

madriguera/ratonera

Cristina Regalado Ramos
Trabajo de Fin de Grado Bellas Artes
Universidad de La Laguna
2017-2018

Foto de portada: Penélope, por Cristina Regalado
Diseño de portada: Cristina Regalado

madriguera-ratonera

Cristina Regalado Ramos

Tutores: María del Mar Caballero y Manuel Cruz

Bellas Artes

Universidad de la Laguna

2017-2018

Índice

_introducción.....	2
_trauma.....	4
_materia.....	5
_imágenes.....	7
_escultura.....	11
_textil.....	20
_digital.....	31
_exposiciones.....	41
_proyectos.....	59
_procesos.....	41
_conclusión.....	66
_referencias.....	67
_bibliografía.....	68
_currículum.....	70

“Lo siniestro es la revelación de aquello que tiene que permanecer oculto.”

Eugenio Trías

‘Nuestras historias son domésticas en el sentido mas literal: tienen que ver con la casa, con las casas habitadas y abandonadas, con las casas perdidas y siempre recordadas, con los exilios lejos de casa, con las visitas que llegan y se van, dejando también el rastro de sus propias historias.’

Marina Garcés
‘La historia de una idea’

Introducción

Gastón Bachelar¹ observa que en ocasiones los psicólogos suelen pedir a determinados niños (según los problemas de conducta o emocionales que puedan tener) que dibujen sobre un papel una casa.

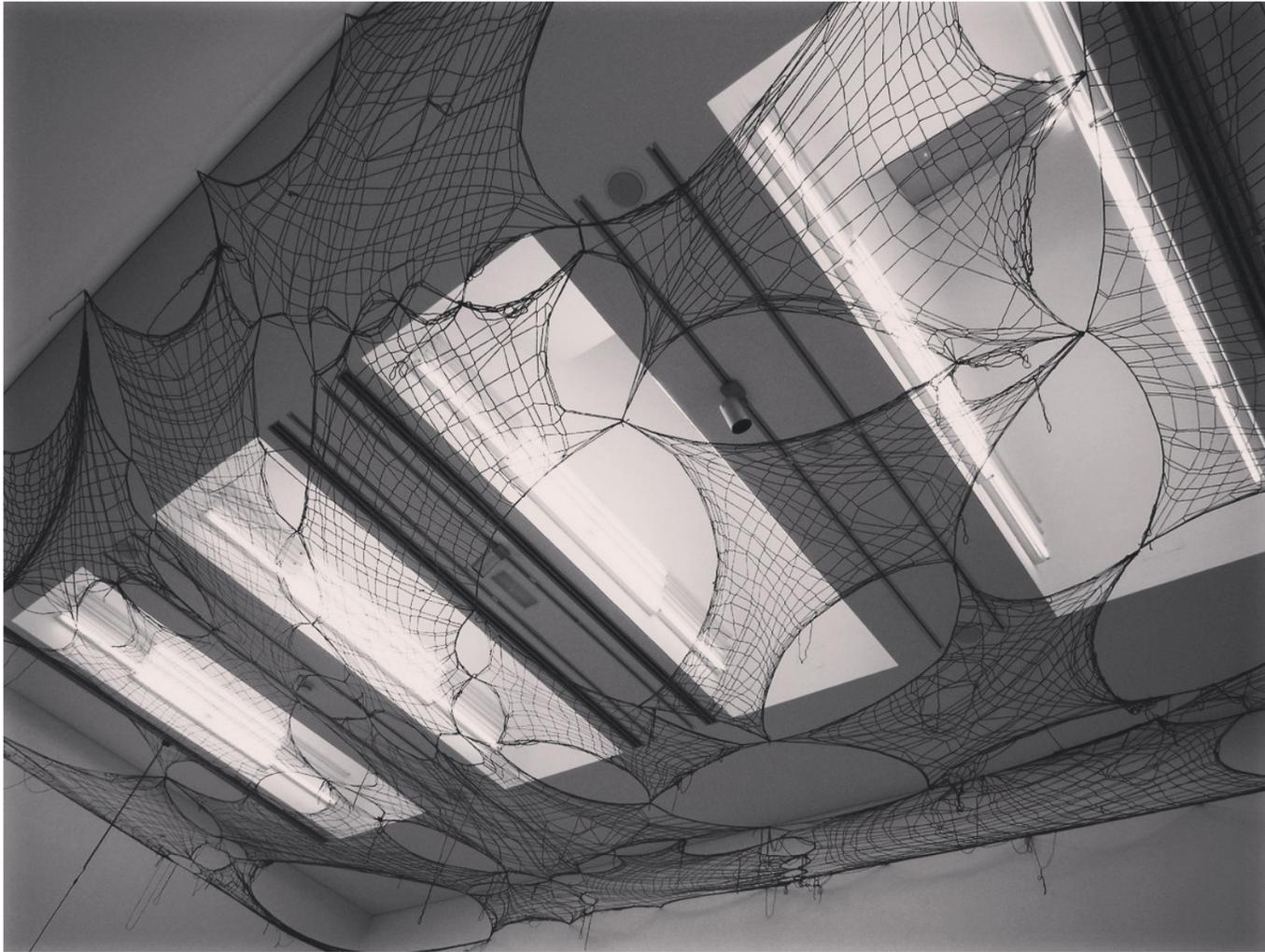
Algo tan sencillo como el trazo de una figura arquetípica como lo es una casa, puede demostrar determinados aspectos de la personalidad del menor en tratamiento. La tendencia habitual de los menores inestables o con cuadros ansiosos o depresivos suele ser la de dibujar una casa muy alargada, alta, ocasiones estrecha y mal asentada, con líneas difusas erráticas o temblorosas.

Todo el trabajo que realizo no es más que la imagen de esa casa. Alargada, inestable, pero a la misma vez una casa. Un hogar. A pesar de sus paredes torcidas que amenazan con caerse; insólita para algo tan fino como un papel que no puede aguantar el peso de los cimientos.

Las casas suelen ser los escenarios de la mayoría de vivencias que se tienen en la infancia y en la adolescencia, ya que funcionan a modo de coraza. A veces protegen del exterior, haciendo una función de madriguera. Y a veces esta función cambia y se precipita a formas más rectas, más frías, convirtiéndose en ratoneras. Es fácil hacer un símil entre una casa y la memoria. Ambas encierran, protegen y muestran un lado oculto. En ocasiones trágico. Y que a veces se vuelve inquebrantable.

