

UNIVERSIDAD DE JAÉN
Centro de Estudios de Postgrado

Trabajo Fin de Máster

ATRÉVETE A CREAR(TE)

Alumno/a: Ruiz Rentero, Mercedes

Tutor/a: Prof. D. María Martínez Morales

**Dpto: Didáctica de la expresión musical, plástica
y corporal**

Octubre, 2021

Índice

1.	INTRODUCCIÓN	4
1.1.	OBJETIVOS	5
1.2.	METODOLOGÍA.....	5
2.	EL LIBRO DE ARTISTA Y EL MOVIMIENTO FLUXUS	6
2.1.	EL LIBRO DE ARTISTA	7
2.1.1.	LOS DIFERENTES TIPOS DE LIBROS DE ARTISTA	9
3.	TIPOS DE LECTURA Y SUS BENEFICIOS.....	16
4.	SELECCIÓN DE LIBROS	18
5.	PROCESO CREATIVO	25
6.	CONCLUSIÓN	55
7.	BIBLIOGRAFÍA	56

RESUMEN

Atrévete a Crear(te) es una investigación artística basada en la realización de un libro de artista. La investigación se centra en la creación como medio o herramienta de autoconocimiento, a partir de la vivencia personal de los últimos años. El arte funciona como técnica de exploración y comprensión personal, como un modo de relación para el autoconocimiento desde la unión arte-vida. Para ello, el trabajo se lleva a cabo a través de la creación de un libro donde el proceso y resultado adquiere la importancia como medio de libertad creativa.

Palabras Clave

Libro de artista, autodescubrimiento, dibujo plástico, creación, proceso.

ABSTRACT

Atrévete a Crear(te) is an artistic investigation based on the creation of a artist`s book. The investigation is focused in the creation to develop self- consciousness, from the personal experience of the latest years. The art works how exploration and understanding personal, a way to explore myself inside a join art-life. For that purpose, the work is done through the creation of a book in which the proccess and results have the importance of a creative freedom method.

Key words

Artist`s book, self-discovery, drawing, creation, process.

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento desarrollará una investigación basada en las artes a través de una metodología autonarrativa. Esta metodología estará basada en el análisis personal transmitiendo desde el dibujo un proceso de creación que enfrenta y resuelve dudas subjetivas. Se pretende resaltar el uso del arte haciendo énfasis en la parte creativa, emocional e interpretativa de este.

Esta investigación tendrá distintas partes. Primeramente, se realizará un repaso de la experiencia personal que ha marcado el desarrollo del trabajo. En segundo lugar, se hará un repaso de artistas cuyos libros de artistas están ampliamente valorados y reconocidos dentro del mundo artístico, por último, se expondrá la importancia del papel de la lectura, los distintos tipos de lectura existentes junto con sus beneficios. La parte esencial de esta investigación será el proceso de creación de un libro compuesto por dibujos plásticos cuyo principal objetivo es la animación a utilizar el arte como medio de expresión. A través de la primera persona, se responde interrogantes presentes en un proceso creativo, mostrando la evolución presente en la creación artística a través de la autonarrativa.

Por otro lado, habrá unos libros, elegidos teniendo en cuenta el propio gusto personal, que servirán de base para el comienzo del proceso de creación. Libros cuyas perspectivas han contribuido al crecimiento personal junto con la ampliación de la consciencia. Desde el punto de vista subjetivo, el principal poder de la lectura radica en la influencia que tiene esta en el individuo. Hay libros que rompen por completo moldes preestablecidos, aportando información para asentar nuevas interpretaciones de la realidad y del ámbito de conocimiento. El conocimiento permite hacer consciente al individuo de la realidad en la que se encuentra. No sería posible transmitir conocimientos sin los libros y por eso debemos agradecer y otorgarles el valor que se merecen. Abrazar un libro, adentrarse en su mundo, soñar con los protagonistas, los paisajes y las escenas que se representan puede ser nuestra tabla de salvación cuando no podemos escapar del sitio en el que nos encontramos. Al fin y al cabo, la única forma de viajar gratis, es leyendo (Antón, 2014).

Los contenidos desarrollados a lo largo de este trabajo serán los siguientes. Encontraremos una explicación acerca del porqué de la utilización de una metodología autonarrativa. Seguidamente, aparecerá un repaso sobre el concepto libro de artista analizando sus orígenes en el movimiento fluxus. Posteriormente, expondremos los beneficios de la lectura y las aportaciones de esta al individuo. Por otro lado, encontraremos una breve síntesis de los libros seleccionados como base inspirativa en el proceso creativo. Encontrando este en último lugar y siendo el contenido eje de este trabajo.

La idea de mezclar la lectura y el dibujo como medios de evasión vino dada tras la vivencia personal. Ambos son utilizados frecuentemente como medio de desconexión, de esta manera se pensó en aprovechar estas ideas como motor para investigar dando forma y entendiendo sentimientos personales profundos. Utilizando la propia experiencia como ejemplo de utilización del arte para la autoexploración. En numerosas ocasiones, nos sentimos tímidos para adentrarnos en mundos donde no tenemos experiencia previa, pero si nos atrevemos a dar el pequeño paso, podemos encontrar en el dibujo más simple la respuesta más profunda a la idea que acecha continuamente nuestra mente.

1.1. OBJETIVOS

Objetivos generales

- Fomentar la animación a la creación artística.
- Utilizar el arte como medio de expresión resaltando su característica terapéutica.

Objetivos específicos

- Desarrollar la individualidad.
- Analizar y comprender la experiencia personal.
- Utilizar el arte como forma de autoexploración.
- Contar a través del arte el proceso de sanación.
- Responder a interrogantes surgidos en un proceso artístico mostrando las diferentes derivaciones de este.

1.2. METODOLOGÍA

La metodología utilizada ha sido autonarrativa y autobiográfica. Este tipo de metodología destaca por ayudar a trabajar el sentimiento de poder y creatividad dentro del trabajo social. Además, la autonarración provoca generar una zona fértil de pensamiento marcado por el análisis (Formenti, 2009). Con esta metodología se pretende ensalzar el papel del sujeto que conoce e interpreta dentro del análisis del trabajo social y educativo. Además, dentro de la condición postmoderna, se plantea una cuestión acerca de la importancia del investigador como sujeto que interpreta una realidad, haciendo énfasis en el papel tan importante de la subjetividad (Bolívar, 2002).

Un aspecto esencial de la biografía autonarrativa es el planteamiento del propio sujeto de su realidad actual y sus posibles formas de desarrollo. Haciendo que se convierta en una metodología acta para unir dolor y vida, aunando la necesidad de hacer balance para realizar una sanación presente y futura plasmando este proceso a través de la investigación (Formenti, 2009).

2. EL LIBRO DE ARTISTA Y EL MOVIMIENTO FLUXUS

Como ya se ha mencionado anteriormente, esta investigación se plasmará en un libro físico que imitará lo que artísticamente es conocido como libro de artista. El libro de artista consiguió su auge con el movimiento Fluxus. La clave del libro de artista es que lo importante no es el contenido del libro sino el libro en sí, considerando el objeto como pieza artística.

El movimiento Fluxus aparece ligado a George Maciunas. Maciunas reunió en 1961 a distintos artistas que desarrollaron diferentes obras en distintos formatos y utilizando procedimientos, técnicas y medios representativos diferentes. Fluxus apareció en la invitación de la obra y era un término que incitaba a la renovación de la creación junto con la vida. Con el tiempo, los artistas Fluxus se acabaron reuniendo en el Festival Wiesbaden en Alemania en el 1962 que duró cuatro fines de semana. El movimiento Fluxus utiliza el ingenio, juegos, medio y formatos reducidos, pero a través de una expresión enigmática.

Fluxus lleva consigo una idea clave, idea que comparte esta investigación y espera que sea incitada en el público que lea este documento o disfrute del producto artístico final, el arte debe hacer partícipe al público. El arte está para disfrutarlo y todo el mundo puede introducirse en él como medio de expresión haciendo la creación accesible. De este modo, el objetivo principal de este movimiento es mezclar arte y vida, diluyendo las fronteras entre estos. Persiguiendo este objetivo, se inducen espacios físicos y mentales que a priori no encajaría con la concepción artística común.

De esta forma, puede decirse que el movimiento Fluxus tiene el principal objetivo de romper con la separación de arte y vida, creando una nueva concepción donde las fronteras entre ambos desaparecen. Teniendo en cuenta lo anteriormente nombrado, es lógico que el movimiento Fluxus demande un espacio físico y mental que parta de imparcialidad cuyas propuestas y acciones artísticas se escapen de la concepción de arte previa, rompiendo barreras estereotipadas que conlleven a la ruptura de la arrogancia artística y a entender la articulación de vida y el arte como un conjunto más abierto y flexible (Sanrriugarte Gómez).

2.1. EL LIBRO DE ARTISTA

Desde el punto de vista artístico quizás no es conveniente la definición de libro de artista, pero desde el punto de vista epistemológico sí. La diferencia entre “Libro de arte” y “Libro de artista” es que en el libro de arte se exponen ciertas publicaciones relacionadas con el arte y, por otro lado, el libro de artista es una obra de arte en sí, donde se utiliza el formato libro, aunque si la obra lo exige esto puede variar. Mientras que en un libro lo importante es el contenido, en el libro de artista lo importante es el objeto en sí. Si hay algo que pretende el libro de artista es romper con la concepción, interpretación, forma y función del libro tradicional.

