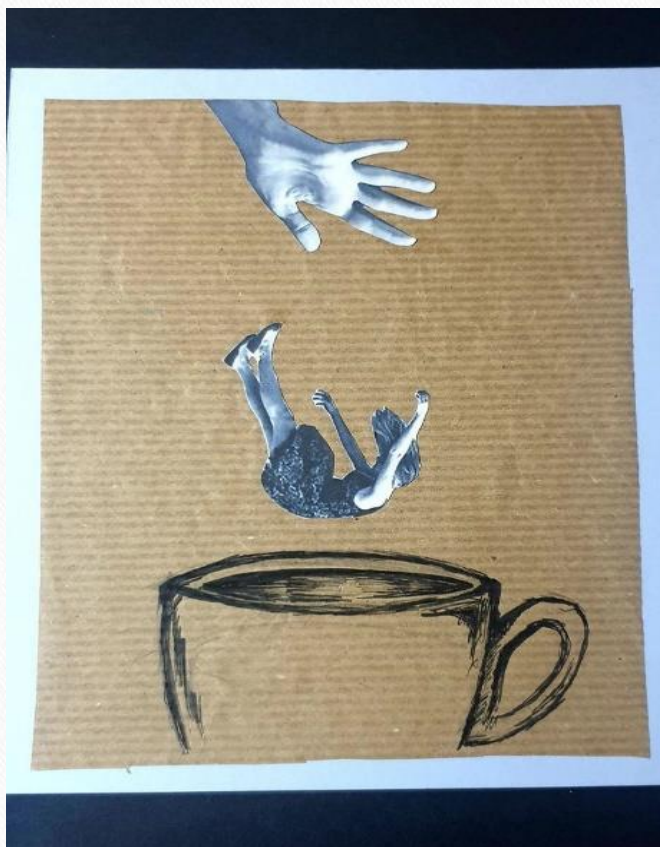
Poema 203

El Alma elige su propia Compulsión-
Después cierra la Puerta-
A su derecha Mayra-
Ausente yo-

Imposible-se a las Carreras detente-
Ante su humilde Puerta-
Imposible-si un Emperador se arrodilla
Sobre la Tierra-

La he visto-entre numerosas greya-
Escoger sólo a Uno-
Y cerrar-luego-la Válvula de su atención
Como una Puerta-

Poema 997

Derrumbarse no es Acto de un instante
Sino pausa fundamental
Los procesos de Dilapidación
Son Desmoronamientos organizados.

Aparece primero una telaraña en el Alma
Una Cutícula de Polvo
Una Carcoma en el Eje
Un Moho Elemental-

La ruina es ceremoniosa-obra del Diablo
Persistente y pausada-
Sucumbir en un instante-no es
Un resbalón-es la ley de la Quiebra.

Poema 254

"La Esperanza" es cosa con plumas-
Que se posa en el alma-
Y canta la melodía sin su letra-
Y nunca se detiene-para nada-

Su sonido es más dulce-con el Viento-
Y resentida ha de ser la tormenta-
Que pudiera derribar al Pajarillo
Que a tantos dio calor-

Le escuché en las tierras más gélidas-
En los Mares más extraños-
Pero jamás, ni en el mayor de los Extremos,
Solicitó una migaja-de Mí.

Poema 928

El Corazón tiene Orillas estrechas
Se mide como el Mar
En poderoso-incesante Bajo
Y Azul Monotonía

Hasta que el Huracán irrumpe cortante
Y al discernir el Corazón
Su Espacio insuficiente
Aprende conmocionado

Que la Calma es solo un Muro.
De Gasa siempre intacta
Y Empujando un leve instante se derrumba
Cuestionado-se disuelve.

Poema 974

La conexión tan peculiar del Alma
Con la inmortalidad
Es sólo desvelada en tiempo de Peligro
Y gran Calamidad-

Al igual que el Relámpago sobre un Paisaje
Muestra Sábanas de Espacio-
Nunca sospechadas-pero en un Destello-
Un Chasquido-un Instante fugaz.

POSTER

Diario de percepción

¡Yo soy Nadie! ¿Quién eres tú?
¿Eres-nadie-también?
¡Ya somos dos, entonces!
¡No digas nada! ¡Nos desterrarían-ya sabes!

Ser-Alguien-¡qué funesto!
¡Qué vulgar!-como una Rana-
¡Cantándole tu nombre-día tras día-
A la primera Charca que te admire!

“Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco” decía Frida Kahlo. Al igual que ella, en este proyecto pretendo hablar sobre un aspecto propio, en concreto, sobre mi proceso creativo. Éste comenzó en 2016 cuando entré a estudiar en la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Por lo que este trabajo realiza un recorrido desde el cómo y por qué entro en la carrera y cómo se inicia mi proceso creativo hasta ahora, planteándome que futuro me planteo dentro del mundo del arte.

Este transcurso ha influido en mí en dos sentidos: por un lado, ha supuesto un aprendizaje sobre el mundo del arte que anteriormente desconocía; por otro lado, ha sido un crecimiento a nivel personal que me ha enseñado y me ha hecho desarrollarme.

Para llevarlo a cabo, he creado un libro objeto desplegable a modo de acordeón. Es una especie de diario que contiene un texto escrito por mí que actúa de hilo conductor de la narración. Además, lo forman veinte ilustraciones y collage en blanco y negro sobre papel Kraft.

Los acompañan poemas de Emily Dickinson, para sugerir mayor abstracción.

Algo característico de este proyecto es que todos los referentes son mujeres debido a que me interesó, que tuviera un carácter feminista, investigando así a diferentes mujeres artistas que ligaran su obra y su vida.

Por: Andrea Gómez Gutiérrez