

Trabajo de Fin de Grado

FREYA DÍAZ JAÉN

“INTIMIDAD Y RECUERDO;
LA FIGURA MATERNA COMO PUNTO DE
ORIGEN”

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES

Ámbito de pintura

Tutorizado por el docente Severo Francisco Acosta Rodríguez

ÍNDICE

RESUMEN	6
ABSTRACT	8
INTRODUCCIÓN	9
Contextualización	10
Objetivos	15
Referentes	17
ANTECEDENTES ACADÉMICOS	25
PROCESO Y DESARROLLO	39
Organigrama	41
Formalización	42
Álbum Familiar	45
COMPLICIDAD CONCEBIDA	68
COMPLICIDAD SUBYACENTE	78
TRASCENDENCIA CONTEMPLATIVA	86
CATÁLOGO	93
CONCLUSIONES	111
Agradecimientos	111
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA	112

RESUMEN

Este proyecto contempla a través del lenguaje pictórico, de textos y fotografías la relación de tres generaciones de mujeres donde llevo a cabo un discurso y revisión en torno a la figura de la mujer y la madre. Es una reflexión que vincula las herencias transgeneracionales con la memoria y el recuerdo.

El acto de olvidar provoca en la subjetividad del individuo la negación de una existencia, por lo que la memoria —del tipo que sea— funciona como herramienta para revisar el pasado posibilitando una evolución futura. Todo esto aparece en este proyecto con matices personales donde hablo desde mi propia experiencia familiar enriqueciéndolo a través de la pintura y el color.

Herencia, (Trans)generacional, Figura materna, Intimidad, Recuerdo, Pintura.

ABSTRACT

This project contemplates through pictorial language, texts and photographs the relationship of three generations of women where I carry out a discourse and review around the figure of women and mothers. It is a reflection that links transgenerational legacies with memory and recollection.

The act of forgetting causes in the subjectivity of the individual the denial of an existence, for which reason memory —of whatever type it may be— works as a tool to review the past, enabling future evolution. All this appears in this project with personal nuances where I speak from my own family experience, enriching it through paint and color.

Heritage, (Trans)generational, Mother figure, Cosiness, Memory. Painting.

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto bajo el título *“intimidación y recuerdo; la figura materna como punto de origen”* se caracteriza por un contenido especialmente emocional, que nace a raíz de mi interés por mi pasado familiar junto con la evolución del papel de la mujer a lo largo de la historia, y dentro de este, en concreto, su papel como figura materna.

Partiendo de esto, comienzo a hacer una investigación de mi pasado familiar por parte materna procedente de la isla de Gran Canaria, Canarias, y comienzo a indagar en los recuerdos e historias familiares con el objetivo de ordenar recuerdos y contextualizar a las figuras en las que me inspiraré para crear las obras que conforman este proyecto.

Desde mi subjetividad como mujer trabajo lo transgeneracional, partiendo de la figura de mi abuela por parte materna y su rol como madre de la mía, y luego de mi propia madre. Por lo que mi objetivo principal de este proyecto es plasmar las interrelaciones entre mi abuela, mi madre y yo, queriendo en cierto modo llegar al espectador de una forma más íntima, revelando mis relaciones familiares con la intención de generar empatía, y mostrar las diferencias y herencias generacionales en torno al concepto de “madre”.

Es por todo esto, que este proyecto aborda los siguientes conceptos que mantienen, de manera implícita, una correlación: la herencia transgeneracional, la intimidad y el recuerdo; zonas intangibles que son variables según su contexto cultural y social, y que a su vez están presentes en cada individuo de forma única e irreplicable. En resumen, planteo a modo de homenaje y como objetivo personal, mostrar el peso y la importancia que tiene la figura de la mujer y la madre, en este caso a través de mi propia experiencia dentro de mi círculo familiar.

En base a todo esto y bajo las referencias de artistas como Ana Casa Broda, Gerard Ritcher o Cristina Troufa mi proyecto consiste en una serie de tres cuadros en grandes dimensiones. En las diferentes obras, con el fin de generar contraste a través de recursos bidimensionales de carácter pictórico, las figuras emergen de un fondo plano de color rojo llamativo, las cuales aparecen más detalladas pero reforzando, desde la imagen inacabada de las figuras y las formas, la idea del recuerdo como algo incompleto, dejando zonas donde puede entreverse el fondo.

Todo este trabajo teórico y práctico se ve reflejado en esta memoria, que he dividido en ocho apartados importantes, donde parto de los epígrafes nombrados como “resumen o abstract” que resumen el contenido del trabajo y que recoge también las palabras claves del proyecto.

Sigo con la introducción, la cual está compuesta por tres apartados más como son los objetivos del proyecto, el contexto: idea y concepto, y los referentes. Posteriormente, para situar al lector hablo de los antecedentes académicos, luego completaría el contenido de la memoria con el epígrafe “proceso y desarrollo” donde se muestra por orden cronológico todo el seguimiento del proyecto y que está también compuesto por diferentes apartados dentro de este, como es el organigrama, la formalización del tema y los procesos de cada uno de los cuadros.

Para terminar se encuentra el catálogo, que recoge fotografías de calidad del resultado final, y para cerrar el contenido teórico, las conclusiones. Al final del proyecto se encontrará también la bibliografía y webgrafía utilizada para realizar este proyecto.

CONTEXTUALIZACIÓN: idea y concepto

La figura femenina

Hasta donde me alcanza la memoria, mi madre siempre me habló con admiración de sus referentes femeninos, mujeres rompedoras, actualizadas y avanzadas a su tiempo. Esta fascinación y admiración por las figuras femeninas que apuestan por la evolución la heredé de ella. Como hija, y nieta, me pareció interesante enfocar este proyecto y limitarme únicamente a las figuras femeninas en mi familia, haciéndolas protagonistas y dándoles su lugar.

El porcentaje de mujeres en la población es de un 49,5% en la actualidad¹. Este porcentaje se ha mantenido, aunque con ciertas variaciones obvias, a lo largo de los siglos. Para ser un gran porcentaje de la población, las mujeres han quedado relegadas a un segundo plano a lo largo de la historia y esto lo vemos sobretodo, en el modo en el que esta se escribe. En el contexto del año 1928, Virginia Woolf en su ensayo “*Una habitación propia*” se le plantea la cuestión de por qué hay tan pocas mujeres escritoras a lo largo de la historia. El seguimiento de la búsqueda de respuestas a esta pregunta, revela y reafirma que la historia ha sido escrita desde una perspectiva patriarcal donde las mujeres han quedado relegadas a un segundo plano, no solo en las libertades y derechos sociales y políticas, sino también en la narrativa en la que se exponen los hechos. Woolf enfatiza en la idea de que las mujeres han sido económicamente dependientes de los hombres y han sido privadas de las herramientas necesarias para desarrollar su potencial intelectual, esto unido con las responsabilidades impuestas al ámbito doméstico y el cuidado de los hijos, que han provocado una limitación en la mayoría de sus capacidades².

Para que esta situación de desigualdad cambiara, las mujeres han tenido que ir conquistando por medio del feminismo, cada uno de sus derechos civiles y cuotas de igualdad, privilegios que han gozado los hombres y que han sido negados a ellas por el simple hecho de ser mujeres. A lo largo de la historia este movimiento feminista se ha manifestado en diferentes olas, donde cada una de ellas se adapta a la situación política y social. Hay cuatro olas diferenciadas de este movimiento, y en estas, se reciclan discursos de los inicios del feminismo, pero según avanzan los años, se van implementando nuevas reivindicaciones y luchas para conseguir una igualdad real.

Todo este contexto de cambios por el que pasa la figura de la mujer, se va a ver reflejado en cada una de las diversas generaciones, provocando diferencias generacionales que se pueden vincular a multiplicidad de aspectos, como el cultural, político y social. Los cambios de roles de género, los avances educativos, los cambios en los derechos y oportunidades de la mujer, e incluso el propio avance de la tecnología van a ser determinantes en el desarrollo de la mujer.

Mi abuela materna, a la que todos llamamos Loli, una mujer autoritaria, fuerte y decidida que nace en el año 1934, con 25 años de edad tiene su primer hijo y más tarde, le seguirían tres más. Dos niños, y dos niñas, los varones, ambos mayores que ellas, y mi madre, la mayor de ellas dos. Mi madre, Freya, me cuenta su infancia y su relación con su madre, y está muy lejos de ser un vínculo madre e hija muy afectivo. Mi madre al ser la hija mayor, acorde con el contexto histórico, se

¹ Demografía, porcentaje de hombres y mujeres en la actualidad. <https://www.saberespractico.com/demografia/cuantos-hombres-y-mujeres-hay-en-el-mundo-actualmente/>

² WOOLF, V. *Una habitación propia*. Editorial Planeta S.A., 1967, 2022. Barcelona (España).

encargó de hacer la comida, cuidar, callar y responsabilizarse de todos los actos que sus hermanos hicieran. En aquel momento era lo esperado. Pero según fueron pasando los años, y por lo que mi madre relata, fue creciendo hasta convertirse en una figura disidente que rompía y se revelaba contra toda imposición gestada por mi abuela. Desde que tuvo oportunidad, se fue a vivir fuera de la Isla de Gran Canaria, para estudiar Bellas Artes, mudándose a la isla de Tenerife. Aquí conoció a mi padre, y en 1988 se casan, un año más tarde tienen su primer hijo, mi hermano, de nombre Conrado —como mi padre y mi abuelo paterno—. Posteriormente, en 1997 nace mi hermana Aída, y finalmente yo en el año 1999.