Hay numerosos tipos de libros de artista y, en algunas ocasiones, es sorprendente la belleza de sus encuadernaciones, impresiones y expresiones, sin embargo, en otras ocasiones el formato se asemeja mucho a la concepción de un libro tradicional, aunque presenta su contenido de manera recurrente y sorprendente. Del mismo modo, existen libros que están destinados a la publicación de una cantidad considerable de ejemplares, como los tradicionales, y otros que son copias únicas o de edición limitada. Aunque desde que se creó el libro, numerosos artistas han ilustrado y plasmado sus ideas en estos, el concepto de libro de artista como tal se creó en el siglo XX con la llegada de las vanguardias. Entre estos destacan los famosos libros de artista del futurismo.

El futurismo fue un movimiento literario y artístico que apareció en Italia en el siglo XX. Giró alrededor del artista Marinetti que defiende un arte anticlasicista y busca romper con toda la concepción artística del pasado, tuvo un peso especialmente importante en Italia ya que las concepciones artísticas del pasado impregnaban de manera considerable todas las obras de arte hasta ese momento creadas. El futurismo tomó como modelo las máquinas y características como la fuerza, la rapidez, la fuerza, la velocidad y la energía, entre otros. Ensalza la guerra e intenta llevar sus ideas fuera del ámbito artístico, la dinámica se intentaba transmitir a través de colores vibrantes produciendo un paralelismo multisensorial. También se empleó el simultaneismo, plasmando objetos y cuerpos en diferentes posiciones, pero repitiendo un patrón de movimiento y yuxtaposición, por lo tanto, los objetos rara vez eran representados de manera estática, relacionándolo con objetos como el caleidoscopio o una película (ArteEspaña, 2005).

Figura 1. *Los pabellones publicitarios de fortunato.* Fortunato Depero (1927).

Un precursor del futurismo y la mezcla con el libro de artista fue Marinetti. Rechazó en algunas de sus obras el valor de obra terminada y consideró al libro como desactualizado a la hora de mezclar arte y vida. Este hecho resulta curioso al tratarse de un artista que escribió durante su vida varios libros, aunque nunca deja de hacer un proceso de autocrítica y defender la distancia entre los libros convencionales y la concepción de vida y arte. En la obra “*Zang Tumb Tumb*” Marinetti manifiesta la incapacidad del libro convencional como instrumento espiritual (inspirada en Mallarmé) recalcando lo artificial y la precariedad de la escritura a la hora de mostrar la inmensidad que rodea la vida y, teniendo en cuenta la nueva concepción artística, por ende, el arte. Marinetti defiende un proceso de distanciamiento de la corporeidad del libro, abocando por el objeto y distanciando el soporte material de escritura (Mancebo Roca, 2020).

El libro de artista cuenta con más de un siglo de creaciones, esto implica que numerosos artistas han realizado en algún momento una obra de libro de artista. De esta manera, el libro de artista ha sido, en cierta manera, decisivo para el arte contemporáneo.

Como estamos viendo, el libro de artista es complejo y múltiple entonces la pregunta sería qué es exactamente el libro de artista. Una cuestión clave es que no todo objeto artístico con apariencia de libro puede considerarse libro de artista, para que un libro de artista lo sea debe tener una secuencia en sus contenidos o ideas. La definición es amplia y flexible porque el libro de artista en sí desafía conceptos y formas en las que exponer y expresar las ideas.

Los libros tienen un elevado potencial visual. Sus diferentes formas y publicaciones son versátiles y variadas. Infinidad de materiales de los que pueden estar compuestos o, incluso, los más simples como los libros de páginas en blanco suponen un enfrentamiento y percepción visual para el espectador. Además, hay dos características comunes a cualquier tipo de libro, todos son táctiles y espaciales porque su apariencia física está directamente relacionada con su significado. Los elementos visuales tales como peso, forma de la cubierta, grosor del papel o decoración incrementan su fuerza visual que se juxtapone con el contenido y las secuencias de su narratividad (Haro González, 2013).

2.1.1. LOS DIFERENTES TIPOS DE LIBROS DE ARTISTA

Dentro de los libros de artista existen varios tipos y distintas clasificaciones. En primer lugar, nos encontramos los libros de ejemplar único y los editados. Del mismo modo, dentro de los libros de ejemplar único estarían los libros de factura única, los libros-objeto y los libros alterados. Dentro de los libros editados se encuentran los libros ilustrados y los libros de artista. En la siguiente parte desarrollaremos de una manera más extensa el porqué de la clasificación anterior y las diferentes características que debe tener un libro para que forme parte de uno u otro tipo (Haro González, 2013).

Como hemos dicho anteriormente, los libros de artista tienen una gran variedad de formas que depende de su tipología, forma, concepto y demás características. Debido a la variedad de formas, estilos e infinitas formas creativas la clasificación puede ser compleja, numerosos libros podrían pertenecer a varios tipos a la vez.

La clasificación empieza por el número de ejemplares de cada libro. Los libros de ejemplar único y los de artista seriado.

Los libros de ejemplar único son aquellos que solo tienen un ejemplar, como su nombre indica, están firmados por el autor en la mayoría de los casos y, a su vez, se pueden dividir libros de artista original, libros objetos, libros-montaje y libros reciclados.

El libro de artista original tiene una estructura parecida a los libros literarios tradicionales, se realiza una obra plástica única utilizando cualquier procedimiento.

Los libros objeto tienen una forma tridimensional, su carácter artístico se halla en la obra en sí como objeto y en su forma completa.

El libro-montaje sobresale del formato de libro tradicional pasando la condición de libro provocando la relación del espectador con el entorno.

El libro reciclado parte de la edición de libro común y el artista, a través de su manipulación, lo transforma en una obra propia.

Otro gran grupo dentro de los libros de artista son los libros seriados. Normalmente, se realizan entre cinco y mil ejemplares que están compuestos por una variedad de técnicas de reproducción como la serigrafía, la linografía o el aguafuerte, técnicas que siempre van supervisadas por el propio artista. Otra alternativa es la publicación del libro dentro de una editorial especializada en libros de artista. En este caso el artista diseña todo el proceso de cómo quiere reflejar y plasmar la obra, después la editorial se encargaría de poner los medios para la publicación exacta de los ejemplares, éstos deben ser firmados y enumerados por el artista al igual que una obra gráfica.

Es importante tener en cuenta la diferencia entre libro de artista y el libro de bibliofilia, para esto hay que considerar todas las características del libro de artista anteriormente citadas y remarcar que la edición de bibliofilia estaría plenamente a cargo del editor.

Una forma de clasificar los libros de artista es atendiendo al número de ediciones, por otro lado, encontramos la clasificación que tendría en cuenta el contenido de estos, el movimiento en el que están incluidos, la finalidad de su realización, etc. Atendiendo a esta clasificación encontramos algunos ejemplos como los Libros de viaje, minimalistas, móviles, xilográficos y un largo conjunto que abarca una cantidad bastante amplia de tipos de libros de artista (Antón, 1995).

Dentro de la plataforma *Pinterest*, plataforma de descubrimiento visual que permite ver ejemplos y recopilar ideas para proyectos o inspiraciones futuras, encontramos numerosos ejemplos de libros de artista. Entre estos ejemplos vamos a destacar tres elegidos por el propio gusto personal.

Figura 2. *Libro de Artista.* Heidi Burton (2019).

Figura 3. *Libro de Artista.* Sandra Viviana (2014).

Figura 4. *Libro de Artista.* Stephen Livingstone (2006).

Marcel Duchamp inició el libro de artista con la *Caja Verde* (1934). Como dijo Ulises Carrión, la gran importancia de los libros de artista recae en su autonomía y autosuficiencia, formando una parte orgánica que subraya esa autarquía.

Los artistas más destacados dentro del movimiento precursor del libro de artista serían:

Edward Ruscha. 1966. “Every Building in The Sunset Strip”

La obra está compuesta por distintas fotografías conceptuales que plasman el paisaje norteamericano a través de un pliego de 7.6 metros de largo.

Figura 5. *Every building in The Sunset Strip.* Edward Ruscha (1966).

Xu Bing, 2000. "Tobacco Project (Red Book)"

Esta obra está formada por distintos cigarrillos que se encuentran en el interior de un estuche metálico rojo. El papel que envuelve al tabaco se utilizó para escribir fragmentos del "Libro Rojo" de Mao Tse-Tung.

Figura 6. Tobacco Project "Red Book". Xu Bing (2000).

Johanna Drucker. 1089. “The Word Made Flesh”

En esta obra el autor utilizó diferentes fuentes y tipografías textuales para crear oraciones con estructuras que se salen del esquema tradicional.

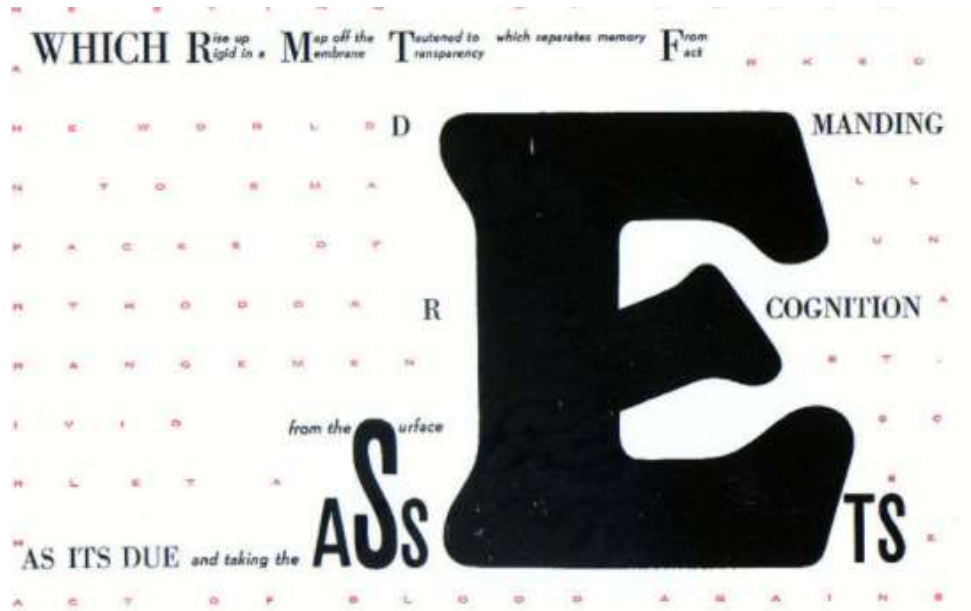

Figura 7. *The Word made fresh.* Johanna Drucker (1089).