Este trabajo presenta la rotura de estas estructuras, tanto de ladrillos metafóricos de un papel como de una mente, dejando al descubierto una serie de vivencias que pretenden ser enigmáticas.

Deja entrever una realidad fraccionada que quiere causar un sentimiento de incomodidad al espectador. No pretende en ningún momento ser explícita ni estrictamente metafórica, sino fluctuar por caminos no marcados y dejando que los propios materiales guíen el transcurso de las historias contadas, siendo los materiales conductores de cargas emocionales, culturales y en ocasiones arquetípicas.

trauma

Trauma.

Del gr. τραῦμα traûma 'herida.'

- 1. m. Choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente.*
- 2. m. Emoción o impresión negativa, fuerte y duradera.*

(<http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=trauma>)

Lo interesante de las palabras es la capacidad de transportar a una vivencia al lector.

Trauma. Un choque. Una rotura. Un quiebre. Fractura. Mella. Conflicto. Dolor. Trance. Perdida. Niñez.

El trauma llega y se abre camino desde dentro, atacando al sistema nervioso. Rápidamente se va colando por el torrente sanguíneo y perfora extremidades, corrompe la piel desde debajo de las uñas hasta que el factor más orgánico del individuo (todos esos fluidos, piel, pelo, uñas, sangre, saliva,) no son más que un traje donde el trauma se esconde, un disfraz de humano.

Cuando la inestabilidad mental acude a un infante, los estímulos exteriores se hacen aun más devastadores y parecen permanecer en el tiempo.

Según Silvana Mandolessi², *el trauma como un modo de ser, detiene violentamente el flujo del tiempo. Fractura el yo y perfora la memoria y el lenguaje.*

Todo esto nos lleva a la necesidad de reparar las vísceras y órganos vestigiales que quedan tras la devastación mental que supone un pasado reciente y un presente continuo que fluctúa entre la inestabilidad y el deseo de expresar algo bruto y sentido que habita no sólo sobre mi persona, sino que está presente en la mayoría de nosotros.

Jean Fremon³ reflexiona con unas palabras muy certeras sobre el arte, afirmando que 'toda obra es un producto de un deseo irrepresible de decir o de enseñar y de un deseo igualmente irrepresible de callar o de esconder'

materia

La obra en sí se basa en una mirada hacia un pasado reciente. De algún modo, la mayoría de elementos de la obra recuerdan momentos abruptos de vivencias personales. Para ello se hace una introspección mediante una mirada retrospectiva.

Con este trabajo, de alguna forma se rompe con el mito de la buena infancia, que tiende a idealizar la niñez, llegando a extremos inusualmente enfermizos. Esto se puede apreciar en los elementos cálidos que conforman las obras en contraposición a materias que se podrían denominar frías u oscuras, que se alinean junto con otros elementos que juegan con ese contraste, con esa dualidad.

Las alegorías sobre el llamado 'mundo infantil' y la memoria están presentes de forma casi sistemática en la elaboración de la mayoría de las obras de una forma *naive*. Algunos de los materiales utilizados como por ejemplo la pasta de modelaje y secado al aire con las cuchillas, contraponen un material propio de los niños con un elemento propio de otro contexto que se autodefine más agresivo. Estas alegorías también suscitan una tensión propia como lo es el paso a la adolescencia, y se mantienen en un margen que oscila entre una especie de madurez errática y una infancia cercenada que no se llega a desarrollar.

En las obras se puede observar una tendencia de hacer piezas que crecen en su magnitud a partir de construcciones muy pequeñas, teniendo estas un enfoque reiterativo y milimétrico a la hora de desarrollar cada pieza que acaba agrandándose y envolviendo la propia obra como tal y su entorno, como consecuencia de ese desbordamiento

El carácter invasivo de las obras es innegable, no solo en el afán de tomar el espacio mediante la expansión de la propia pieza en sí, sino que también trata de invadir al propio sujeto.

Trata de envolver, de arrastrar y de llevar al observador hasta un punto de incomodidad. En un punto exacto donde se sienta fuera de lugar pero a su vez reconozca elementos intrínsecos de su propia condición como persona y su relación con su propia memoria.

El trabajo es puramente manufacturado y se puede apreciar una relación de implicación con los materiales, que fácilmente pueden relacionarse con las vísceras de Eva Hesse.

De alguna forma se trata de devolverle a los materiales eso que particularmente otorgan; apelar a la propia experiencia sensitiva de un material y jugar con esa sensación. Es normal que de esta forma se utilice la escultura y el textil como principales impulsores de la obra. Usando técnicas que deberían ser agradables, se conectan elementos que dan cierto grado de incomodidad. A un nivel metafórico, los materiales usados en sí constan de connotaciones significativas. Se aprecia en los tejidos, cuerdas, manchas, elementos punzantes, escayola o plásticos.

Se busca una sutileza en la belleza de las piezas que tenga una carga de incomodidad. La obra recuerda espacios que fueron habitados convertidos en ruina. Como pedazos inconexos en elementos sin valor que fueron vividos, en este caso, mediante materiales que dan lugar a metáforas.

imágenes

La verificación de un recuerdo puede ser suficiente para comprobar que no lo necesitamos. Mientras que la ausencia de verificación deja la herida del olvido eternamente abierta”