Ambas figuras son el reflejo de todos esos cambios sociales, mi abuela como figura más tradicional y conservadora, y mi madre como un punto de inflexión que rompe y cuestiona esas imposiciones, transmitiendo y proporcionando —especialmente a sus hijos— una nueva manera de percibir el mundo, más libre y más amable. Si hablo de mi abuela desde mi punto de vista, no pudo haber sido mejor abuela frente a la experiencia materno-filial entre mi madre y ella, conmigo siempre ha sido, y es, una mujer cariñosa, atenta, cálida y buena. Pero está claro que ser madre, no conlleva el mismo peso que ser abuela.

*“La mayor parte de las culturas, en medida en que se trata de organizaciones patriarcales, identifican la feminidad con la maternidad. A partir de una posibilidad biológica—la capacidad reproductora de las mujeres—se instaura un deber ser; una norma, cuya finalidad es el control tanto de la sexualidad como de la fecundidad de aquellas”*³. Aunque no soy muy partidaria de hablar en términos generales, hay en cierto modo, una imposición ejercida por la sociedad que genera conflictos con el concepto de maternidad, donde este colapsa con el de mujer y la propia identidad de esta, siendo la maternidad un concepto que ocupa e invisibiliza todo lo demás. La maternidad reúne toda una serie de fenómenos complejos que no podrían ser abarcados desde un solo punto de vista. El hecho biológico que capacita al cuerpo de la mujer a gestar un nuevo ser, no es puramente biológico, también constituye otras dimensiones.

*“Las condiciones biológicas de la reproducción sexuada, las condiciones sociales, económicas y políticas de la reproducción de la vida social configuran la función materna: la división sexual del trabajo propia de toda estructura patriarcal o al menos de la mayoría establece que las mujeres, además de la concepción, gestación, parto y lactancia se ocupen casi en exclusiva de la crianza de los niños que, por otra parte, no es reconocida como trabajo social”*⁴. Estas cuestiones suponen y provocan toda una problemática social, que se va heredando a lo largo de la historia, y que no es hasta ahora, las nuevas generaciones, que se habla de todas estas cuestiones y se la da una mayor relevancia, rompiendo con estereotipos y tradiciones heteropatriarcales que oprimen y condicionan la identidad como mujer, y cómo esta se transmite.

Las madres, y en general las mujeres, han sufrido de una carga metal a lo largo de muchísimas generaciones, e incluso a día de hoy esto sigue latente. Cuando mi abuela era joven y madre, todo este peso recaía y se transmitía directamente en la siguiente figura femenina que, en este caso correspondía a la de mi madre.

³ TUBERT, S. Figuras de la madre. Ediciones Cátedra, S.A., 1996. Madrid., pág. 7.

⁴ TUBERT, S. Figuras de la madre. Ediciones Cátedra, S.A., 1996. Madrid., pág. 8.

Memoria, recuerdo y herencia

A mi abuela, en cuanto se le presentó la oportunidad de poder fotografiar, no perdió la oportunidad de dejar constancia de los momentos que en su subjetividad consideraba relevantes, dejando recuerdos que manifiestan su gran afán por documentar su vida, y en consecuencia de esto, también la vida de las personas que la rodeaban. Desde que tuvo una primera cámara fotográfica en las manos, ha dedicado gran parte de su tiempo a ordenar y compartir todas esas fotografías, que, antes de las facilidades que aportan las cámaras digitales, en un primer momento eran analógicas, por lo que el revelado y agrupamiento de fotografías constituía todo un proceso largo y costoso. Un gran número de álbumes en mi casa que responden al concepto de “álbum familiar” donde resumen y reducen toda una vida a páginas llenas de fotografías hasta la actualidad, han sido organizados por mi abuela, tomándose el tiempo de fechar cada una de las fotografías por detrás y constatar lo que el hecho de la propia foto recogía.

El papel de la imagen en este proyecto es de gran relevancia, es un concepto que en gran medida se relaciona con la representación social, debido a que tanto la primera como la segunda hacen referencia a contenidos mentales fenomenológicos⁵ que se asocian con determinados objetos. La experiencia entre los sujetos y los objetos crea una representación social, donde el objeto queda atravesado por una figura convirtiéndose en representación, la cual está íntimamente relacionada con un contexto cultural que revela un tipo de conocimiento social sobre cómo piensan y como se organizan esos sujetos en su vida cotidiana. Este conocimiento social queda explícito en las fotografías o las imágenes, las cuales están constituidas por toda una serie de contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos donde aparecen estereotipos, creencias, valores y normas que rigen y son claves para interpretar la vida social del colectivo al que pertenece. *“Estamos hablando de un conocimiento social porque esta socialmente elaborado. Las representaciones desde esta postura, definen la conciencia colectiva entendida como la forma de interacción de las sociedades, así como su manera de actuar en la vida cotidiana”*⁶

Mi interés por los archivos del pasado, por conocer y explorar mi pasado familiar, me llevó a percatarme de todas estas cuestiones sociales, que muestran toda una serie de diferencias y herencias a lo largo de estas tres generaciones y que están latentes en las fotografías familiares. En cierto modo, tener constancia de la memoria nos ayuda a preservar nuestra identidad y nos dota de la capacidad para recordar de dónde venimos, quiénes somos y cómo hemos ido evolucionando. No es casualidad que me centrara en la figura femenina a través de tres generaciones consecutivas — Abuela, madre e hija—, la función de la memoria es determinante a la hora de hacer una revisión del pasado si queremos entender el presente, esta está filtrada por unos grados de olvido, que da paso a los recuerdos, pues los recuerdos, ya influenciados por el propio presente, por muy nítidos que los podamos llegar a tener en la cabeza, nuestra trayectoria vital altera esas vivencias.

El recuerdo está directamente vinculado a las emociones, las zonas anatómicas del cerebro encargadas de almacenar los recuerdos y regular las emociones están conectadas. Atendiendo a los recuerdos especialmente intensos a nivel emocional, es necesario mencionar el trauma. Las generaciones pasadas se pueden vincular con el concepto de trauma ancestral silenciado, que *“hace referencia a vivencias muy dolorosas o siniestras que vive algún miembro de una generación y*

⁵ Voz rae. adj. Fil. Perteneciente o relativo a la fenomenología.

⁶ El valor de la imagen representada <https://www.redalyc.org/pdf/4779/477947304004.pdf>

sobre las que calla. El mismo trauma que pasaría a transmitirse de generación en generación de manera inconsciente”⁷. El concepto de transmitir se reduce a “hacer pasar un objeto, un pensamiento, una historia, los afectos de una persona a otra, de un grupo a otro, de una generación a otra”⁸. El sujeto que recibe dicha transmisión se convierte en heredero de esta, pero también es un adquirente de aquello que se le ha transmitido, ya que en función de los intermediarios, está implícita la capacidad de modificar aquello que se ha transmitido. Esto posibilita que cada generación se sitúe en relación a las otras donde se funda una subjetividad propia que construye su historia y lo convierte en propietario de su herencia.

“Cesio (2004) menciona que hay una obligación por transmitir, en relación con la continuidad evolutiva de una generación a la otra, lo que permite a cada una no partir de cero, y a cada una llegar en la vida, ocupando lugar en la sucesión de uno y de muchos otros, con una herencia: lo que implica la noción de progreso”⁹

⁷ La transmisión transgeneracional

<https://lamenteesmaravillosa.com/el-trauma-ancestral-silenciado-transmision-transgeneracional/>

⁸ Herencia transgeneracional

<https://www.psycoedu.org/la-herencia-transgeneracional-fundante-de-la-relacion-vincular-familiar/?v=55f82ff37b55>

⁹ Herencia transgeneracional

<https://www.psycoedu.org/la-herencia-transgeneracional-fundante-de-la-relacion-vincular-familiar/?v=55f82ff37b55>

OBEJTIVOS

Los objetivos que aparecen a continuación se exponen con la intención de que al finalizar el desarrollo de este proyecto, se consiga de forma exitosa cada uno de los objetivos mencionados.

Generales

Realizar un proyecto personal bien ejecutado a nivel no solo de coherencia a la hora de su comprensión, si no también a nivel técnico, conceptual y visual.

Ser capaz de demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo del periodo académico de forma profesional, elaborando argumentos y planteamientos, así como resolviendo problemas dentro del área de estudio y especialización, con perspectiva de género y sensibilidad estética.

Personales, conceptuales y estéticos

Este Trabajo de Fin de Grado está motivado por mi inquietud de mostrar el peso e importancia de la figura de la mujer dentro del entorno familiar, aportándole visibilidad a los lazos familiares desde una perspectiva feminista, e invitar a la reflexión a cerca de estos.

Visibilizar y reflexionar a cerca de la herencia transgeneracional que se da entre las diferentes generaciones que conforma el círculo familiar, específicamente desde la figura femenina.

Hay una búsqueda de la armonía entre lo que quiero contar tanto a nivel teórico como visual, por ello, la finalidad de que se refleje de forma clara el concepto del proyecto en la parte práctica de este.

Representar, desde mi subjetividad, la relación entre estas tres generaciones: mi abuela, mi

madre y yo. Además de unir o reconectar los lazos entre nosotras.

Transmitir a mi abuela y a mi madre la importancia de nuestros lazos como mujeres y en el caso de cada una de ellas, como madres.