Filippo Tommaso Marinetti. 1919. “Le Mots en Liberté Futuristes”

Esta pieza artística está compuesta por onomatopeyas a diferentes escalas que evocan los sonidos que recrean para protestar contra el paisaje urbano-industrial que se inició a comienzos del siglo XX.

Figura 8. *Le Mots en Liberté Futuristes*. Filippo Tommaso Marinetti (1919).

Takako Saito. 1999. “Book Chess No. 1 [Buchschachspiel No. 1]”

El autor realizó un tablero de ajedrez cuyas piezas eran cuadros de papel blanco o negro donde aparecía escrito en la superficie la descripción impresa de qué pieza convencional representaba.

Figura 9. *Book Chess No. 1 [Buchschachspiel No. 1]*. Takako Saito. (1999).

3. TIPOS DE LECTURA Y SUS BENEFICIOS

El ser humano es aquel animal racional que no puede apagar su ímpetu por conocer. Esto nos convierte en seres predispuesto a leer ya que es la forma de alimentar ese espíritu.

En este aspecto, resultando terriblemente complicado dejar de lado la profesión de docente, sale a relucir la cuestión de por qué es tan difícil desarrollar una conciencia lectora en nuestros alumnos. Los libros, perfecta fuente de conocimiento, no cuentan a su vez con la popularidad que debieran dentro de nuestros estudiantes. De aquí radica el cuestionar si nuestro sistema educativo está fomentando de manera correcta el gusto lector, si las habilidades y formas en las que hace hincapié son apropiadas y si no lo son, cuáles son las directrices y maneras de las que partir para conseguir no solo lectores fluidos sino lectores conscientes, que disfruten de un buen libro y de todo lo que éste puede aportar.

Como venimos diciendo, este trabajo pretende mezclar la pasión por la lectura y el arte. De esta mezcla, deriva la reflexión sobre otras posibles formas de fomentar el amor a la lectura resaltando la cantidad de beneficios que un lector recibe de esta.

Primeramente, la lectura como experiencia de aprendizaje nos hace interiorizar e incorporar una base cultural que nos ayuda a interpretar y comprender la realidad del mundo que nos rodea. Además, nos otorga una base argumentativa con la que cimentar nuestra opinión. Pese a esto, la lectura sigue siendo una práctica poco común dentro del tiempo de ocio de nuestros estudiantes, una de las razones son los medios masivos de comunicación pese que estos no nos aportan los mecanismos de inteligencia y afectividad que la lectura consigue aportarnos.

Recientes estudios franceses acerca del hábito lector han desvelado que un aspecto en el que se hace muy poco énfasis son los incentivos, inquietudes y el placer. Estos elementos son básicos si queremos conseguir crear un gusto por la lectura. Desde el punto de vista personal se ha visto que el sistema educativo abusa de las lecturas obligatorias impuestas por el propio profesor o profesora, en algunas ocasiones, sin tener en cuenta el gusto de nuestro alumnado. Esto se considera un error garrafal porque así será imposible incitar a los alumnos a explorar por ellos mismos qué libros y géneros son más afines a ellos mismos (Perriconi, 2005).

Tres pilares básicos están presentes en la interacción mensaje/lector: psicológico, espiritual e intelectual. En el acto lector se produce una relación de reciprocidad entre el texto que ofrece un mensaje y el lector que lo interpreta

(Perriconi, 2005, p.1.)

En este proceso el lector aporta su forma de conocer y sentir el mundo, aporta sus rasgos emocionales y afectivos. En ocasiones, el autor buscará provocar ciertos sentimientos con su texto, en otras, estos sentimientos surgidos en el lector se escaparán por completo de la intención primera del autor. Esto provoca que los libros tengan una alta carga subjetiva haciendo que un mismo texto pueda ser interpretado de distinta manera por dos personas o,

incluso, por la misma persona en diferentes momentos de su vida. Esto no es más que otra muestra de la complejidad de la lectura.

Existen tres tipos clave de lectura: La lectura informativa es aquella que nos aporta información, como su propio nombre indica, pero no necesariamente implica identificación por parte del lector, es decir, que éste introduzca nuevas cualidades que moldee o reafirme aspectos de su personalidad. La segunda es la lectura rápida donde el lector es capaz de identificar los puntos más importantes del texto leído con ligereza y facilidad, con este tipo de lectura es sumamente complicado desarrollar un gusto lector ya que su objetivo es la retención de la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible acorde con las habilidades lectoras. Por último, encontramos la lectura detenida y comprensiva, dentro de esta se encuentra la lectura simbólica. Este tipo de lectura es el que más nos interesa ya que es capaz de transformar al individuo y provoca la floración de sentimientos e interpretaciones subjetivas del sujeto.

La lectura detenida y comprensiva debe enfrentar al lector con el mensaje. Este enfrentamiento tiene que realizarse de manera progresiva ya que la persona debe desarrollar una conciencia del lenguaje simbólico. Esta conciencia hará que el lector sea capaz de construir un mensaje completo lleno de matices. Debido a la parte metafórica del mensaje, el texto deja de lado la parte literal y ensalza la parte emotiva haciendo que este tipo de texto sea más idóneo a la hora de trabajar el gusto lector.

Diferentes partes de un mismo conforman la organización de nuestro pensamiento lógico como vivencia y arte, comprensión y ciencia. Así mismo, sería complicado no relacionar la lectura con el papel del docente.

Los docentes tienen la función de motivar el hábito lector en niños y adolescentes, para realizar esto es necesario que contemplen las diferentes edades madurativas en la que se encuentran y así elegir el método, técnica y medio más conveniente que incentive la actividad cultural. Esta actividad cultural servirá para establecer y fomentar el sentido crítico, ético y estético del mensaje escrito.

El uso correcto de la palabra tiene dos objetivos clave. El primero hace referencia a la parte comunicativa donde la palabra es la parte primera y esencial, el segundo a cómo la palabra es clave en hora de construcción de la personalidad humana. Nuestra realidad se forma en base a nuestro lenguaje, de hecho, tan importante es la palabra que si algo no se nombra, no existe. A lo largo de la historia, hemos visto este fenómeno en numerosas ocasiones, no son pocos los problemas sociales existentes que hasta que no recibieron un nombre no tuvieron un foco para crear posibles soluciones.

En resumen, la lectura y, a su vez, la lengua otorga al ser humano herramientas de expresión escrita y oral que contribuye tanto a nivel emocional como intelectual desembocando en una formación integral del individuo de la manera más completa posible (Perriconi, 2005).

4. SELECCIÓN DE LIBROS

Los resultados, reflexiones y modificaciones realizadas durante esta investigación, se plasmarán en el proceso creativo desarrollado a través de la construcción del libro. Las primeras inspiraciones artísticas se han basado en la información expuesta anteriormente y en la temática de distintos libros claves en el propio desarrollo personal.

“Feminismo para principiantes”. Nuria Valera.

En *Feminismo para principiantes* la autora hace un análisis capítulo a capítulo sobre diferentes ámbitos donde la mujer se encuentra en una situación de desigualdad frente al hombre. El libro dedica los dos primeros capítulos a realizar un breve repaso sobre la historia del feminismo y en los siguientes analiza el papel de la mujer en diferentes aspectos sociales como los medios de comunicación, la familia, el ámbito laboral, etc.

Figura 10. *Feminismo para principiantes*. Elaboración propia.

Bilogía: *Memorias de una salvaje* y *Reina*. Bebi Fernández.

Esta bilogía, compuesta por las novelas *Memorias de una Salvaje* y *Reina*, narra la historia de miles de mujeres que están en manos de una banda de narcotraficantes del este de Europa, dedicada a la trata de mujeres, al narcotráfico y a la venta ilegal de armas. Historias desgarradoras de cómo estas bandas se aprovecharon de desgracias ajenas para aumentar su negocio, como el gobierno y la policía, en numerosos casos, saben la existencia de esos burdeles y no hacen nada para perseguirlos, como altos cargos dentro de estos organismos son consumidores de prostitución clandestina y toda la red que acompaña a la vida en el infierno de numerosas mujeres que solo buscan sobrevivir.

Estos libros hacen énfasis en el consumo de los cuerpos como pura carne, deshumanizándolos y destrozándolos sin miramientos. Recuerda a la obra del artista Abel Azcona “*Someone else*” donde denuncia este comportamiento inhumano.

Figura 11 y 12. *Bilogía Bebi Fernández.* Elaboración propia.

Cuentos para pensar. Jorge Bucay.

Este libro está compuesto por microcuentos con moraleja. Estos microcuentos son cuentos para adultos y tratan una diversidad bastante amplia de aspectos del día a día que normalmente pasan desapercibidos desprendiendo enseñanzas vitales profundas.

Figura 13. *Cuentos para pensar.* Elaboración propia.

Ampliar los límites de la conciencia. Dr. David R. Hawkins

En *Ampliar los límites de la conciencia* se da a conocer diferentes estados de la conciencia asociados a emociones. El libro muestra un conjunto de aspectos vitales y formas de afrontarlos e interpretarlos, en numerosos momentos expone verdades sobre situaciones difíciles de escuchar, pero necesarias al mismo tiempo que nos hacen más capaces de dirigir situaciones complicadas, elevando los límites de nuestra conciencia.