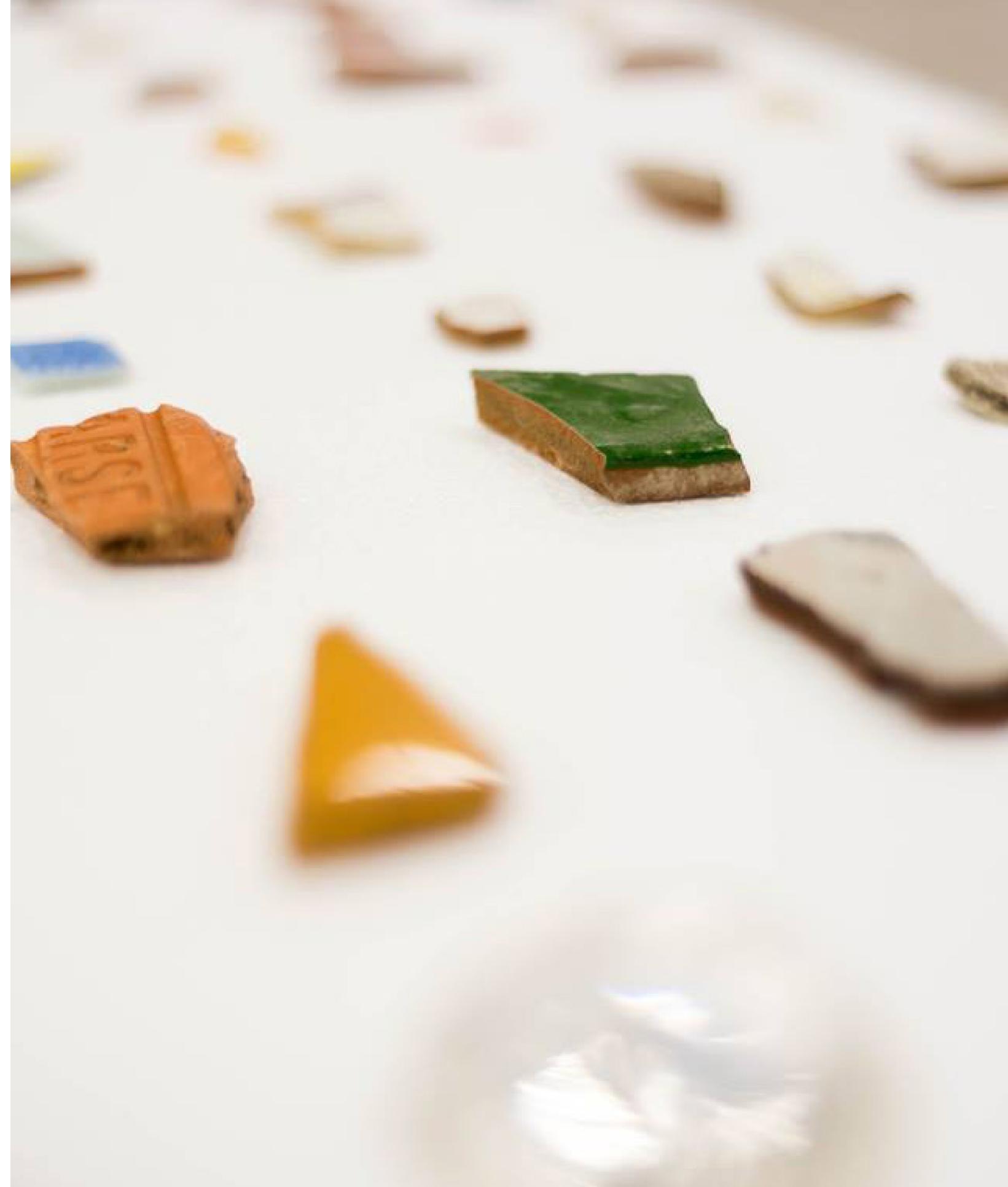
Louise Bourgeois

La obra que se presenta es una llamada de atención a un nivel emocional de incomodidad a menudo relacionado con el hogar, los lazos familiares, el recuerdo y los pensamientos y emociones reprimidas y la violencia que suponen estos elementos a nivel cognitivos.

Se utilizan varias técnicas y procedimientos, como son el dibujo digital y la fotografía tanto digital como analógica. Estas imágenes, que poseen su propio sentido individual cada una como pieza concreta, forman en su conjunto constelaciones conceptuales que narran una serie de sucesos alegóricos.

Las fotografías funcionan a modo de catarsis y conforman la parte concluyente para las piezas en su conjunto. Son el punto final a un relato que se va contando con todas las piezas que conforman esta colección.

Si el resto de obras de carácter escultórico parecen moverse entre las grietas, las fotografías no. Son un retrato más sereno y despejado de la subjetividad personal al que no le importa mostrar las fisuras que subyacen sobre la obra. De algún modo, conforman el conductor visual ideal para el público y sirve para cerrar el círculo del conjunto.

“La repetición y el recuerdo son el mismo movimiento, sólo que en direcciones opuestas. Lo que se recuerda ya ha sido, se repite hacia atrás. Mientras que la repetición en si es recordar hacia adelante”