Hacer un recorrido en la infancia de mi madre y en la mía, a modo de nostalgia pero también como una revisión del pasado familiar para entender el presente, y en cierto modo, aceptarlo de forma más agradable.

Crear una nueva perspectiva del propio presente partiendo del pasado.

Voluntad de búsqueda y construcción personal de la propia identidad, el pasado y presente con respecto a la relación entre mi abuela, mi madre y yo.

REFERENTES

Este apartado recoge una serie de referentes artísticos, que diferencio en dos epígrafes:

Por un lado, los referentes conceptuales, el cual se refiere a todos aquellos artistas o fuentes en las que me he apoyado a nivel teórico para el desarrollo y justificación de este proyecto. Y por otro lado, los referentes a nivel formal, aquellos que me han inspirado en cómo llevar a cabo mi obra pictórica en cuestiones visuales, de técnica, color, o acabado final. Para obtener un buen resultado es decisivo considerar la obra de otros artistas que puedan aportar o enriquecer la propia. Por ello he seleccionado una serie de referentes que me han ayudado a centrar y ubicar tanto a nivel teórico como práctico este proyecto en concreto.

Referentes a nivel conceptual

La Casa de Bernarda Alba por Federico García Lorca

"La casa de Bernarda Alba" es una obra de teatro del escritor español Federico García Lorca. La obra retrata la vida de una familia de mujeres en un pueblo de Andalucía, España, durante los años 30, y explora temas como la opresión femenina, la rivalidad y la envidia entre mujeres, y la sexualidad reprimida.

La obra presenta una imagen compleja y matizada de la experiencia femenina en la sociedad española de los años 30, y explora la relación y tensiones que pueden surgir entre generaciones de mujeres en la familia y roles sociales: Bernarda, la madre autoritaria; sus cinco hijas, todas ellas solteras y sometidas a las reglas estrictas de su madre; y la abuela, María-Josépha, quien ha perdido la razón y representa una amenaza a la reputación de la familia.

Cada personaje femenino representa diferentes aspectos de la feminidad y la experiencia femenina. Bernarda, por ejemplo, representa la

generación más antigua, y simboliza la tradición y la rigidez en cuanto a las normas sociales y el rol de la mujer en la sociedad. Por otro lado, sus hijas representan la generación más joven, que está luchando por liberarse de estas normas y buscar su propia felicidad.

"La casa de Bernarda Alba" la encuentro inspiradora por cuanto revisa todas esas relaciones y diferencias generacionales, dándole peso a la figura de la mujer. Cuenta la historia de una familia corriente, a partir de escenas cotidianas, donde a lo largo de la obra va definiendo la relación entre cada una de ellas. Cómo centra todo el argumento de la obra en la figura femenina, y como hay una búsqueda de la liberación por parte de esas generaciones más actuales de mujeres, que aprenden de la anteriores para darse cuenta de que quieren esa libertad, que a las anteriores se les arrebató en su juventud y a lo largo de sus vidas, es lo que me inspira y con lo que, en cierto modo, identifico en relación a mi obra.

Louis Bourgeois

Louise Bourgeois fue una artista francesa-estadounidense nacida en 1911 y fallecida en 2010, reconocida por su trabajo en escultura e instalación, también experimentó con técnicas como el dibujo, la pintura y la performance. Su obra sigue siendo muy influyente en la escena artística contemporánea y ha sido exhibida en museos y galerías de todo el mundo.

Bourgeois creó una obra muy diversa en términos de estilo y temática, pero se centró principalmente en la exploración de temas relacionados con la psicología, la sexualidad, la memoria y la infancia.

La obra de Louise Bourgeois tiene un fuerte componente conceptual y psicológico, y se ha interpretado de varias maneras. La exploración del cuerpo femenino y la feminidad es un tema recurrente en la obra de Louise Bourgeois junto con la maternidad. A menudo, la artista aborda

el tema de la maternidad desde una perspectiva psicológica y emocional, explorando las tensiones y conflictos que pueden surgir en torno a la relación entre madre e hijo.

En general, la obra de Bourgeois sobre la maternidad es un intento de explorar las complejidades de la experiencia maternal y de la relación madre-hijo la cual aparece reflejada en mi proyecto, no tanto desde una perspectiva traumática, más que con el objetivo de dar visibilidad a las relaciones materno-filial independientemente de sus complejidades. La artista desafía las expectativas culturales y los estereotipos de género, y crea una imagen más rica y matizada de lo que significa ser madre en el mundo moderno.

Fig. 1. *Mujer-casa*. Óleo sobre lienzo.

Gerhard Richter

Gerhard Richter es uno de los artistas contemporáneos más importantes e influyentes del mundo. Nació en Dresde en 1932, y estudió en la Academia de Bellas Artes de Dresde antes de trasladarse a Occidente en 1961.

Me inspiro en una de sus etapas más conocidas de su trabajo, que es su período de obras difusas o borrosas, que comenzó a finales de la década de 1960 y se extendió hasta la década de 1970. En esta época, Richter comenzó a experimentar con la técnica de desenfoque y difuminado. Se considera que Richter buscaba crear obras que fueran ambiguas y abiertas a la interpretación, y que permitieran al espectador ver la realidad de una manera nueva y diferente. Las obras difusas de Richter a menudo se inspiran en fotografías, y muchas de ellas presentan imágenes de paisajes,

arquitectura o retratos que están parcialmente ocultos o borrosos.

“En cierto sentido, las borrosas «fotopinturas» de Richter son más realistas que el hiperrealismo, ya que se asemejan a nuestros recuerdos, muchas veces igual de borrosos, difusos, abstractos”.¹⁰ Richter trabaja la idea del recuerdo, a partir de archivos fotográficos, como algo incompleto, y esto lo potencia desde esas pinturas borrosas y difusas, y que me inspiran en mi obra tanto a nivel conceptual como visual. Pues esa idea de lo incompleto como algo que está difuso en nuestra cabeza es lo que pretendo también mostrar en este proyecto. Además del uso de fotografías antiguas que immortalizan experiencias reales como apoyo para generar imágenes nuevas a partir de las ya existentes.

Fig. 2. *Onkel Rudi*.

Fig. 3. *Kleine Sekretärin, Pequeña secretaria*, óleo sobre lienzo, 1965

Fig. 4. *Confrontación I*. Óleo sobre lienzo. 112x102 cm. 1988

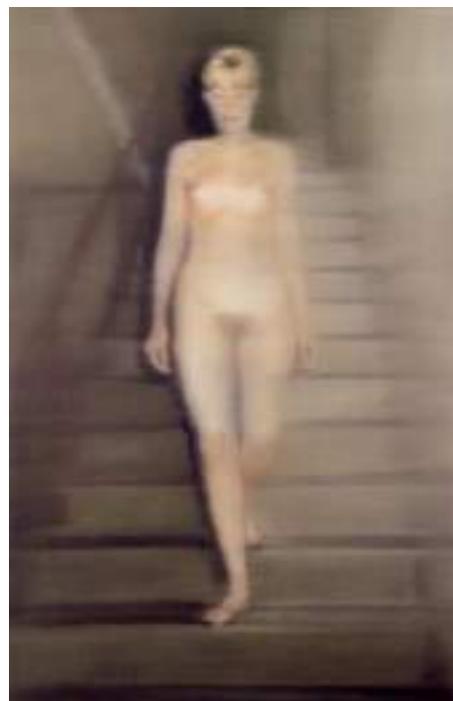

Fig 5. *Ema (Nude on a Staircase)*

¹⁰Gerhard Richter, *el pintor de lo efímero* <https://noktonmagazine.com/gerhard-richter-el-pintor-de-lo-efimero/>

Ana Casas Broda

Ana Casas Broda es una artista española que trabaja en diferentes medios, incluyendo la fotografía, el video y la performance.

Me inspiro en su proyecto "Álbum" donde narra la historia de cuatro generaciones y explora la maternidad y la relación entre madres e hijos de una manera personal y conmovedora. La artista utiliza su propia experiencia como madre para crear imágenes que van más allá de lo cotidiano, y que abordan la complejidad y la riqueza de las relaciones familiares.

En particular, este proyecto se enfoca en la relación entre madres e hijas, y la forma en que esta relación puede ser moldeada por las experiencias y las expectativas culturales. Casas Broda explora el vínculo entre madre e hija a través de una serie de imágenes que muestran a las mujeres interactuando en diferentes situaciones. Busca retratar las complejidades de esta relación, incluyendo los momentos de intimidad, apoyo y amor, pero

también las tensiones y los desafíos que pueden surgir en la relación.

En "Álbum", Casas Broda desafía los estereotipos tradicionales de la maternidad como algo natural y fácil, y en su lugar presenta una imagen más compleja y matizada de la experiencia femenina. A través de sus fotografías y sus textos, la artista cuestiona las expectativas sociales sobre la maternidad y la identidad femenina, y propone una reflexión más profunda sobre los desafíos y las posibilidades de la vida como madre.

Este proyecto de Casas Broda me inspiró en todos los sentidos. Ubica y relata su propia historia familiar, y hace protagonistas a las cuatro generaciones de mujeres de su familia en torno tres ejes fundamentales como el hogar, el cuerpo, y la memoria. Estos conceptos los relaciono directamente con mi proyecto pues trato la intimidad, la memoria o el recuerdo, y la herencia transgeneracional, a través de la representación del cuerpo.

Fig. 6. Fotografía extraída del libro álbum familiar. Autorretrato de Ana Casas Broda con su hija, madre y abuela.

Fig. 7. Fotografía del contenido del libro álbum familiar.