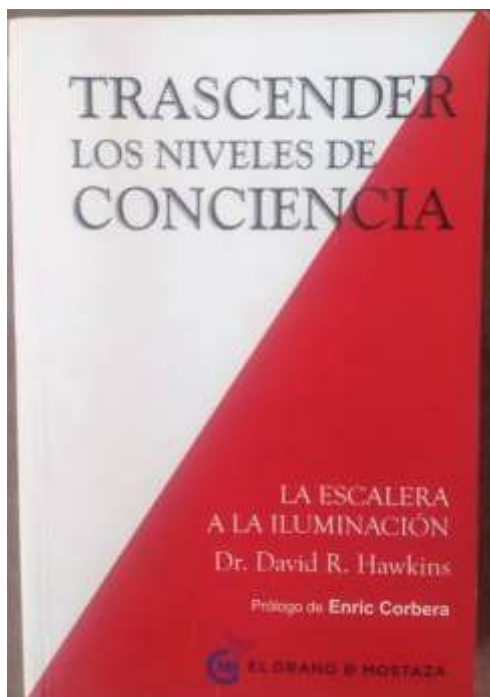

Figura 14. *Trascender los límites de la conciencia.* Elaboración propia.

Invisible. Eloy Moreno

Desde el punto de vista personal, este libro se considera esencial dentro de las lecturas que debe hacer un docente. A través de una ingeniosa novela cargada de metáforas, se muestra perfectamente los sentimientos de un niño que sufre *bullying*, además, no solo muestra la parte emocional de la víctima sino también del agresor y posibles razones que explican las causas de estas agresiones como son traumas infantiles u hogares poco estructurados. Eloy Moreno es capaz de enseñarnos a detectar pistas que nos ayudan en nuestro papel como profesores a identificar tempranamente un caso de *bullying* para poder actuar con la firmeza necesaria en el menor tiempo posible.

Una maestra republicana: El viejo futuro de Julia Vigre. Sonsoles San Román.

El libro narra la biografía de Julia Vigre, maestra durante la Segunda República. Muestra los cambios educativos que se produjeron en la época como fueron la coeducación o la escuela pública, aspectos fundamentales en la idea de educación actual. Además, Julia Vigre fue muy activa en el terreno político. En este libro podemos leer a través de testimonios de personas reales, como se vivió la Guerra Civil y que supuso la instauración de la dictadura. Muestra el cambio brutal de la educación, ya que, durante la Segunda República, como ya hemos mencionado, la educación española sufrió un proceso de transformación profunda, siendo unos de los modelos educativos más novedosos y modernos dentro del panorama europeo. Con la dictadura, todo lo construido en el ámbito educativo, fue destruido y se impuso ideas retrógradas, machistas y anticuadas. Además, muestra la gran persecución que sufrió gran parte de la población, sobre todo, las personas dentro del sector educativo, las mujeres y, por excelencia, las personas cuyas ideas políticas eran afines al bando republicano.

Figura 15. *Una maestra republicana: El viejo futuro de Julia Vigre.* Elaboración propia.

Si nos enseñarán a perder, ganaríamos siempre. Albert Espinosa

Este libro está conformado por un conjunto de historias que, como el propio autor menciona en el prólogo, narran una serie de enseñanzas que hasta ahora Albert Espinosa no había reflejado en sus anteriores libros.

Sin duda, ninguna de las historias que forman este libro deja indiferente. Una maravillosa síntesis de lo que espera al adentrarte en él es la siguiente:

“Dedicado a todos los que jamás miran la vida muy de cerca. Si la miras de cerca, jamás tiene sentido; si te alejas un poco, todo cobra sentido”. (Espinosa, 2020, p.2.).

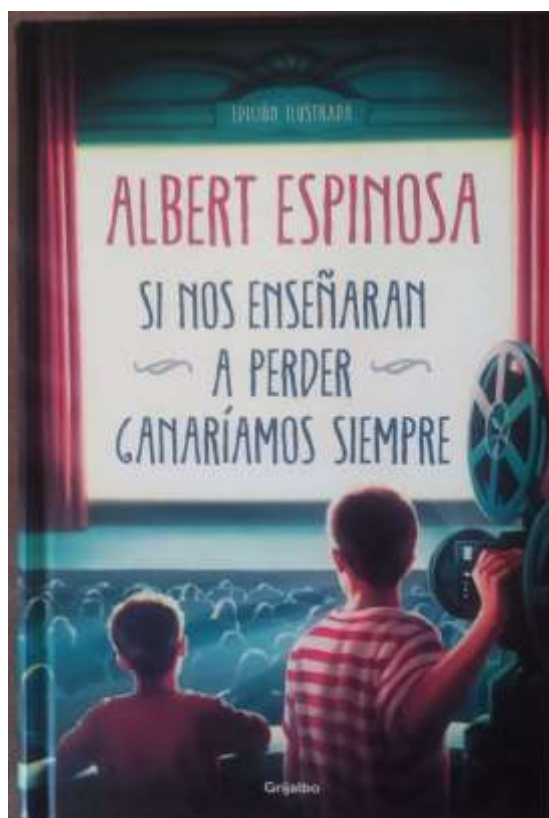

Figura 16. *Si nos enseñaran a perder ganaríamos siempre.* Elaboración propia.

En un principio, este libro no iba a ser incluido en la lista. Tras una larga reflexión, se ha llegado a la conclusión de que es imposible hablar de libros que han marcado a nivel personal y dejar este de lado. El libro titulado *Un mundo en tu mirada* no está publicado en ningún lugar, ni está producido por una editorial. Es producto de trabajo humano, destacando las connotaciones de “humano” ya que los profesionales que lo han realizado y los protagonistas de las historias que lo forman son seres humanamente inmensos.

De hecho, pocos son los poseedores de un ejemplar de él. Se tuvo la suerte de realizar las prácticas académica, en el aula TEA (Trastorno del Espectro Autista) del colegio C.E.I.P. Sierra Elvira de Granada. Aquí, se formó parte de un equipo compuesto por auténticos profesionales enamorados de su trabajo que enseñaron miles de lecciones sobre educación, pero, sobre todo, de vida.

El libro está formado por cartas que los padres de los alumnos, miembros de esta clase, dedican a sus hijos e hijas. La carga emocional, la narración de experiencias y los sentimientos expresados hacen amar su lectura, cada línea es un aprendizaje profundo sobre superación, esfuerzo, trabajo y esperanza.

Figura 17. *Un mundo en tu mirada.* Elaboración propia.

5. PROCESO CREATIVO

Después de la información plasmada, sirviendo de base del comienzo del proceso creativo, expondremos los resultados y reflexiones de este.

De esta manera, se ha creado un libro compuesto, en su mayoría, por dibujos. Estos dibujos son representaciones subjetivas de la realidad que da forma a un proceso de curación. La idea principal de esta investigación es indagar sobre dos formas de evasión que me han ayudado a nivel personal en momentos vitales difíciles. La obra y los procesos creativos no van a estar delimitados en un comienzo y una parte de esta investigación se basará en ir plasmando el cambio de ideas que van a dar forma al producto final.

Antes de comenzar se ha seleccionado un libro que será la base. Este libro está destinado a ser transformado a lo largo del proceso creativo.

Figura 18, 19 y 20. *Primer libro base.* Elaboración propia.

Primeramente, se va a realizar una composición de distintas flores dibujadas donde se pegarán flores reales. Las flores son un símbolo muy importante en la biología de Bebi Fernández como representación de fortaleza y coincide en que también son un símbolo de regeneración y frescura para mí. Este es el motivo por el que se ha decidido comenzar con este dibujo. Las flores como símbolo de renovación, fortaleza y purificación, del mismo modo, símbolo de vida, crecimiento y pluralidad.

Figura 21. Rosas y primulas. Elaboración propia.

Pasaremos a investigar la palabra. La palabra aspecto esencial en este trabajo, va a tener un peso importante en el siguiente dibujo. Con este dibujo se quiere plasmar como algunas palabras pueden marcar nuestro futuro, cuán importante es medir qué decimos y a quién va dirigido. De esta forma nos adentraremos en un terreno complicado, pero necesario de ser nombrado: el *bullying*. Numerosos casos de *bullying* son vividos en nuestro sistema educativo a diario, casos que debemos afrontar como docentes y luchar para la erradicación de este. De este tema va el libro de *Invisible*, novela que, desde la ficción y de una manera original e ilustrativa, nos enseña a meternos en la piel de alguien que vive día a día acoso escolar. A su vez, se trabajará con distintas fuentes y composiciones que simbolizan como pequeñas palabras hirientes forman un problema mucho más grande. Artistas como Sara King, Peter Strain o Cris Wicks componen ilustraciones de gran belleza formadas con palabras. La idea de utilizar el arte para exponer y defender los diferentes casos de *bullying* no es para nada novedosa, proyectos como “No más *bullying*. Combátelo con arte” (Dénia, 2019), han llevado a diferentes escuelas proyectos artísticos que animan a los alumnos y alumnas a no quedarse callados, defendiendo y denunciando el acoso escolar.

Estando en este momento de creación, no se encuentra con el dibujo que convenza para ser introducido dentro del libro. Después de crear varios diseños, éstos no acaban de gustar por lo que nos encontramos en un parón e intento de descubrir cómo plasmar exactamente la idea principal de dicho dibujo.

Finalmente, se ha encontrado la forma de ilustrar la idea. Así, he realizado un dibujo que está formado por la silueta de un niño, visiblemente atormentado. Esta silueta está dibujada con los distintos insultos, recopilados a través de redes sociales, que se pueden escuchar en nuestros centros educativos, insultos con los que los agresores marcan y oprimen la vida de sus víctimas.