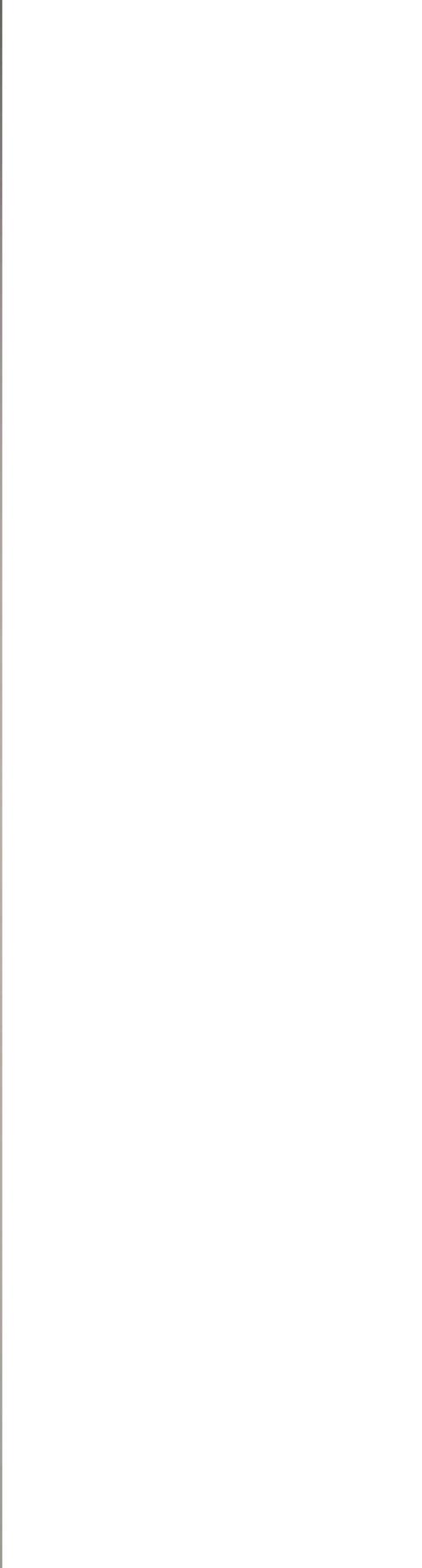
Eva Hesse

Tía Paca
2018
dibujo digital sobre
fotografía

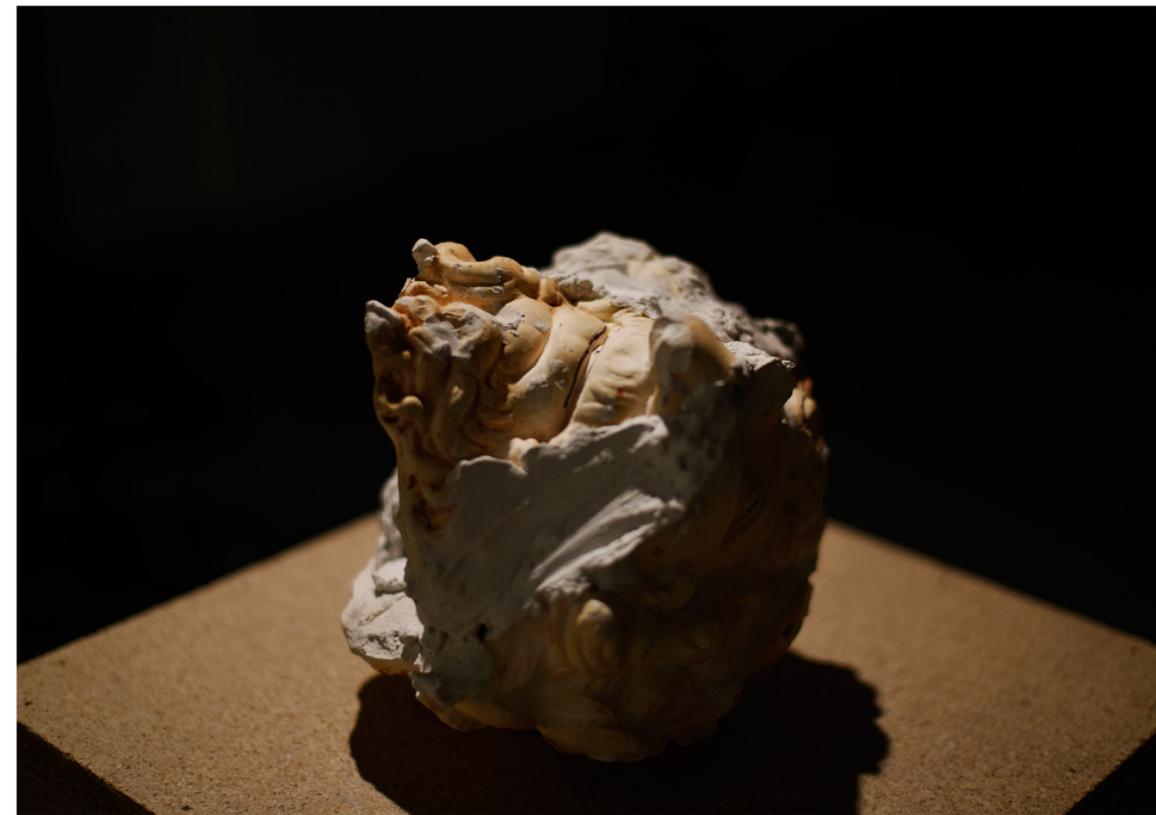
Páginas 11 y 12

Nido
2016
Hilo de cáñamo
tejido.

Penélope
2017
Fragmentos de
ensamblaje de
esculturas

Gabriel
2017
Fragmentos de
ensamblaje de
esculturas

Ratonera de hueso y bezóar

El bezoar es una acumulación de alguna sustancia no digerible, capaz de formar masas de volumen variable, que se puede hallar en los intestinos o estómagos de los animales. Hay muchos tipos de bezoar, tanto orgánicos como inorgánicos. Son cuerpos extraños poco comunes compuestos por pelo, fibras vegetales, determinados minerales, goma laca e incluso, conglomerados de leche o algunos medicamentos. En ocasiones contienen fibras artificiales de muñecos, muebles o alfombras, o pelo de animales; compactados que toman el molde del estómago o del intestino que los contiene.

Se señala que hasta el siglo XVIII se atribuyeron a los bezoares poderes especiales, fundamentalmente la habilidad de neutralizar venenos, y fueron muy apreciados por sus poderes mágicos los bezoares extraídos de animales. Además de distribuir venenos, se creía que evitaban epilepsia, disenteria, peste y lepra; a veces usados como amuletos, proporcionaban protección contra espíritus malignos.¹

Páginas 16 y 17

Ratonera

2018
madrea, masa de
secado rápido y
objetos metálicos

Página 20

**25 metros de cor-
dón umbilical**

2018
hilo de cáñamo tejido

Páginas 23 y 24

**¿Qué dirían si
supieran?**

2018
textil

¿QUE DIRIAN
SI SUPERAN
DE MI ?