Jo Spence

Jo Spence es una fotógrafa y activista inglesa, conocida por explorar temas relacionados con la identidad, la salud y la política social. Una de sus series más importantes y de las que me inspiro es la titulada "Madre e Hija", que se centra en su propia relación con su madre, la cual sufrió de depresión y enfermedad mental.

Lo que me inspiró sobretodo de esta serie es que Spence aborda temas como la relación entre madres e hijas, la influencia de la familia en la construcción de la identidad, la forma en que las mujeres son afectadas por las normas y expectativas sociales, también por como muestra la complejidad de las relaciones familiares. Spence captura momentos íntimos y emocionales entre ella y su madre, así como escenas que ilustran las dinámicas familiares.

Jo Spence también cuenta con una serie fotográfica similar titulada "Family, Fantasy and Photography", en la que explora la idea de

los álbumes familiares y las narrativas que se construyen a través de ellos. En esta serie, Spence utiliza imágenes propias y de su familia, así como elementos simbólicos y textos escritos, para cuestionar y desafiar las construcciones sociales y de género que se presentan en los álbumes familiares tradicionales.

La idea que trabaja Jo Spence de los álbumes familiares, las dinámicas familiares y la influencia de la familia en uno mismo es lo que me inspira y lo que me nutre a la hora de ubicar y centrar mi trabajo. Pues en todo momento revisito los archivos del pasado y reconstruyo este por medio del registro que queda de este, y que es lo que presento en mi Trabajo de Fin De Grado. Un testimonio y reconstrucción del pasado, que traduzco en unas relaciones actuales influenciadas por vivencias pasadas.

Fig. 8. Autorretrato de Jo Spence con su madre.

Referentes a nivel formal

Cristina Troufa

Cristina Troufa es una artista portuguesa contemporánea nacida en Oporto en 1984. Su obra se caracteriza por su enfoque en la figura humana y su exploración de la identidad, la memoria y la emoción. En sus pinturas y dibujos, utiliza una técnica realista pero con ciertos elementos surrealistas, creando imágenes que a menudo parecen fragmentadas y enigmáticas.

Troufa crea imágenes realistas y detalladas de rostros y cuerpos humanos, a menudo con un toque surrealista que crea un efecto de sueño o de misterio. Muchas de sus obras presentan

figuras fragmentadas o en diferentes estados de disolución, como si fueran recordadas o imaginadas en lugar de reales.

Cristina Troufa es, y ha sido, una de mis referentes más recurrentes a la hora de crear mi propia obra, por la forma en la que representa el cuerpo frente a un fondo plano, y esa forma inacabada de representar los cuerpos pero que a su vez encontramos partes muy detalladas, es algo que he recogido de su obra y que lo he llevado a mi terreno con la misma idea de lo inacabado que alude al recuerdo y a la memoria.

Fig 9. *I See You*. Acrylic on linen. 100 × 150 cm

Fig 10. *Resistência*. Acrylic on canvas. 86 × 100 cm. 2013

Fig 11. *Pedestal*. Acrylic on linen. 20.3 x 30.5 cm

Jose Luis Ceña

Uno de los referentes contemporáneos que me han contagiado ese interés por valorar las escenas cotidianas, más íntimas, familiares o cercanas es Ceña, un artista malagueño, nacido en 1982. Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid entre 2000 y 2005, fue Becado por en la Real Casa de la Moneda de Madrid especializándose en grabado y diseño gráfico

Su obra se puede definir como figurativa e intimista de momentos cotidianos, donde captura instantes fugaces que cuentan historias cercanas y familiares, pero que su vez, las

ubica en escenarios llenos de misterio. Su producción pictórica se caracteriza por el uso de colores vibrantes y atrevidos (azules, verdes y rojos muy intensos) y texturas con las que desconceptualiza la luz para darle un sentido de orden. Esa forma de descomponer los cuerpos y las formas, me han inspirado a nivel tanto estético como conceptual, y que relaciono con el concepto del recuerdo como algo incompleto, ese propio acto de recordar, la mirada hacia atrás de una escena que se nos queda grabada, o que es representativa, que esta presente pero que realmente no es algo definido o nítido.

Fig . El último día de verano. Oil on linen. 100 cm

Fig. Winter pool_American dream. Oil on linen. 80 cm

Fig. Reading. Oil on wood. 50×50cm.

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

Si echo la vista atrás, y pienso en todo este recorrido académico, me encuentro en los inicios con una Freya un poco perdida que no entendía muy bien ni el contenido de la pintura, ni el impacto real de lo que es pintar como tal. Más allá de la definición formal, en el desarrollo de todos estos años he ido descubriendo la potencia del lenguaje pictórico. Quizás suene como una obviedad, pero realmente relacionaba la idea de pintar con el representar una imagen lo más fiel posible a la realidad. Ser capaz de sacar todos los matices y detalles. Y aunque aún sigo trabajando a partir de fotografías de referencia, considero que poco a poco he ido encontrando una forma de expresar por medio del color y las composiciones, y no simplemente recrear una fotografía pasándola a la pintura, buscando como resultado final el máximo parecido.

En “La contracara del recuerdo” ya trabajo el concepto del recuerdo como algo incompleto, hablo de la parte no tan buena de los recuerdos, y de como hay una distorsión de ellos influenciada por nuestras propias percepciones.

Hay dos partes donde el rostro aparece más definido, y la otra más desdibujada, como si se perdiera, esta nitidez que se pierde hacia la derecha de la composición hace referencia a la memoria y como el recuerdo es una traducción difusa y distorsionada de la propia memoria.

La contracara del recuerdo
Carboncillo, lápiz compuesto y grafito sobre DM
18,5 x 14 cm
2020

Esta serie bajo el título “Anquilosada en cuerpos desconocidos” es un guiño a los traumas transgeneracionales. Represento un cuerpo, que conceptualmente correspondería al mío, donde distorsiono la anatomía y juego con la ausencia de materia para referirme a esas herencias que son parte de mi, pero de las que no me siento identificada, y que en cierto modo, muchas veces me frenan en mi crecimiento personal.

Lo relaciono con este proyecto pues aunque ahora no trate la herencia transgeneracional desde un punto de vista traumático, no significa que este no esté presente o no haya sido una vía de interés personal para llegar al actual.

Anquilosada en cuerpos desconocidos I
Pátina de nitrato de cobre sobre latón
11,5 x 6,5 x 8,4 cm
2022

Anquilosada en cuerpos desconocidos III
Pátina de nitrato de cobre sobre latón
10,2 x 5,7 x 14 cm
2022

Anquilosada en cuerpos desconocidos II
Pátina de nitrato de cobre sobre latón
6,9 x 9 x 6,4 cm
2022

Alteración del arco nace como inspiración de una obra escultórica instalativa de Louis Bourgeois bajo el título Arco de histeria.

En este caso parto de toda esa idea de “la histeria” asociada a la mujer, y con esta pintura digital quería precisamente romper con ese concepto que considero que perpetúa la invalidez de emociones fuertes asociadas a la mujer, como podría ser la angustia, y en general la vulnerabilidad.

La relaciono con mi obra actual y la que presento en este Trabajo de Fin de Grado porque ya que fue de las primeras imágenes que creé con fondo plano, y creo que en cierto modo ahí se ve un antecedente de esa relación figura - fondo que caracteriza mis obras.

Alteración del arco
Pintura digital
2022

En “Estatuto del recuerdo” represento un momento que es básico en la concepción del recuerdo, y es la de revivir uno, en este caso negativo. Dramatizo la imagen con la composición y el color rojo del fondo que más adelante será fundamental en mi obra. Diría que este cuadro es el antes y el después en mi obra por cuanto cogeré muchísimas referencias de este para seguir generando obra. Tanto en la forma de pintar, como los colores y la composición me servirán como inspiración.

Estatuto del recuerdo
Acrílico y óleo sobre DM
195 x 130 cm
2022

En *Catarsis* quiero expresar precisamente a lo que su término se refiere “Purificación, liberación, o transformación interior suscitadas por una experiencia vital profunda”. Es una especie de siguiente nivel después de una vivencia compleja y traumática, donde te aceptas, te abrazas y te liberas de todo el peso.

En esta obra también se puede ver el uso de un fondo plano como herramienta para enfatizar la figura, y hay ese antecedente de repetir partes del cuerpo como son las manos, y que me servirá como inspiración en obras que presentaré en este proyecto del Trabajo de fin de Grado.

Catarsis
Acrílico y óleo sobre DM
195 x 122 cm
2022

PROCESO Y DESARROLLO

Organigrama

El organigrama resume en una tabla los puntos para el desarrollo y realización de este proyecto, junto con la temporalidad de cada uno de ellos para llevarlo a cabo.

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
FORMALIZACIÓN DEL TEMA	■						
INVESTIGACIÓN, ARCHIVOS DEL PASADO	■						
PROCESO Y DESARROLLO DE LAS PROPOSTAS PICTÓRICAS				■			
PROCESO TEÓRICO			■				

A continuación, me guiaré de esta tabla para explicar cada uno de los puntos y hacer aclaraciones que considere relevantes para ayudar a que se comprenda todo el proceso detrás de este proyecto. Desde la formalización del tema hasta el proceso de las obras pictóricas y el contenido teórico.