Figura 22. *Acaso escolar.* Elaboración propia.

La siguiente parte del proceso en la creación del libro resulta realmente curiosa ya que antes no se había vivido de tal manera una experiencia relacionada con este. Tras un tiempo de reflexión e intentar combinar la lectura con la imagen mental de lo que supone haber leído dichos libros, se encontraba en una situación de estancamiento creativo. En el podcast *Estirando el chicle*, la poetisa Elvira Sastre y las presentadoras de dicho podcast, Carolina Iglesias y Victoria Martín, debatían sobre la importancia de la inspiración para el artista como, a veces, las editoriales o la propia sociedad reclaman la publicación de otra obra cuando es imposible generar obras de arte por demanda ya que pierden la esencia de ser el medio con el que el artista transforma su realidad o, al menos, su forma de verla. Las ideas de los anteriores dibujos habían surgido de manera fácil y fluida hasta entrar en el anteriormente mencionado parón imaginativo. La inspiración surge a veces cuando menos se espera y así fue este caso. El dibujo que se va a plasmar a continuación fue fruto de un sueño que invadió toda una noche de desvelo tras desvelo, era imposible despertar y no volver a soñar con este. Se le añade que es un dibujo poco estético, si se tiene en cuenta la primera visual, pero que bien puede sintetizar toda la idea de este trabajo. La inspiración en la imagen femenina, lo mental con lo espiritual, la dualidad que a menudo conforma a las personas, en numerosas

ocasiones dualidad creada por ideas o emociones no estéticas, si se extrapola lo psicológico a lo artístico, por representar emociones complicadas, difíciles de asimilar y afrontar.

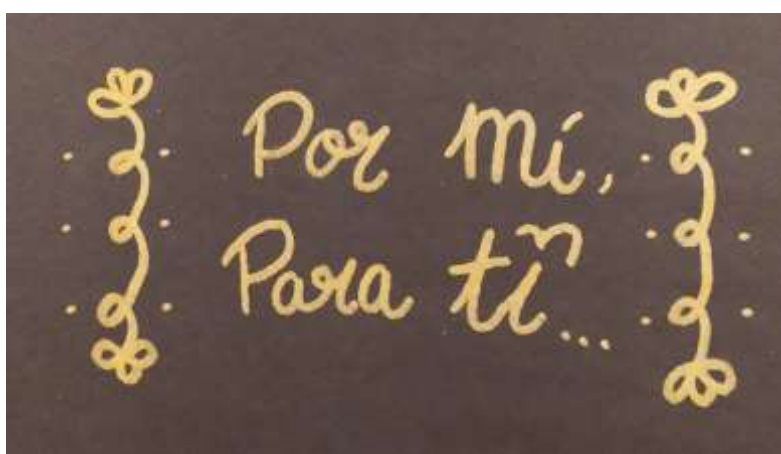
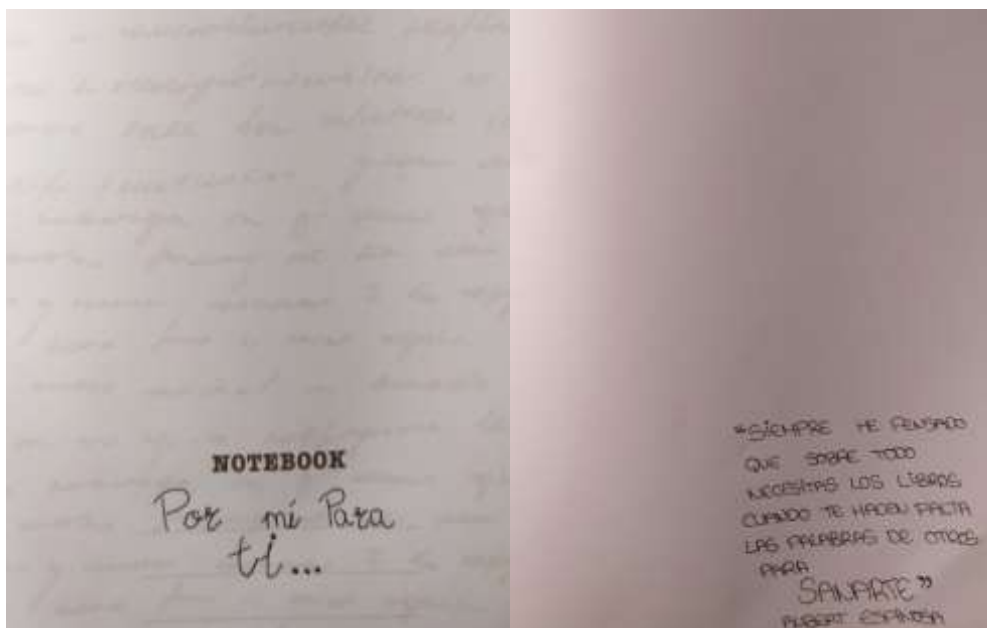

Figura 23. *Dualidad.* Elaboración propia.

En esta imagen aparece una mujer con la expresión claramente atormentada. Cargada de ideas y contradicciones que dan forma o sentido a “algo”, se entremezclan en un amasijo indefinido cargado por numerosos matices. Sin embargo, si se observa con detenimiento, se ve como cuando deja fluir la cantidad de ideas que tiene en mente, estas emergen coloridas, fluidas. Es la parte más “estética” del dibujo. Para mí, representa la carga que en ocasiones llevamos sobre nuestros hombros, ya no por nosotros mismo, sino por el peso de lo que se

espera, sin embargo, si rompemos estos diques y nos dedicamos a fluir todo escapa y cobra sentido quitándonos así esta carga.

Tras este proceso, se decidió cómo iba a ser el comienzo del libro. La frase “Por mí, para ti” tiene dos connotaciones desde el punto de vista personal, pero como todo conjunto de palabras le da el sentido final quien las lee por lo que, aunque a continuación se explicará dichas connotaciones, se entiende y se pretende la intención subjetiva ya que va implícito en el proceso lector.

Figuras 24, 25 y 26. Comienzo. Elaboración propia.

Como se ha dicho, a priori la frase “Por mí, para tí” tiene dos connotaciones. La primera, la más personal. Determina cómo este libro ha servido de refugio. Cómo la lectura y el arte sanan y han sido utilizados como medios de escape. Por otro lado, ese “para tí” va directamente dedicado a una persona que ya no está que siempre ha sido la persona que más ha creído en mí y, una vez recogido el fruto de mi esfuerzo, se ha sentido increíblemente orgullosa de este éxito. Esta persona siempre ha sido una fuente de inspiración, un lugar donde recoger fuerzas cuando flaquean. Una persona cargada de energía cuya presencia seguirá perdurando eternamente.

La segunda interpretación es mucho más general. Esta interpretación se dedica a la persona que observa el libro y lo invita a hacerlo suyo junto con las ideas y reflexiones que este inspire si las hubiera.

La segunda parte recoge la frase escrita por Albert Espinosa (2020) “Siempre he pensado que sobre todo necesitas los libros cuando te hacen falta las palabras de otros para sanarte”(p. 22). Esta frase aparece en el libro *Si nos enseñaran a perder ganaríamos siempre* y resume perfectamente el significado subjetivo de qué significa leer y cómo es utilizado como lugar de refugio. Este libro recoge una serie de microcuentos con reflexiones profundas acerca de la vida y el objetivo de esta, cada microcuento deja una enseñanza en el fondo del lector que es acompañada por un proceso de microtransformación y análisis personal a veces tan necesario.

Adentrándonos en otro tipo de dibujo, se experimenta con la técnica “*Full of colors*”. Dentro de este estilo, se crean dos dibujos inspirados en el mundo de la fantasía. Una autora que merece ser nombrada por su técnica de dibujo y el uso del color, es la artista Svenja Jödicke. De las diferentes fuentes de inspiración, se han creado una serie de dibujos. La inspiración en el mundo de la fantasía junto con el uso de los lápices acuarelables pueden ser las dos herramientas con las que ahora mismo se ha trabajado de manera más cómoda e inspirativa.

Figura 27. *Fantasía.* Creación propia.

Mientras se escriben estas líneas, nos encontramos rodeadas de libros y dibujos. Junto a una *playlist*, que acompaña el intento de dar forma al vergel de ideas, titulada “*Chill Drive*”.

Se hace un parón en el contexto por la increíble similitud que tiene el capítulo del libro que mencionaremos a continuación y el dibujo que de aquí surgió.

Figura 28. *Capítulo.* Elaboración propia.

El capítulo es uno de los microcuentos que forma el libro *Cuentos para Pensar* de Jorge Bucay. El cuento narra la historia de alguien que no deja de intentar recorrer un camino donde siempre se cae, ¿la solución? tomar otro camino. En ocasiones, fijamos una meta que nos es imposible de alcanzar, otras, intentamos llegar a la meta que ni siquiera hemos decidido por nosotros mismo alcanzar. Irremediablemente, esto lleva al fracaso. Nos enseñan a alcanzar metas, pero nadie nos ha hablado de la posibilidad de abandonar, de tirar la toalla para recostarse plácidamente en la arena escuchando la banda sonora que producen las olas del mar. A veces, no es culpa de la meta, ni de nosotros sino del camino que no es el nuestro. Esta reflexión se ha manifestado en la imagen de un colibrí de colores que surca los cielos con una ramita en la boca. El colibrí flota, dándose la libertad de ser.

Figura 29. *Soltar*. Elaboración propia.

Entraremos en un terreno cuya presencia está fuertemente arraigada, a nivel personal, tanto literaria como artísticamente. El terreno de la mujer y la lucha feminista.