Judith (acto 1)
2018
Textil

Judith (acto 2)
2018
Textil

Judith (acto 3)
2018
Textil

Sin título
2018
Textiles e hilo

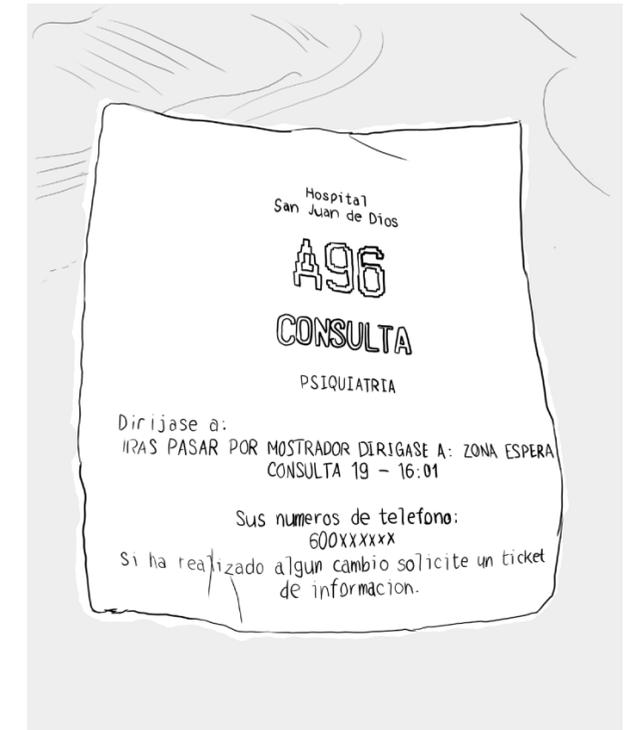
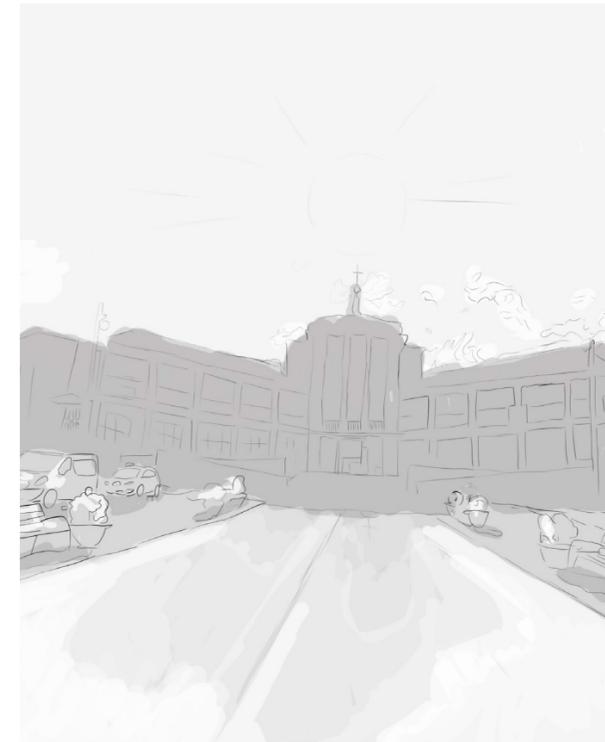
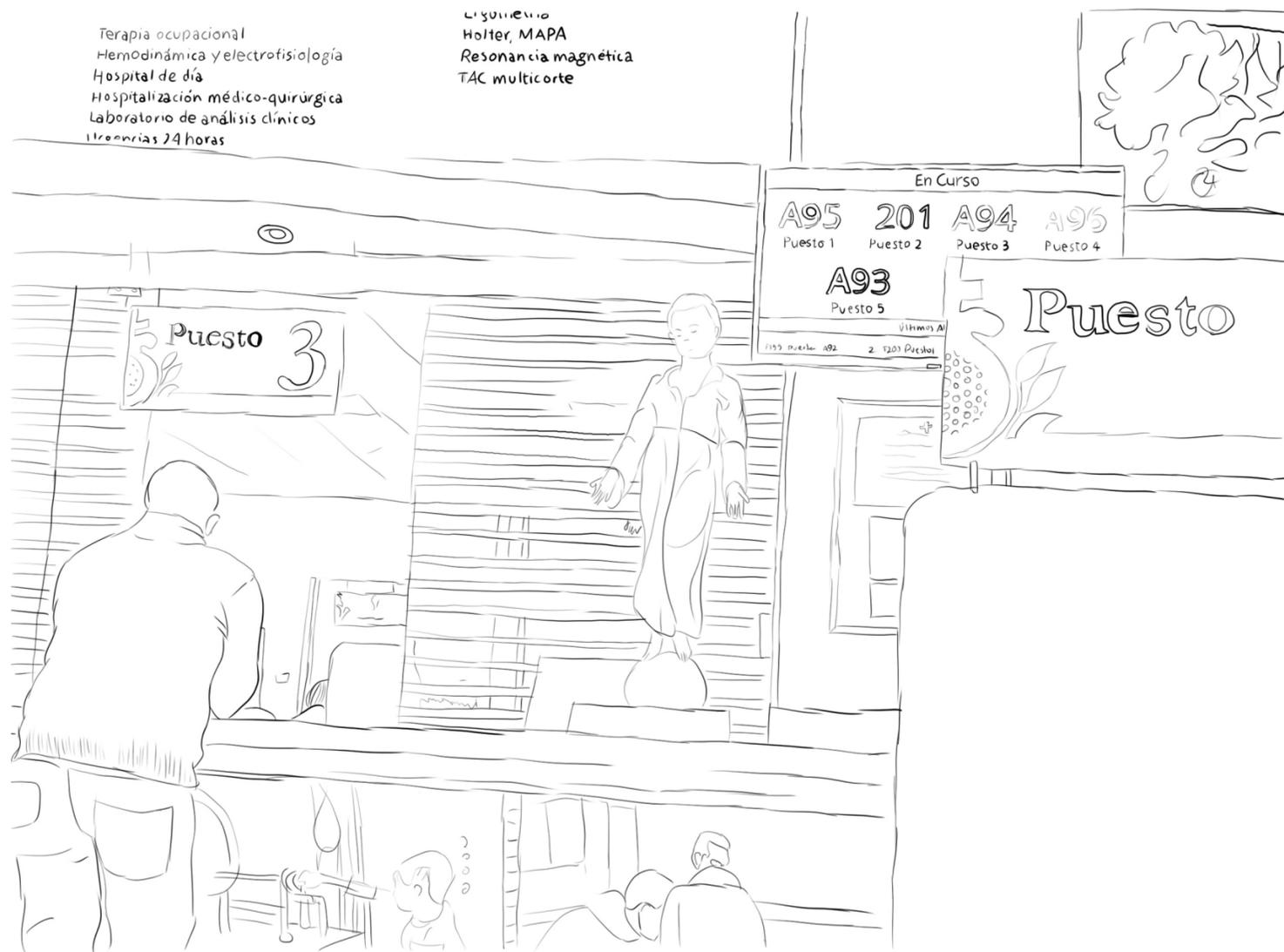