Formalización del tema

Todo empezó con esta serie secuencial de fotografías que retratan a mi madre muy pequeña. De por sí capta mucho la atención esa idea secuencial, pero aún más la breve historia que hay detrás. A simple vista puede parecer que sencillamente es mi madre de pequeña, donde se captura ese cambio en el que aparece en un primer momento risueña, y de repente, se ve ese proceso donde rompe a llorar. Pero no es sencillamente eso, a mi abuela le gustaba provocar el llanto a los bebés, los asustaba para fotografiar esas diferentes muecas. Y desde mi perspectiva actual me sorprendió bastante esto, entendiendo el contexto y la educación de ese entonces, donde la perspectiva era muy diferente a la actual.

Fig. 14

Fig. 15

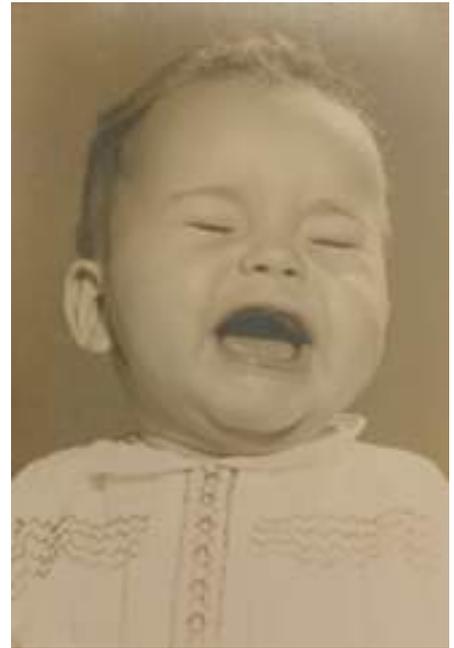
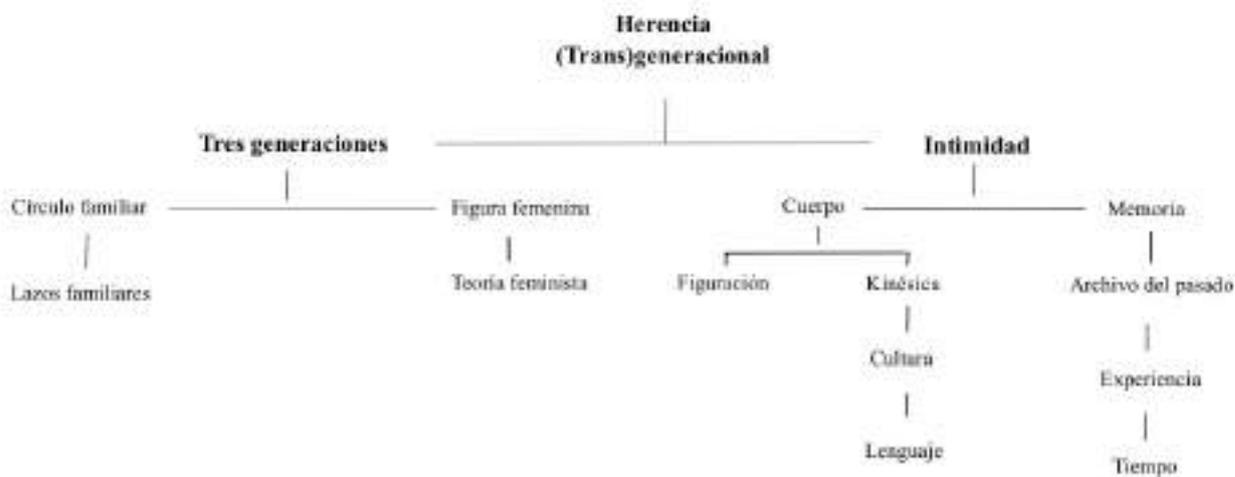
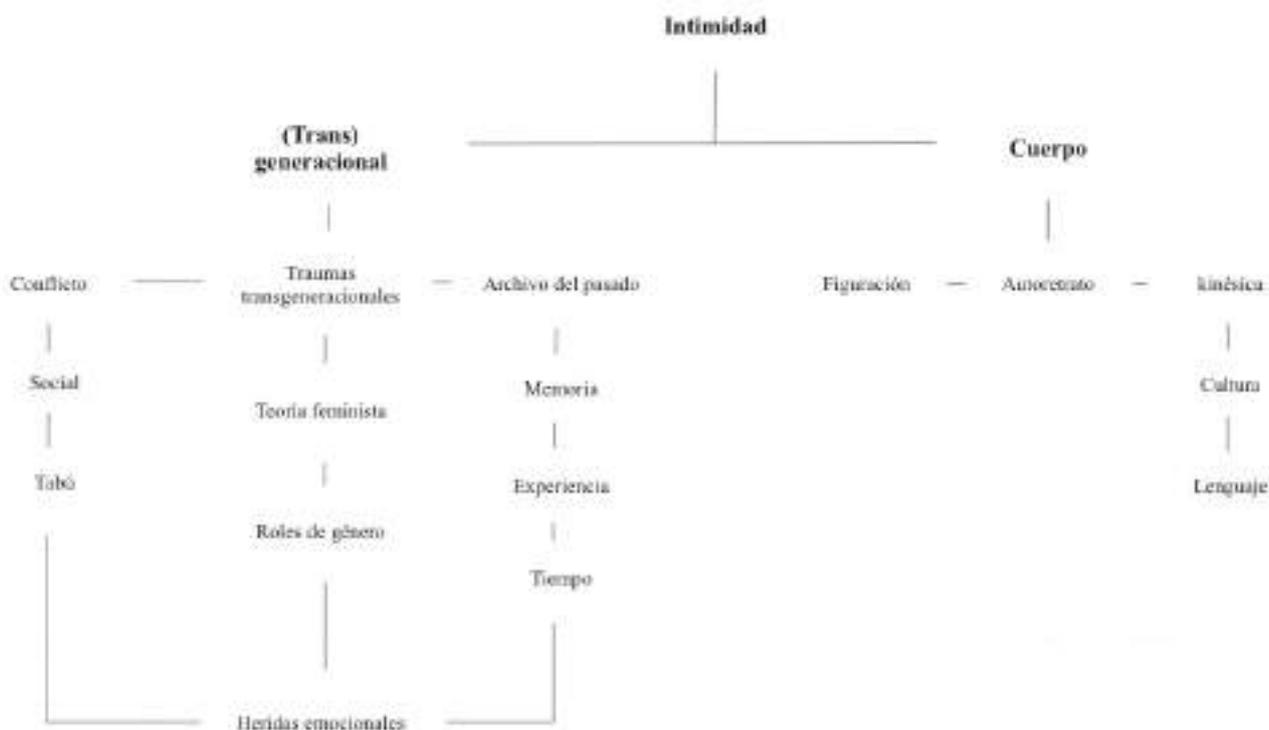

Fig. 16

Llegados a este punto, después una tutoría con Severo, ya supe que quería tratar temas más íntimos y personales. Realicé un primer mapa conceptual para organizar mis ideas y dividir los temas que me interesaban o que quería tocar en este proyecto. Más adelante, con más información volví a realizar otro, este un poco más sintetizado y más cerrado que el anterior.

Mi interés por los archivos del pasado, y sobretodo de mi familia, y la suerte que he tenido de que mi abuela siempre documentó su vida a través de cámaras fotográficas y de vídeo desde que pudo, motivaron mi búsqueda de fotografías que me inspiraran, y a conocer mediante fotografías y vídeos la vida de mi abuela y mi madre, junto con las historias que ellas me contaban. La idea al principio fue partir de fotografías antiguas para representar la relación entre mi abuela, mi madre y yo, y mostrar las diferencias y herencias trans-generacionales que se daban entre la figuras de las tres como mujeres de diferentes generaciones.

Siempre he sentido una gran fascinación por escuchar las vivencias personales de mi seres queridos y conocer más sus vidas y sus diferentes perspectivas. Me sorprendía las perspectivas tan diferentes que encontraba entre mi abuela y mi madre cuando me contaban sus vidas, y encontré en esto inspiración para realizar este proyecto.

Mi familia por parte materna pertenece y reside en la isla de Gran Canaria, por lo que para llevar a cabo todo ese proceso de búsqueda de fotografías que me pudieran interesar, tenía que moverme a esta isla. Lo hice tres veces a lo largo de una serie de meses. Mi abuela tiene cajas y cajas llenas de fotografías de toda su vida. Fue una experiencia inolvidable ver todas aquellas fotos que resumían toda una vida.

Fig. 17

Fig. 18

De toda la cantidad de fotografías que vi, hice una selección donde me limitaba mucho a la figura de mi madre y mi abuela, pero también cogía fotos que me resultaban interesantes y contextualizaban un poco mi familia en general.

ÁLBUM FAMILIAR

COMPLICIDAD CONCEBIDA

“Complicidad concebida” es una obra que relata la relación entre mi madre y yo. Voy a permitirme una plena subjetividad comentando esta obra, pues en esta represento mi propia experiencia como su hija, y cómo vivo mi relación con ella.

Mi madre es una figura de admiración y referencia para mí en todos los sentidos. Desde mi nacimiento, que significó una unión muy fuerte entre ambas debido a que fue un parto complicado —hasta el punto de que mi madre temió por mi vida, y la suya— hemos tenido una gran complicidad, siempre me he sentido contactada a ella y he encontrado en su figura la representación de mi hogar, un hogar en el que refugiarme, y que en ese sentido, este cuadro recoge esa idea de refugio a partir del amor maternal más puro.

Ambas sentimos admiración mutua, y creo que eso es fundamental en la forma de relacionarnos. Esta obra representa esa confianza plena que siento en ella, el estado de paz en el que me encuentro con su presencia y su sola existencia, y como me ha arropado hasta día de hoy.