Tres de los libros seleccionados están relacionados estrechamente con el feminismo: La bilogía de Bebi Fernández, la biografía de Julia Vigre y, por supuesto, *Feminismo para principiantes*.

La bilogía de Bebi Fernández está compuesta por dos novelas que reflejan a la perfección miles de situaciones donde la mujer se ve en la necesidad de luchar para reivindicar su justo y equitativo lugar en la sociedad. Hablamos de lucha porque es una novela cargada de connotaciones bélicas donde el fuego y la partida de ajedrez cobran un sentido figurativo de la lucha feminista. Por dicho motivo, la representación de la pieza de la reina en el ajedrez que preside y reclama la atención encima del tablero. Acompañando, el final de la hoja aparece quemado, simbolizando ese fuego que debe quemar el tablero acabando con la merecida victoria del feminismo contra el machismo y el patriarcado. Además, aparece un texto que forma un acróstico donde se puede leer la palabra “Arde”.

Ármate plantando

Raíces que

Dinamiten y

Exploten imperios.

Figura 30. *Reina.* Elaboración propia.

De otro modo, el libro tiene diferentes imágenes de la mujer. Dibujos realizados con estilos distintos que pretenden terminar con la idea de “un prototipo único de mujer”. Las mujeres somos diversas y únicas, como tal, debemos romper con todos los moldes y estereotipos que nos lleven a seguir recreando patrones de opresión y encorsetamiento.

Figura 31. *Niña.* Elaboración propia.

Un ejemplo de esta representación de la mujer es el dibujo que aparece a continuación. Inspirado en la obra de Morgan Davidson, artista que con solo 21 años crea obras realistas a color fabulosas e inspirativas.

Figura 32. *Estereotipos.* Elaboración propia.

Resulta curioso que se han recibido varios comentarios acerca del dibujo sobre varios aspectos resaltando la forma de la nariz y el pelo. Además, se ha enfatizado en la expresión del rostro, diciendo que tiene cara de “tener mal humor” o incluso de “provocar miedo” (comentarios realizados por unas pocas personas de mi entorno que lo han visualizado).

Estos comentarios solo refuerzan la idea de que la imagen femenina está sujeta a unos cánones, incluso tratándose de un dibujo. El rostro femenino “debe ser” armonioso, estético y, por supuesto, las expresiones fuertes y rudas no forman parte de ese imaginario, nótese la ironía. Esta imagen debe de ser atacada por rostros con “imperfecciones”, rostros cansados, furiosos, tristes, alegres, preocupados, tranquilizadores y un largo etcétera como lo son las infinitas situaciones que debemos afrontar. No se trata solo del alcance de la perfección sino de que se nos permita ser y que esta existencia se refleje, como es lógico y normal, en nuestros cuerpos sin hacernos sentir mal por el simple hecho de ser humanas.

Abordando el tema de la mujer, se quiere hacer un pequeño homenaje a una mujer importante en mi vida. Es una mujer increíblemente imaginativa que lleva años dedicándose al terreno artístico desde diferentes perspectivas: fotografía, montaje audiovisual, danza aérea, dibujo... Su nombre es Isa y refleja el significado de la palabra sororidad ya que nunca ha dudado en enseñar técnicas y formas de plasmar artísticamente diferentes ideas. Consejera, amiga, en gran parte, profesora y guía. Una vez realizó, en unas de las reuniones donde el dibujo era el centro de la conversación, esta frase escrita en unos pocos minutos que se ha guardado como un recordatorio y tesoro personal que también irá incluida en el libro.

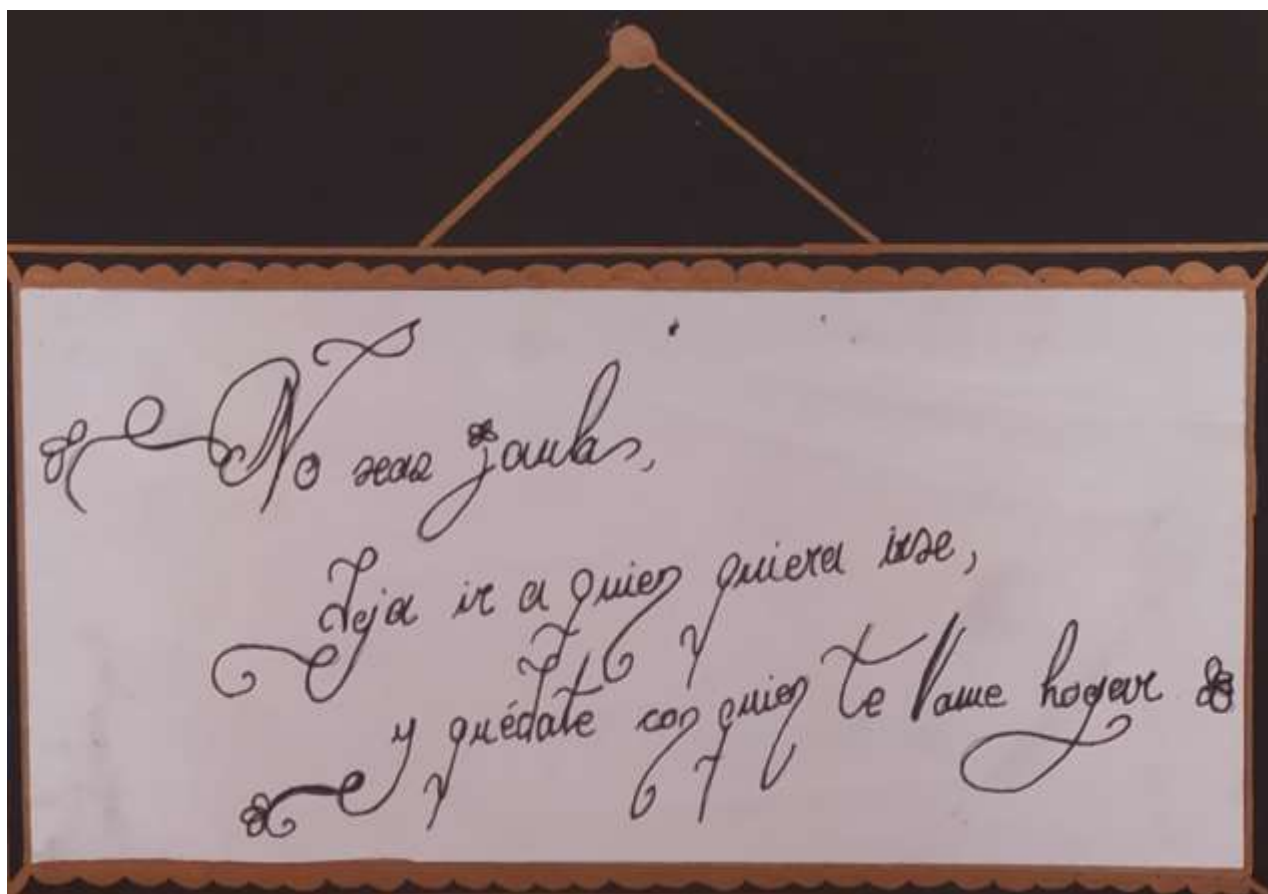

Figura 33. No seas jaula. Elaboración propia.

Hoy la inspiración ha venido en forma de escrito. Se ha realizado la introducción del libro compuesta por una reflexión sobre el trabajo y el porqué de este, resaltando la importancia del arte.

La introducción dice así:

Tras la necesidad de deber afrontar una situación complicada, se vio como vía de salvación la lectura y el arte. Ya en momentos anteriores de mi vida, la lectura había sido mi gran aliada cuando mi mente necesitaba desconectar. Del mismo modo, la música forma una parte esencial en mi existencia estando en momentos tristes, momentos felices, de relación en la ducha... Momentos acompañados con la banda sonora que en ese instante mi alma necesite.

El descubrimiento principal que hay que resaltar como medio de evasión ha sido el dibujo. Sin saber apenas dibujar, esta técnica ha mostrado y ha hecho énfasis en la característica terapéutica del arte. Arte como instrumento curativo. Debido a este motivo, se ve en la necesidad de divulgar que el arte no tiene porqué ser estético y dentro de nuestras cualidades, cualidades que se pueden entrenar y perfeccionar, por supuesto, animo a hacer por hacer, por descubrir, por explorar, al mundo y a nosotros mismos porque si no haces no inventas y si no te estancas y al igual que le pasa al agua, si te estancas empiezas a oler mal. Es necesario transformarse, reivindicarse y reinventarse, y el arte se convierte para esto en nuestro mejor amigo.

Recuerdo cuando me despertaron por primera vez las ganas de dibujar. Una amiga que es una magnífica artista polivalente, me propuso la idea de comprar unos lápices acuarelables e intentar con estos desconectar de la realidad que estaba viviendo en su momento. Tras varios días decidí hacer tangible esa propuesta, aproveché uno de los pocos momentos de tranquilidad que la vida me otorgaba, me vestí con unos *leggings* y fui a la papelería más cercana a comprar material. La primera pregunta que le hice a la dependienta fue: ¿Tenéis algo para pintar? Imaginaos su cara de sorpresa. Me contestó: Pues claro, muchas cosas. Totalmente lógica esa respuesta. Y ahí pregunté por un libro de dibujos ya hechos para colorear, yo misma no me animaba a crear nada, no me veía suficiente ni capaz. Como bien nos han enseñado desde que somos pequeños, o haces las cosas perfectas o no las haces. Por desgracia, o más bien por suerte, no tenían nada. Así me vi volviendo a casa con un cuaderno en blanco y una caja de 12 lápices acuarelables.