Páginas 27 y 28

Redes
instalación en la antigua facultad de Bellas Artes
2018
Lana

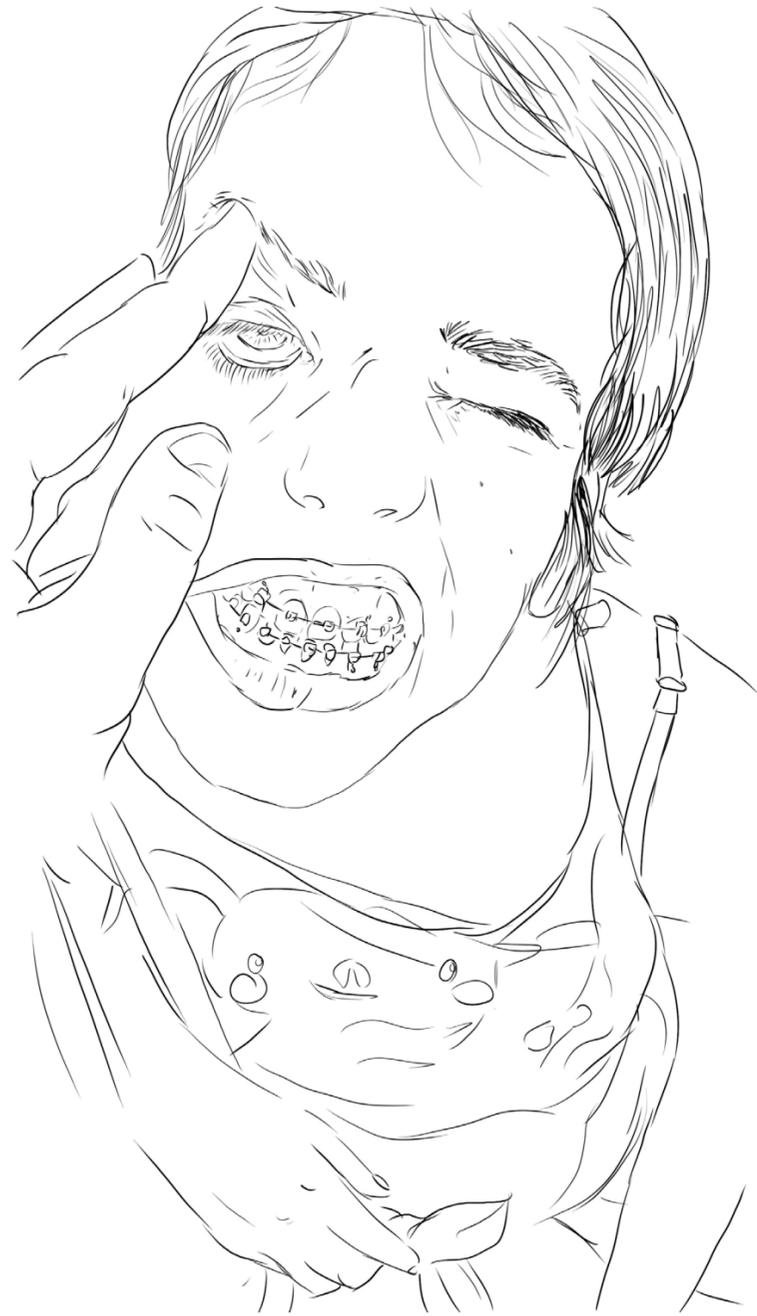
Nido
2015
Ramas de árboles, lanas,
textiles y cuerda

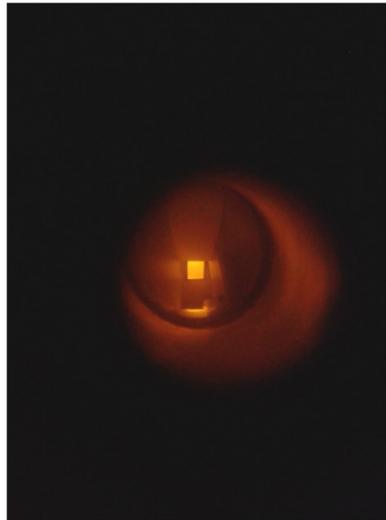
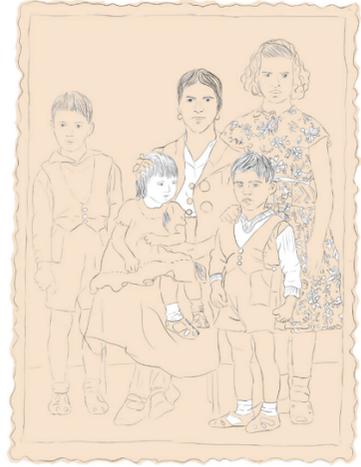

“El sufrimiento es comunicativo. Eso es algo que yo comparto.”

Bourgeois respecto a Bacon

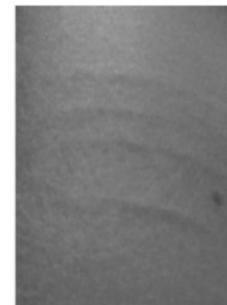

¿Quién es lo suficientemente joven y valiente para soportar el peso de empezar?

Feeling scared today. Write down
I'm OK I'm OK. A hundred
times the doctor says I am OK.
I am OK I am OK I am OK.
I am OK I am OK I am OK.
I am OK I am OK I am OK.
I am OK I am OK I am OK.
I am OK I am OK I am OK.
I am OK I am OK I am OK.
I am OK I am OK I am OK.
I am OK I am OK I am OK.
I am OK I am OK I am OK.
I am OK I am OK I am OK.
I am OK I am OK I am OK.
I am OK I am OK I am OK.

Redes (3)

2017
Lanas de distintos
grosos

Redes (3)

Obra expuesta en la Sala Fleming 4,
comisariada por Rafael Expósito
Ciclo expositivo ¿Y Ahora que?
2017