Fig. 19. Boceto de lo que iba a ser el cuadro por el que iba a empezar.

A partir de las fotografías que mostré en el apartado anterior de mi madre de pequeña y que fueron el origen de mi interés, realicé este boceto. Ese momento donde mi madre se ponía a llorar fue el que más me impactó por lo que quería trabajar a partir de esta serie de fotografías. Por un lado me interesaba la idea secuencial, y tenía en la cabeza trabajar a partir de fotografías secuenciales, montarlas unas encima de otras para crear transparencias donde una imagen deja entre ver la de abajo y jugar con la superposición de imágenes, quise además jugar el significado de los colores fríos y cálidos, a partir de colores más neutros que suelen transmitir un poco más de melancolía, frente a un fondo más llamativo en rojo, un color potente que se puede asociar con sensaciones negativas y esa sensación de peligro. La infancia es una etapa vital muy determinante, y quería darle peso a esto.

Fig. 20. Abuela, mamá y yo.

Fig. 21. Boceto.

Fig. 22. Boceto

Después de descartar el empezar por el boceto anterior, pasé a esta fotografía, para empezar por el primer cuadro. Antes de hacer la selección final de todas las fotos que consideraba importantes me decanté por esta, realicé unos bocetos alterando los colores y resaltando más las figuras. En este punto aún estaba muy perdida con cómo representar lo que quería contar en el proyecto, pero a partir de esta foto sabía que era necesario y fundamental un cuadro que representara la relación entre las tres, y en este sentido, esta fotografía me ayudó a llegar a la conclusión de que yo represento una especie de “puente emocional” entre mi madre y mi abuela.

Al final decidí que esta imagen no me terminaba de convencer, pero ya empecé a tocar esa idea de mi figura como unión entre las tres.

Fig. 23. Cuadro de referencia.

Fig. 24. Primera composición boceto primer cuadro,.

Fig. 25.

Después de buscar entre tantas fotografías, y no encontrar lo que tenía en mente, tomé la determinación de que sería mejor empezar los cuadros por fotos actuales. Decidí comenzar por el cuadro que representa la relación de mi madre y mía, ya que tenía más facilidad y claridad en cómo representarla y en la composición. Ya tenía referencias de un cuadro anterior que había realizado el curso pasado donde multiplicaba las manos envolviéndome a mi misma, y eso quise representar con mi madre. Saqué una serie de fotografías en muestra casa familiar, con diferentes poses, y realicé varios bocetos, hasta llegar a la composición que más me interesaba.

A partir de un primer boceto para orientarme, realicé de nuevo fotos como puede verse en la página anterior, con mejor calidad a diferencia del primer boceto, y donde el contraste de luces y sombras es mayor, con el objetivo de generar volumen fácilmente.

Seguí el mismo procedimiento, ya con una idea clara. Hasta llegar a esta composición. Con este cuadro específicamente, tuve bastantes dudas con el color de fondo, probé primero con un fondo amarillo claro. Luego un color azul más neutro, que trasmite más una esa sensación vinculada a la serenidad, más acorde con la figura materna que te acoge y te protege, donde hay una cierta placidez en los colores, además el azul resaltaba el color de la piel que tiene tonalidades cálidas y me interesaba esa idea los colores complementarios—naranja y azul—, y finalmente llevé a cabo una prueba con el color rojo llegando a la conclusión de que resaltaba más la figura a nivel visual además de aportarle también más potencia.

Fig. 26. Composición cuadro final

Fig. 27. Prueba color fondo

Fig. 28. Prueba color fondo

Fig. 29. Prueba color fondo

Fig. 30. Boceto definitivo.

El uso de un fondo de carácter plano y llamativo como es el rojo, a parte de la connotación que lleva intrínseca este color, va a jugar un papel casi exclusivamente para potenciar las figuras principales. Aparecen dos figuras correspondientes a las de mi madre y yo, y en un primer plano una serie de manos multiplicadas en diferentes poses que me abrazan, dando más peso a la figura de mi madre que es la que ocupa gran parte del espacio compositivo.

Al concentrar toda la masa de las manos en la parte baja, permito que la parte superior respire más, ayudando de nuevo a que el foco de atención vaya hacia las manos. En cuanto al juego de miradas, destaca la de mi madre que aparece mirándome e inicia eso que podemos interpretar como cierta atención, preocupes o interés hacia la figura que dirige la mirada. Sin embargo yo aparezco con los ojos cerrados, con la intención de transmitir una tranquilidad y confianza.

A nivel de color, en este caso el color predominante es el rojo, vemos como la luz, los colores claros, también juegan un papel importante, que con el fondo de un rojo que torna oscuro contrasta con la parte más iluminada. Este juego de luces y sombras es determinante a la hora de generar volumen.

Fig. 31. Mezcla de color.

En base al boceto digital, comencé haciendo la mezcla del color rojo. En este caso hice una mezcla de tres rojos diferentes hasta llegar al deseado. Con un rodillo fui aplicando el color en la plancha de DM, dándole un total de dos capas. Una vez tenía mi fondo plano, encajé encima con carboncillo y con un trapo fui corrigiendo errores de encajado hasta dejar la línea definitiva.

Fig. 32. Prueba de color sobre DM.

Fig. 33. Soporte sin pintar,

Fig. 34. Aplicando color de fondo sobre el soporte

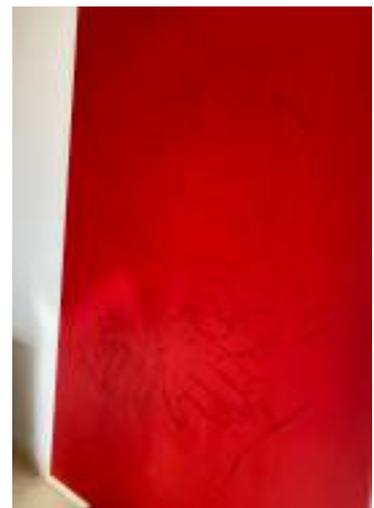

Fig. 35. Fondo con encajado a carboncillo.

Fig. 36. Proceso cuadro.

A la hora de pintar, comencé por mi cara aplicando el óleo con bastante aguarrás. Al pintar la parte más iluminada sobre el tono del color de fondo se construía rápido la cara.

Luego seguí con las manos, fue un proceso mucho más lento y delicado ya que sacarle el volumen a las manos personalmente me resulta fácil sobretodo si tengo una referencia con tanto contraste, para matizar los dedos dejaba que secaran capas y según secaban iba matizando poco a poco encima. Dejé para el final la cara de mi madre, que en un primer momento pensaba que me iba a resultar más complicada de pintar, pero finalmente los pliegues de la cara frente a una cara más lisa como la mía, es mucho más fácil de construir y con pocas manchas se llega más rápido a un mejor resultado.

Fig. 37. Proceso cuadro.

Fig. 38. Proceso cuadro.

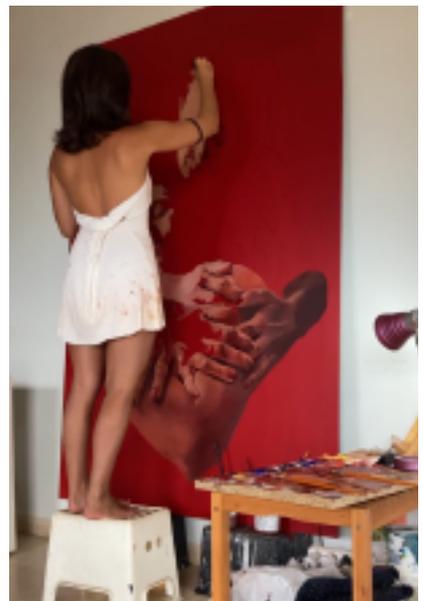

Fig. 39. Proceso cuadro.

Fig. 40. Proceso cuadro.

Fig. 41. Proceso cuadro.

Fig. 42. Proceso cuadro.

En cuanto a las diferencias del resultado final frente al boceto digital, hubo ciertas variaciones. Aparecía una mano difuminada simulando el movimiento de una mano que se apoya en el hombro, que finalmente tras una tutoría con Severo, llegamos a la conclusión de que la mano no aportaba más por lo que no terminé pintando. Además de todas esas partes inacabadas que son intencionadas como la de las manos, o la cara de mi madre.

COMPLICIDAD SUBYACENTE

El propio título revela la esencia de la obra, la relación entre estas dos figuras de diferentes generaciones —mi abuela y mi madre—. Mi abuela sometida a una época que desataba el miedo en la sociedad por la actual dictadura que se estaba viviendo en España, y que generó una sociedad reprimida y asustada; desde una voluntad de protección y preocupación, oprime a su hija para no ser castigada por la sociedad al tener comportamientos que estaban mal vistos por aquel entonces. “El qué dirán” es un concepto que estaba muy arraigado que en las generaciones que vivieron ese periodo histórico, por lo que mi abuela prevenía que su hija no se saliera de la norma. Mi madre, sin embargo, nacida en 1963, creció en un ambiente ya más convulso, donde sencillamente mi madre no se identificaba ni se sentía cómoda con su contexto histórico. Desde siempre fue una persona rebelde que cuestionaba todo lo que consideraba injusto de lo que mi abuela le imponía. Estas diferencias de mentalidad provocada por los diferentes contextos en los que crecieron, provocaba choques generacionales.