De esta forma, no me quedó otra que buscar, inventar y hacer. Y haciendo sin saber, aunque eso se podría decir que todavía no ha cambiado mucho, descubrí una técnica nueva para hacerme a mí misma feliz.

Por eso, con este libro, trabajo, documento o cuál sea el nombre que le pongáis quiero invitaros a explorar, a hacer por el hecho de querer ser. Sin esto es imposible darle forma a la cantidad de yoes que forman nuestra única y plural persona.

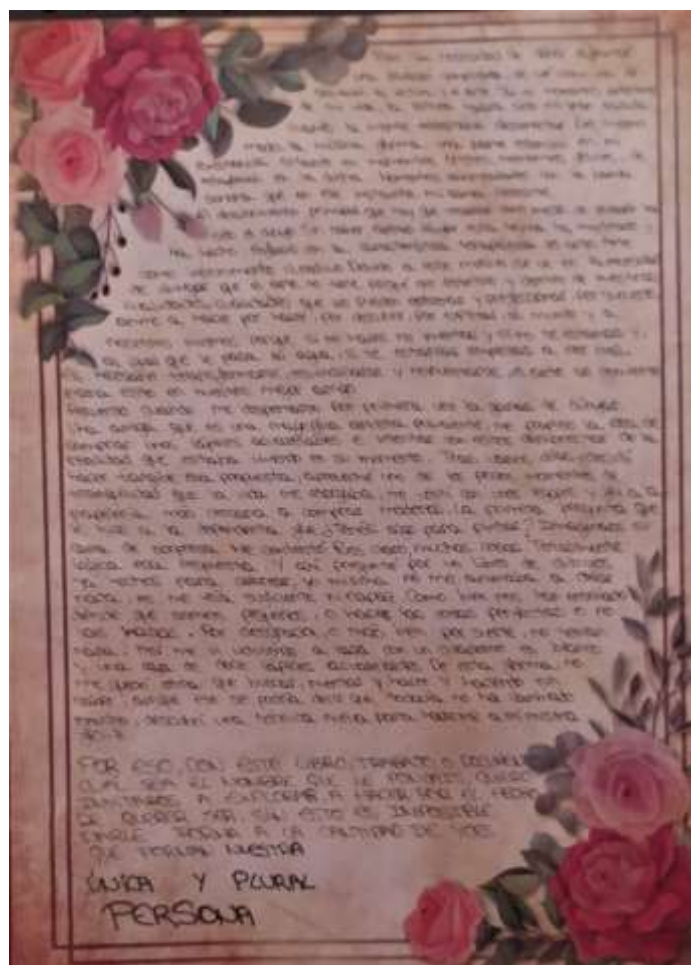

Figura 34. Introducción. Elaboración propia.

Además, se ha llegado a la conclusión de que se dejarán unas páginas en blanco para que quién quiera las coja como suyas, plasmando su mundo interior y utilizando este trabajo como lo que es: una invitación a descubrir una parte de las que conforman su esencia. Antes de estas páginas, aparecerá el siguiente texto.

Figura 35. *Conclusión.* Elaboración propia.

Anteriormente, había hablado de utilizar un libro compuesto como base. Esta idea ha cambiado al empezar el proceso de maquetación de los distintos dibujos. Se ha cambiado el libro y la forma en la que se había pensado montarlo. Utilizaré un *Scrapbook*, destinado, a priori, para colocar fotos o recuerdos. Además, quitando la tonalidad de los distintos libros, se ha pensado que el libro va a seguir un patrón de colores negros y beige, para esto, utilizaré papel de pergamino como elemento decorativo.

Figura 36. *Libro final elegido.* Publicación. [Amazon]

Figura 37. *Libro final elegido.* Publicación. [Amazon]

Finalmente, la portada se ha quedado de esta manera.

Figura 38. Transformación portada. Elaboración propia.

Otro paso en el proceso creativo ha sido determinar el título. Este irá relacionado con un concepto lunar o astrológico, aunque se tiene unas pocas ideas, esta elección sigue en curso no estando todavía nada determinado. Se ha llegado a la decisión de que el título será “En la luna de Valencia”. Esta frase hecha significa irse a otro lado, despistarse, evadirse. En cierto modo, es lo que pretendo con este trabajo, evadir al espectador y a mí misma, utilizar el arte como medio de escape.

Figura 39. *Título.* Elaboración propia.

Por otro lado, he decidido incluir una foto en la que encima escribiré una carta dedicada a mis amigas. Con este gesto quiero representar la sororidad que debería inundar la vida de todas las mujeres. Vivimos en una sociedad donde parece que solo hay hueco para unas pocas, donde la igualdad salarial todavía no se ha conseguido y la segregación ocupacional por géneros sigue sucediendo. De esta manera, aprendemos desde pequeñas a competir entre nosotras. Es aquí donde la sororidad se convierte en nuestra mejor aliada, tras el proceso de deconstrucción, empezamos a entender que no hay mejor forma de combatir el patriarcado que creando una red de mujeres que se apoyen entre ellas mismas. Por eso, como símbolo, utilizo la unión con mis amigas. Mujeres valientes que sirven de soporte las unas de las otras.

La carta que acompaña a esta foto contendrá el siguiente texto:

POR MÍ Y POR TODOS MIS COMPAÑERAS

Una tarde cualquiera de verano. Rodillas raspadas y barro hasta las cejas. Volvías a casa tras haber escuchado un mínimo de 30 veces “¡Por mí y por todos mis compañeros!, llevabas toda la tarde jugando al escondite. En este juego, estar “en casa” era sinónimo de estar a salvo. Mientras ahí estuvieses no tenías que esconderte ni correr.

Creces. Cambia el lugar donde gritar “casa”. Ese lugar pasa de ser cualquier árbol o esquina a convertirse, en numerosas ocasiones, la terraza de un bar. Allí te encuentras, sentada en una silla plateada. Oliendo a un pesado perfume dulzón. Miras y seis ojos preciosos te miran a ti. Son tus tres amigas incondicionales y, juntas, hacéis un cuarteto de la hostia. En ese instante, sientes que nunca vas a estar sola. Te sientes escuchada, arropada y protegida. Te sientes “en casa”. Tratéis temas banales como son los nuevos *likes* o dónde acabaréis esa noche, no tenéis nada seguro, solo sabéis que será una noche increíble. También habláis sobre política, energía y almas. Si alguien anotara las ideas que se producen en esa conversación tendría distintas formas para salvar el mundo.

Es curioso como a ninguna se nos enseñó. De pequeña, habías visto un sinfín de películas donde el príncipe salvaba a la princesa. Ahora ya no te gustan los príncipes, eres más de dragones. Ya no necesitas que ninguno te salve, ¿para qué? Si ya están ellas. No hay whatsapp en el que escribas IMPORTANTE que se quede sin respuesta y, sobre todo, sin soluciones. Soluciones que te van generando un manual de vida. Soluciones pensadas por tres mentes maravillosas, divergentes y divertidas.

Así que ¡Por mí y por todas mis compañeras! Porque la diferencia elevada al cubo es igual a magia. Porque los días pesados dividen su peso entre cuatro. Porque hay problemas que son menos problemas con ellas. Teniendo la libertad de ser quien quieras, pero sabiendo que seas quien seas ellas lo serán contigo.

Figura 40. *Fotografía.* Elaboración propia.

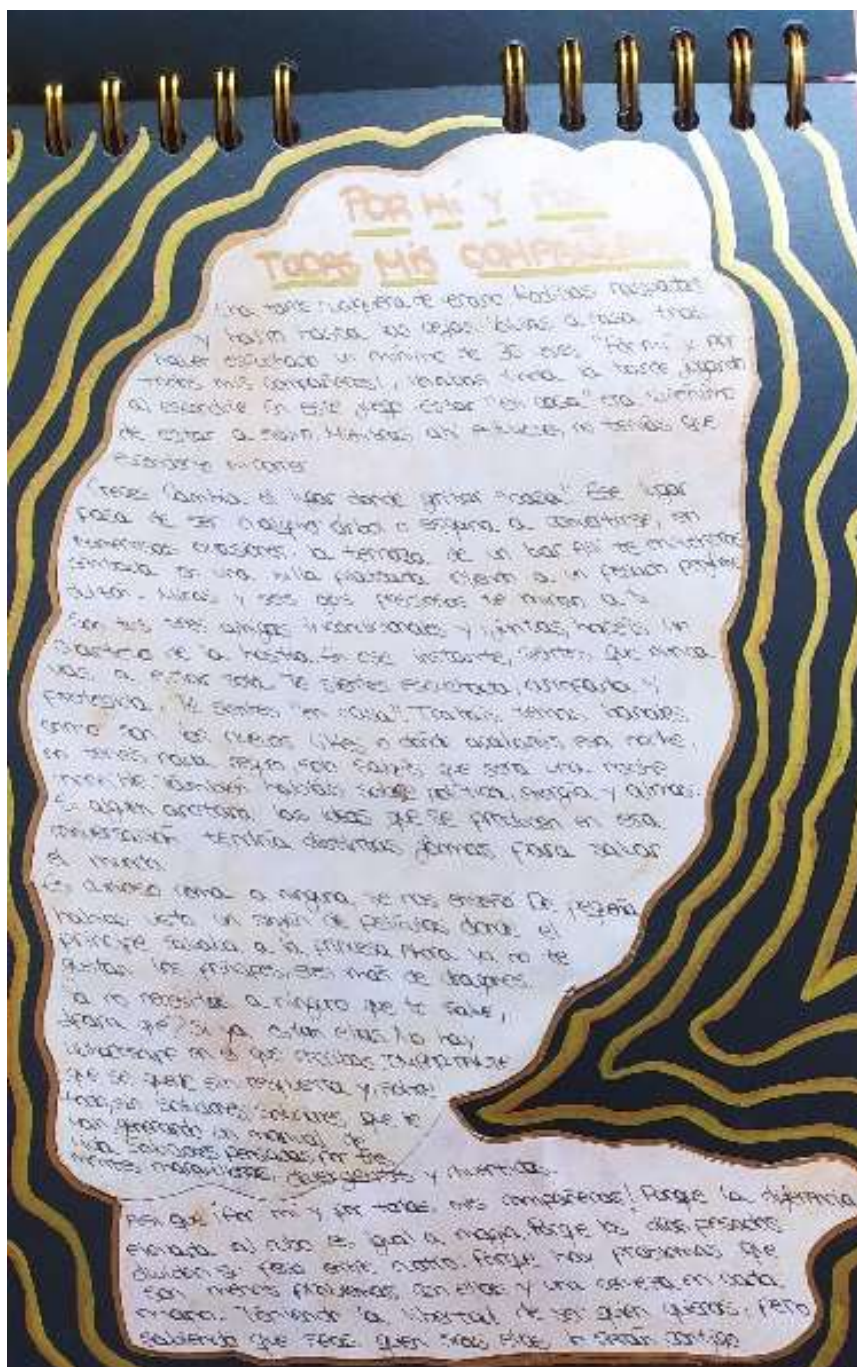

Figura 41. Carta. Elaboración propia.