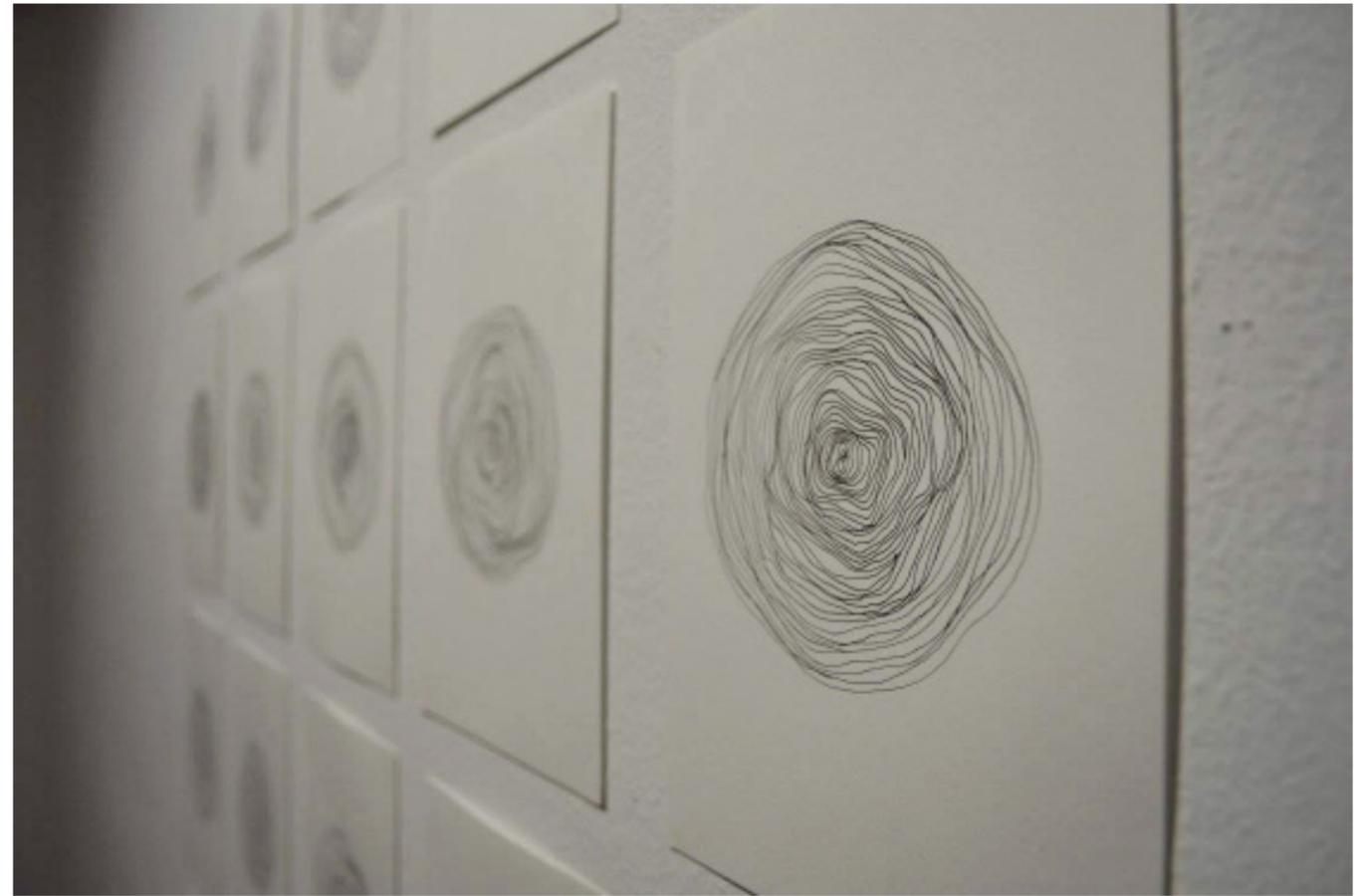

Redes (2)

Obra expuesta en el ÁREA 60 en el TEA
comisariada por Alby Álamo y Raisa Maudit
Exposición colectiva 'Combinar visible'
2017

Redes (2)
2017
lanas de distintos grosores

Dibujos de una sola línea

Obra expuesta en el espacio La Caixa (La Laguna)
Exposición colectiva 'La gran brecha'

2016

Nido

Obra expuesta en el espacio La Caixa (La Laguna)
Exposición colectiva 'La gran brecha'

2016

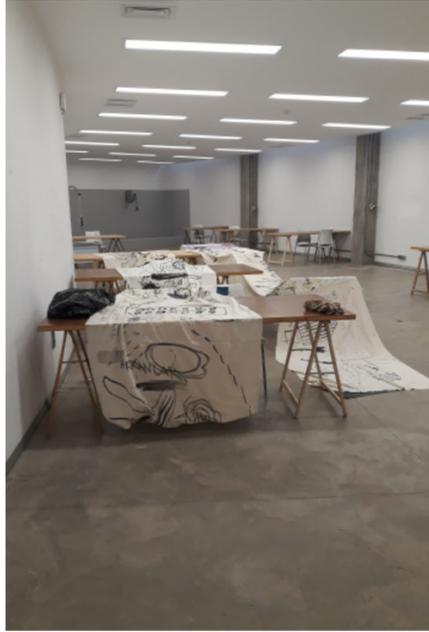

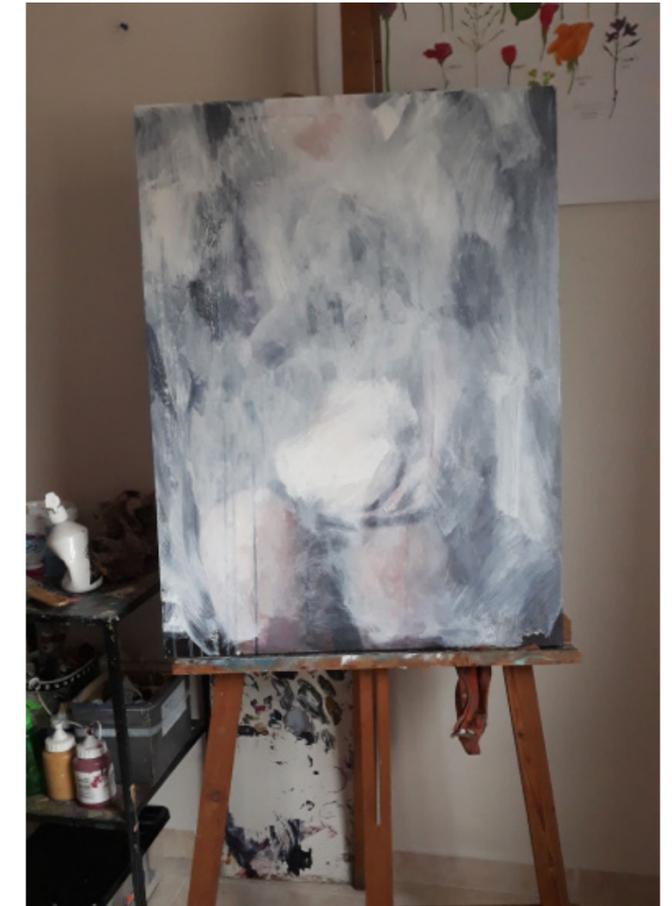
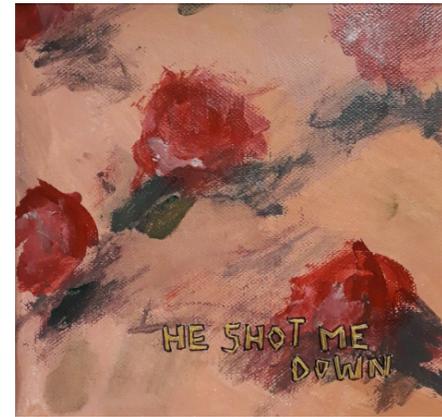