Lo que en un momento determinado pudo ser para mi madre una relación muy compleja con la suya, también se contemplaban matices sutiles dentro de esta relación, donde todo ese peso generacional, provocaba en mi madre una reafirmación. Existía una complicidad subyacente, donde en el mismo sentido en el que mi abuela le transmitía todo ese peso de los cuidados del hogar a mi madre—siguiendo con lo esperado en la figura femenina de la familia— había puesta en ella una confianza que, según lo que mi madre narra, reforzaba la relación entre ambas.

Tras el primer cuadro que hablaba de mi relación con mi madre, pasamos a este segundo cuadro que habla de la relación de mi abuela con mi madre. Su relación es mucho más compleja que la mía con mi madre por lo que la forma de enfocarlo era más compleja. Fui a Gran Canaria a ver a mi abuela y aproveché para sacar algunas fotos, pero se dieron unos imprevistos en el viaje que provocaron que no me quedara satisfecha con el resultado de las fotografías, no terminaban de reflejar la relación entre ellas, así que decidí volver más adelante, esta vez en un lugar que es muy simbólico para mi familia, sobre todo para ellas dos. La playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria.

Todo esta parte del proceso representa para mí un antes y un después ya que conecté muchísimo más con el proyecto, y fue una parte del proceso donde nos volvimos aún más cómplice entre nosotras. En esta playa se encontraban antes de ser derruidas por la ley de costa, unas casas que en su mayoría estaban habitadas por mi familia, fueron construidas alrededor de 1890. La casa donde mi abuela crió a mi madre era propiedad de la escritora Carmen Laforet, mi familia le pagaba un alquiler todos los años para tener esa casa, y aunque la casa no fuera propiedad de mi familia, quienes la habitaron y vivieron en ella durante casi una década fueron ellos. En Julio de 1996 se tiraron todas las casas que habían en la playa.

Este vínculo de mi familia a este lugar, que fue su hogar durante muchísimo tiempo, me lo han ido transmitiendo a lo largo de toda mi vida, hasta el punto de que nunca conocí esta playa hasta que llevé a cabo este proyecto, y mi sensación durante todo este tiempo había sido como si la conociera de toda la vida.

Estar aquí facilitó las fotografías para el proyecto, mi madre y mi abuela se encontraron mucho más cómplices, y era un entorno que a pesar de estar completamente reconstruida la playa, las dos se sentían cómodas y en casa.

Fig.43. Playa de La Laja

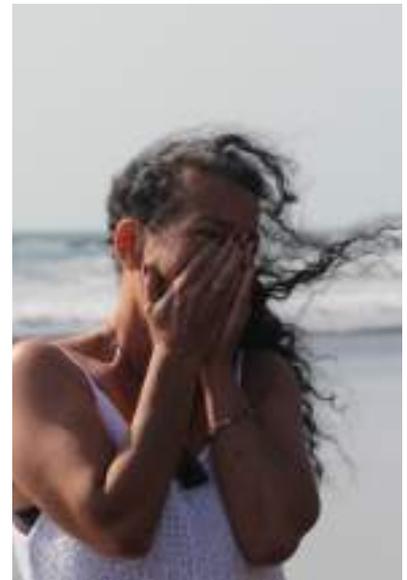

Fig. 44. Mi madre llorando en la playa de La Laja el día que fuimos a sacar las fotos para los bocetos

Fig. 45. Prueba para boceto

Fig. 46 prueba para boceto.

Una vez obtuve las fotografías, empecé con el proceso de montaje para realizar una composición que fuera eficaz que representara esa relación más complicada entre mi madre y mi abuela. Después de dos pruebas que no me convencieron en absoluto, llegué a esta última composición, cogiendo de referencia un cuadro que había realizado el curso anterior.

De nuevo dos figuras que resaltan sobre ese fondo plano. Aparece la figura de mi abuela que abarca más espacio que el rostro de mi madre en la composición, donde parece estar en un segundo plano, la mirada al frente de mi abuela refuerza esa idea de autoridad, y mi madre, con la mirada dirigida hacia un lateral termina por desvincularlas, pero la parte baja está unida, lo que provoca una especie de dualidad. Donde las miradas se huyen pero hay una unión implícita generando esta especie de ser bicéfalo.

Fig. 47. Boceto definitivo.

En cuanto al color realicé una alteración, no como en el cuadro anterior donde a nivel de color no hice variaciones frente a la fotografía original. En este caso, como me gustaba la composición entera de ellas dos, para integrar la figura con el fondo, y jugar con el color rojo, realicé una alteración en las sombras tornándolas de diferentes matices de rojo. El uso del mismo color del fondo integrado en la figura, ayudó que los puntos de luz salieran más hacia fuera.

Fig. 48. Prueba de color.

En cuanto al procedimiento, no me pararé mucho a explicarlo ya que realmente es el mismo proceso que el anterior, lo único es que en este cuadro, el color rojo que escogí es más intenso y más claro que el anterior. Comencé por el rostro de mi abuela, por su complejidad, y luego pasé al de mi madre.

Fig. 49. Proceso.

Fig. 50. Proceso

Fig. 51. Proceso

Fig. 52. Proceso

Fig. 53. Proceso

Fig. 54. Proceso

Fig. 55. Proceso

Fig. 56. Proceso

Fig. 57. Cuadro en el taller.

TRASCENDENCIA CONTEMPLATIVA

Como continuación del discurso de los cuadros anteriores, esta obra presenta toda una trayectoria vital a partir de estas tres generaciones de mujeres: mi abuela, mi madre y yo. Reflexiono y revelo de forma sutil las diferencias generacionales junto con la actual complicidad que hay entre nosotras. Mi madre y mi abuela, como ya mencioné en el cuadro anterior, pertenecen a contextos históricos y entornos diferentes, donde se genera un choque generacional. Con el nacimiento de nuevas generaciones, estas diferencias se van mitigando conforme se van adaptando a una nueva sociedad.

El título juega un papel importante que resume en cierto modo las intenciones de la obra. Hace referencia a esa trayectoria vital que está siendo contemplada por las tres figuras. Surgen una serie de cambios que, en un primer momento, las generaciones pasadas como la de mi abuela frente a la de mi madre, están desconectadas entre sí y hay una falta de comprensión entre ambas. Hay un claro distanciamiento.

Con mi nacimiento, mi madre tiene un papel determinante, donde todos esos comportamientos tradicionales y conservadores se frenan con el fin de acabar con esa herencia de pensamientos surgidos de hechos pasados. Mi figura se puede entender como un puente de conexión emocional entre esas dos generaciones que están en conflicto, pues ambas sienten un amor incondicional hacia mí, y hay una voluntad de mi madre por evolucionar y no limitar mis capacidades. Mi abuela por otro lado se va adaptando y hay un cambio en ese modo de percibir el mundo, o al menos, de transmitirlo. Y esto es lo que recoge esta obra. Esa evolución de las figuras, y ese cambio en la forma de relacionarnos.

Este tercer y último cuadro que corresponde a la relación de las tres figuras femeninas resultó ser el más complicado de configurar para mí. Al comenzar con los bocetos estaba muy cerrada a trabajar con el mismo formato que los cuadros anteriores, e intentaba en un espacio reducido meter mucha información. Aunque había alguno que no me disgustaba —véase Fig. 59— los demás no terminaban de convencerme. Después de muchos cambios en los bocetos y de diferentes pruebas, decidí ampliar el formato que sin duda me permitió más libertad a la hora de componer las figuras.

Fig. 58. Prueba de boceto

Fig. 59. Prueba de boceto

Fig. 60. Prueba de boceto

Fig. 61. Prueba de boceto

Fig. 62. Prueba de boceto

Fig. 63. Boceto definitivo

En cuanto cambié el formato, me resultó mucho más fácil llegar a un resultado final. Ahora sobre el fondo plano aparecen una serie de figuras, todas ellas repetidas, que narran por medio de esta composición lineal o secuencial la relación entre las tres figuras, donde encontramos varios puntos de inicio de lectura. A los laterales, aparezco repetida en la parte izquierda con mi madre y en la derecha con mi abuela, ambas dirigiendo su mirada hacia mí. Esto resalta la relevancia que tiene mi figura en su forma de relacionarse entre ellas, donde en el centro estas dos figuras que aparecen distanciadas se unen unidas a mí y donde la figura de mi abuela, rompe la dinámica de las miradas dirigiéndose al espectador provocando que el foco de atención se dirija al centro.

En cuanto a los colores, los predominantes son el rojo y el blanco. Hay un juego intencionado en los colores y los cambios de tonalidad en el pelo, o el tratamiento de la piel. En las figuras centrales están mucho más fundidas con el fondo a pesar de que son el foco de atención en este cuadro, y las figuras más laterales aparecen con un color oscuro que juega con el pelo blanco de mi abuela. La figura de mi madre que aparece en el lateral, le integré el pelo con el fondo ya que el oscuro de su pelo competía con otro punto de agarre visual como es mi pelo oscuro de la derecha.

Fig. 64. Proceso

Fig. 65. Proceso

El procedimiento fue el siguiente: comencé pintando por la izquierda. Y fui avanzando hacia la derecha. Una vez tenía todo manchado aunque algunas zonas más trabajadas que otras, fui haciendo retoques generales.