Como se puede comprobar, se ha decidido no escribir encima de la foto y realizar el texto en la siguiente página del libro.

El proceso de creación ha ido avanzando hacia la utilización de otras técnicas de dibujo diferentes. La técnica empleada ha sido el *Scratch Pad*. Con esta se han hecho dos dibujos que van directamente relacionados con el libro *Ampliar los límites de la conciencia*. Estos dos dibujos muestran una silueta femenina. En el primero, se destaca más el fondo simbolizando la importancia de lo externo sin dejar de lado la energía que emana el propio cuerpo. El

segundo, hace énfasis en la energía interna para resaltar el producto de ampliar esos límites de la conciencia. Como nuestro cuerpo se llena y se expande, se carga de energía y aprende a sentir en el interior canalizando la energía que antes lo rodeaba.

Figuras 42 y 43. *Trascender.* Elaboración propia.

Al pensar en el proceso vivido, se vino a mi mente una imagen. Una ventana, la ventana que tengo justo enfrente mientras trabajo. Ventana por la que se escapan mis pensamientos, ventana que refleja mi silueta cansada, con un moño y ojeras. Ventana que ha sido testigo de mis cambios de humor, de la falta de inspiración e imaginación. Ventana que ha sido odiada y admirada. Ventana que ha aportado el rayito de luz que ha animado el día de estudio. Por eso, decidí plasmar esta ventana en mi libro, como símbolo de estabilidad y esfuerzo.

Figura 44. *Ventana.* Elaboración propia.

Siguiendo con la exploración de otros materiales. Se ha creado distintos dibujos con pinturas acrílicas. De estos dibujos, se incluyen en el libro dos. Uno con la representación de la luna y otro con la recreación de un cielo nublado, ambos comparten tonalidad.

La luna es un elemento importantísimo en mi vida. En la luna veo numerosas similitudes con las personas como puede ser, por ejemplo, las distintas fases. Fases de oscuridad y luz, junto con fases de transición entre una etapa y otra. Además, me resulta tremendamente estética encantándome sus tonalidades y sus distintas formas, por esta razón, he incluido un dibujo de esta en el libro. A todo esto, se le suma, la gran importancia que para mí tiene el cielo. Uniendo con el siguiente dibujo, el cielo se relaciona directamente con mi madre. Mi madre marca y está presente en cada una de las decisiones que tomo a lo largo de mi vida, por esto, numerosos símbolos a lo largo del libro van directamente dedicados a ella. Expresamente el último dibujo con el que cierro el libro, dibujo que está compuesto por numerosos pájaros de colores, esta es la pieza con más carga emocional de toda la obra. Como he dicho anteriormente, el cielo, junto con los pájaros y las flores son símbolos que personalmente se asocian a su figura. Símbolos que expresan belleza, como la suya. Símbolos puros y energéticos que resumen a lo largo de la obra lo que para mí ha implicado. Un proceso de

catarsis emocional donde expresarme. Con este trabajo he intentado dar forma a ideas y pensamientos canalizándolos e intentando entenderlos para convertir el dolor en fortaleza. Ha sido un proceso de catarsis donde he experimentado con los límites y el dolor.

Figura 45. *Luna.* Elaboración propia.

Figura 46. *Cielo.* Elaboración propia.

Figura 47. *Pájaros.* Elaboración propia.

A lo largo de la carrera, he estudiado varias veces cómo los dibujos pueden expresar sentimientos profundos incluso, a veces, sin que esta sea la finalidad. Me ha sorprendido comprobar en primera persona este hecho. Como una idea se exterioriza de manera totalmente diferente en una etapa o en otra. Como es imposible que nuestro estado anímico no tiña nuestras creaciones. Efectivamente, el arte moldea, ofrece respuestas hasta el momento invisibles.

6. CONCLUSIÓN

Este documento no ha dicho nada y, a su vez, lo ha dicho todo. Todo lo que me inspira, lo que me ha transformado. Comenzó siendo una parte que se debía realizar para superar la titulación académica del máster, pero se ha convertido en un medio de autoconocimiento y exploración. A veces, ha sido una carga ya que no acompañaba el ánimo ni la concentración, otras, ha sido la única manera de dar respuesta a pensamientos. Ha sido un proceso de investigación expresiva que ha intentado plasmar las ideas surgidas a partir de diferentes fuentes de inspiración.

Para finalizar, quisiera plantear una última cuestión. Vivimos un momento donde el ser especial está de moda. Continuamente, a través de redes sociales o anuncios publicitarios, entre otros, nos enseñan a destacar a ser especiales. Esto, por supuesto, siguiendo unas normas estilísticas o actitudinales que ellos mismos establecen que, lejos de potenciar la esencialidad e individualidad personal, siguen recreando moldes y cánones en los que encajar.

Con este trabajo, se quiere hacer un llamamiento a la individualidad, al autodescubrimiento, a la exploración. Todas las personas somos diferentes una a otras, es cierto que hay puntos en común, pero es imposible parecerse totalmente a otra persona ajena a ti. Hasta los propios hermanos que, en su mayoría, han sido educados en el mismo contexto social y familiar presentan aspectos que los diferencian. Por este motivo, es necesario explorarse para interpretarse, enfrentarse a situaciones que nos saquen de nuestra zona de confort que potencien aquello que nos hace únicos.

Por este motivo, invito a la autoexploración para encontrar nuestra esencia. Aquello que nos mueva, nos haga ser y sentir. Se encuentra el arte un instrumento excepcional que nos ayuda y profundiza dentro de los rincones más oscuros de nuestra personalidad, dándonos forma, haciéndonos personalmente diferentes y humanamente iguales, solo así podemos alcanzar una sociedad plural, diversa y apacible para todos sus miembros.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Antón, J. E. (2014). ¿Qué es un libro de artista?. *Revista de artes visuales y cultura contemporánea*. <https://www.makma.net/jose-emilio-anton/>
- Antón, J. E. (1995). *Poesía Experimental/Libros de Artista*. Merzmail. <https://www.merzmail.net/libroa.htm>
- ArteEspaña. (2005). Futurismo. Arte futurista. *El portal de la historia del arte*. <https://www.arteespana.com/futurismo.htm>
- Bolívar, A. (2002). ¿De nobis ipsis silemus?. Epistemología de la investigación biográfico-narrativa en educación. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 4(1).
- Bucay, J. (2016). *Cuentos para pensar*. Barcelona: RBA Bolsillo.
- Burton, H. (2019). Pinterest. <https://gr.pinterest.com/pin/6685099433212509/>
- Depero futurista. *The Bolted Book a new Facsimile*. <https://www.boltedbook.com/>
- Espinosa, A. (2020). *Si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre*. Madrid: Grijaldo.
- Fernández, B. (2018). *Memorias de una salvaje*. Barcelona: Planeta.
- Fernández, B. (2020). *Reina*. Barcelona: Planeta.
- Formenti, L. (2009). Una metodología autonarrativa para el trabajo social y educativo. *Cuestiones Pedagógicas*, 19, 267-284
- Haro González, S. (2013). *Treinta y un libros de artista. Una aproximación problemática y a los orígenes del libro de artista editado*. Issuu. (s.f.) https://issuu.com/facultadbellasartesmalaga/docs/31_libros_de_artista_s_haro
- Hawkins, D.R. (2016). *Transcender los niveles de conciencia*. Barcelona: El grano D mostaza.
- Linvingstone, S. (2006). Pinterest. <https://pin.it/5vbjekV>
- Mancebo Roca, J. A. (2020). Los pabellones publicitarios de fortunato. *Revista de Teoría e Historia del Arte*, 9, 71-91. [10.21071/ucoarte.v9i.13161](https://doi.org/10.21071/ucoarte.v9i.13161)
- Moreno, E. (2020). *Invisible*. Barcelona: Nube de tinta.
- Perriconi, G. (2005). *La lectura: una experiencia de aprendizaje*. http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a3n1/03_01_Perriconi.pdf
- Sanrriugarte Gómez, I. (2011). Fluxus: entre el Koan y la práctica artística. *Cuaderno de arte. Universidad de Granada*, 42, 193-214. <http://revistaseug.ugr.es/index.php/caug/article/view/2659>
- San Román, S. (2015). *Una maestra republicana: El viejo futuro de Julia Vigre*. Madrid: Papeles del tiempo.
- Viviana, S. (2014). Pinterest. <https://pin.it/YRsgitq>