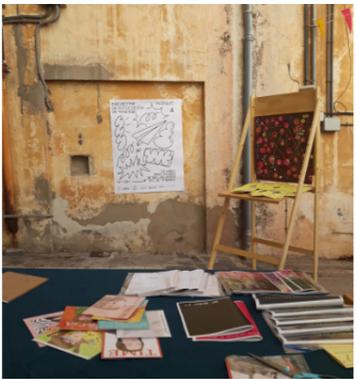
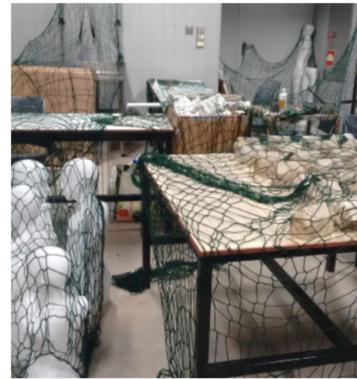
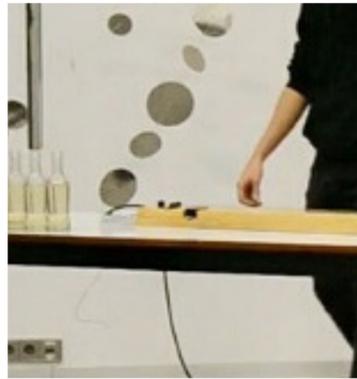
Obra expuesta en el espacio Cabrera PintoL (a Laguna)
Exposición colectiva 25Ft
Comisariada por Manuel Cruz

2017

conclusión

Este trabajo de fin de grado ha supuesto una catársis para mi persona y eso se ha reflejado de una forma notable en el desarrollo de mi obra.

Ha sido una buena forma de poner mis ideas en orden y hacer un repaso de lo que he hecho en estos años. Considero gratificante el sentimiento que me invade y me dice muy bajito, al oído, que mis obras puestas en orden cronológico van dotándose poco a poco de una mayor calidad. Considero que gracias a los libros que he tenido que leer, he podido responder algunas de mis preguntas más recurrentes.

Creo que es importante hacer mención a otros proyectos que han surgido mientras realizaba este TFG. Entre ellos cabe destacar la formación recibida en textil y la presentación en Pliegue 4 (encuentro de autoedición de Tenerife) de dos pequeñas autoediciones tituladas *¿Quién es lo suficientemente joven y valiente para soportar el peso de empezar?* y *Reflejos, transparencias, translucidez y fallos sistemáticos.* Que sin este trabajo, hubieran sido impensables.

1 Gaston Bachelard filósofo, epistemólogo, poeta, físico, profesor y crítico literario francés. Autor inclasificable, estuvo interesado por la historia de la ciencia, moderna o contemporánea, y al mismo tiempo por la imaginación literaria, a la que dedicó una atención paralela.

2Silvana Mandolessi, en su libro: 'Estudios sobre la memoria: Una perspectiva actual'

3Jean Fremon es un escritor francés, novelista, ensayista y crítico de arte. Es presidente de la Galerie Lelong establecida en París y Nueva York. Desde 1969, Jean Frémon es autor de numerosos ensayos sobre artistas contemporáneos entre ellos Robert Ryman, Louise Bourgeois, Jannis Kounellis, David Hockney, y de varias obras de ficción

Bibliografía

GARCÉS Marina 'La historia de una idea' Random House
Museo Reina Sofía (VVAA) 'Louise Bourgeois, memoria, arquitectura'
FREMÓN Jean 'Louise Bourgeois, Mujer casa' Elba
Ivan Centre Julio González 'Eva Hesse' (Generalitat Valenciana)
MARTINEZ MORO Juan 'Ilustrar lo sublime' Servicio Ed. Universitario País Vasco
TRIAS Eugenio 'Lo bello y lo siniestro' De Bolsillo
MANDOLESSI Silvana 'Estudio sobre la memoria: Perspectivas actuales.'
LYOTARD, Jean François 'La postmodernidad (explicada a los niños)' Gedisa
ZURBANO CAMINO Amaia 'El arte como mediador entre el artista y el trauma' Servicio Ed. Universitario País Vasco
--
Documental American Masters: Eva Hesse (2016)
Audiolibro 'La condición posmoderna', Lyotard

Breve currículum

Exposiciones y proyectos

2014 – Participación en la exposición colectiva de alumnos de la Facultad de Bellas Artes en Tenerife Espacio de la Artes, "Primeros principios".

2015- Exposición fotográfica 'Hideaway' en la salas de exposiciones del centro de juventud Villa de la Orotava.

2016- Exposición 'La gran brecha' en el espacio La Caixa de San Cristóbal de La Laguna

2016- Colaboración en el proyecto 'Cambio de forma' en la Facultad de Bellas Artes.

2017- Exposición perteneciente al ciclo 'Y ahora?', comisariado por Rafael Expósito en la Sala de arte Fleming 4, Puerto de la Cruz

2017- Participación en la Muestra de arte contemporáneo 'Proyecta Arte 2017'

2017- Exposición en la edición 2017 de '25ff' en el espacio expositivo 'Cabrera Pinto. La Laguna

2017- Participación en la exposición 'Combinar visible', en el espacio expositivo 'Área 60' de TEA (Tenerife Espacio de las Artes) Santa Cruz de tenerife

Méritos:

2012-Primer premio en el concurso 'Maratón fotográfico Villa de la Orotava'.

2013- Curso de fotografía digital impartido por Juanjo Díaz en el Espacio Socio-cultural "La Casa" en La Orotava

2014- Ganadora del primer premio de la categoría 'serie' en el 'Maratón fotográfico Villa de la Orotava'.

2015- Ganadora de concurso de Micro-relato organizado por el ayuntamiento de La Orotava.
- Asistencia a Taller 'Creación de Webseries' impartido por Teresa Segura y David Sainz

2017-Participación y asistencia en el proyecto etnográfico, y cultural 'Entre Molinos'
- Asistencia a los talleres formativos de lavado e hilado de lana virgen en el IV Festival de lana de Canarias

2017- Prácticas de empresa (210 horas) realizadas en el Circulo de Bellas Artes (Santa Cruz de Tenerife)Realizando gestiones expositivas, documentación, talleres artísticos a menores, guías de exposiciones, búsqueda de subvenciones, contacto con artistas...

2018- Participación en la IV edición de la feria de autoedición de Tenerife PLIEGUE IV con dos publicaciones propias: '¿Quién es lo suficientemente joven y valiente para soportar el peso de empezar?' y 'Reflejos, transparencias, translucidez y fallos sistemáticos.'

2018- Participación en los talleres de calado, técnicas de tejido tradicionales, tratamiento de lanas naturales y charlas formativas en el V Festival de la lana de Canarias.