Fig. 66. Proceso

Fig. 67. Proceso

Fig. 68. Proceso

Fig. 69. Proceso

Fig. 70. Proceso

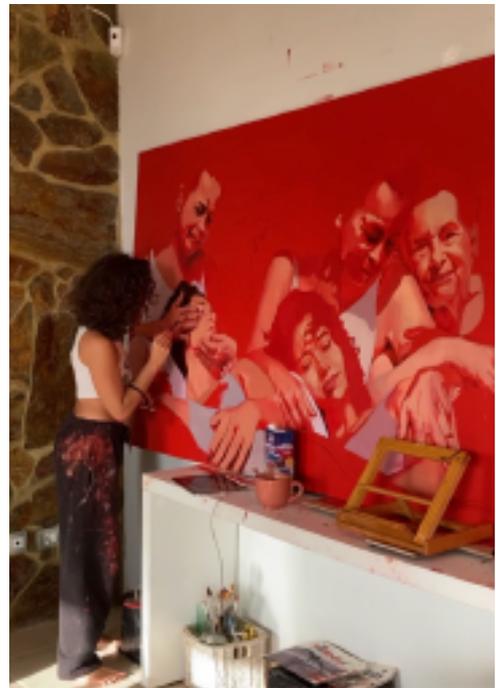

Fig. 71. Proceso

Fig. 72. Proceso

Fig. 73. Proceso

Fig. 73. Proceso

Fig. 74. Proceso

CATÁLOGO

"Complicidad concebida". Óleo y acrílico sobre DM. 195x122 cm. 2023

"Complicidad subyacente". Óleo y Acrílico sobre DM. 183x122 cm. 2023.

“Trascendencia contemplativa”. Óleo y acrílico sobre DM. 307,6x122

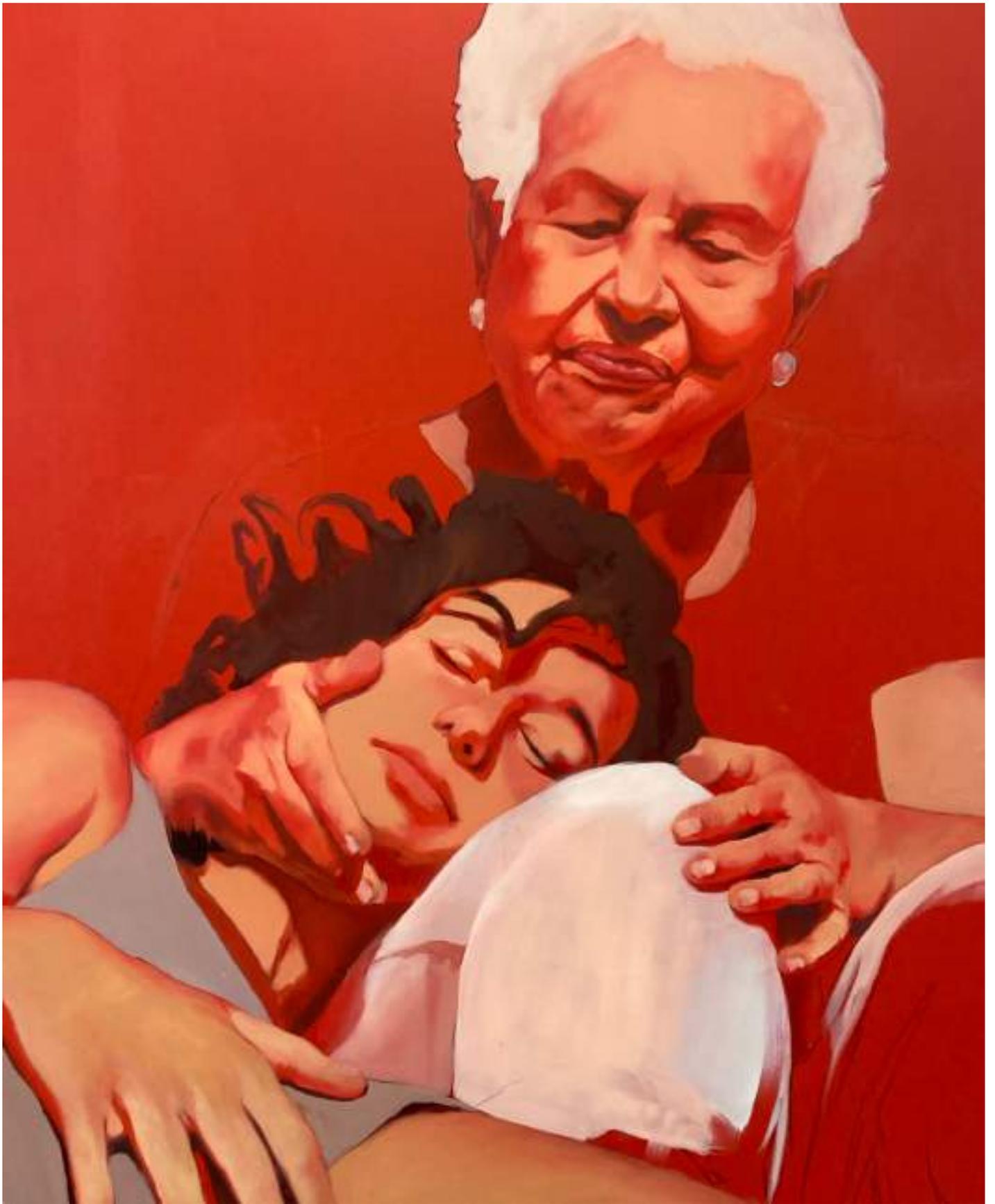

CONCLUSIONES

Tras todo este largo recorrido, puedo decir con orgullo que he realizado un Trabajo de Fin de Grado que me hace sentir satisfecha. No tanto porque considere que es un trabajo excelente—en este aspecto me queda mucho por crecer y aprender—, si no por el hecho de haber conseguido conectar tan profundamente con este proyecto, y sentirlo tan personal. Pensar en la idea de trabajar sobre algo que me motiva y me genera ganas de trabajar más y más es algo que me costó mucho visualizar y llegó a ser casi impensable. Realmente llegué a dudar de la idea de encontrar ese algo que me despertara una pasión real. A partir de este proyecto se me abrieron todo un horizonte de posibilidades, donde sé que seguiré indagando y conociendo más el pasado familiar y su importancia, este me ha servido como punto de partida para proyectos más ambiciosos, donde profundizaré acerca de todo lo desarrollado en este trabajo de fin de grado.

Agradecimientos

Me gustaría dar las gracias a mi familia por todo el apoyo brindado, por la confianza e ilusión, y por facilitar todo este proceso que hemos disfrutado juntos. Especialmente a mi abuela y a mi madre.

A mis amigas, aunque también familia, porque de no ser por ellas el camino hasta aquí no hubiera sido tan dulce, y a Águeda, por desear tanto como yo este final de carrera.

Por último, me gustaría agradecer especialmente a mi tutor de este proyecto, Severo Acosta por todas las palabras bonitas, por guiarme y hacerme sentir que estoy haciendo algo bien. Gracias.

BIBLIOGRAFÍA

CASAS, A. Álbum familiar. Mestizo A.C, 2000. Murcia. España

TUBERT, S. Figuras de la madre. Ediciones Cátedra, S.A., 1996. Madrid.

WOOLF, V. *Una habitación propia*. Editorial Planeta S.A., 1967, 2022. Barcelona (España).

WEBGRAFIA

<https://www.temasdepsicoanalisis.org/2014/01/28/transmision-transgeneracional-y-situaciones-traumaticas/> [27/03/2023]

Término transgeneracional <https://www.patriciabartolome.com/transgeneracional/que-es-el-transgeneracional/> [27/03/2023]

Jo Spence <https://www.macba.cat/en/art-artists/artists/spence-jo/beyond-family-album> [27/03/2023]

Maternidad <https://metode.es/revistas-metode/monograficos/madre-hay-mas-de-una.html> [27/03/2023]

Papel de la mujer <https://www.muyinteresante.es/historia/35811.html> [28/06/2023]

Papel de la mujer <https://www.visitaubedaybaeza.com/historia/el-papel-de-la-mujer-a-lo-largo-de-la-historia-i> [28/06/2023]

Datos porcentaje de mujeres <https://www.saberespractico.com/demografia/cuantos-hombres-y-mujeres-hay-en-el-mundo-actualmente/> [28/06/2023]

Feminismo <https://www.politocracia.com/feminismo/olas-del-feminismo/> [29/06/2023]

Feminismo <https://www.womenshistory.org/exhibits/feminismo-la-primera-ola> [3/07/2023]

Feminismo <https://www.uam.mx/difusion/revista/sep2004/biswas.pdf> [3/07/2023]

Herencia transgeneracional <https://www.psicoedu.org/la-herencia-transgeneracional-fundante-de-la-relacion-vincular-familiar/?v=55f82ff37b55> [6/07/2023]

Memoria https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4298/4/TEMA_4.LA_MEMORIA.pdf [6/07/2023]

Recuerdo <https://www.filosoficas.unam.mx/~tomasini/ENSAYOS/Recuerdo.pdf> [6/07/2023]

Fotografía y memoria <https://andanafoto.com/mirar-para-recordar-fotografia-y-memoria/> [8/07/2023]

Traumas y herencias transgeneracional <https://lamenteesmaravillosa.com/el-trauma-ancestral-silenciado-transmision-transgeneracional/> [9/07/2023]

La memoria asociada a las emociones https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2022-10-15/emociones-recuerdos-cambian-psicologia-social_3505731/ [9/07/2023]

Memoria y recuerdo <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5500280.pdf> [9/07/2023]

“INTIMIDAD Y RECUERDO; LA FIGURA MATERNA COMO PUNTO DE ORIGEN”