

Memoria trabajo transversal

Título: Retales de nuestra infancia

Curso: 2022-2023

Grupo: Equipo 4

Integrantes: Gabriela Gómez, Ramón Javier Ortega, Simone Macarro y Paula Font

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

TRABAJO TRANSVERSAL

El trabajo transversal consiste en la realización de un trabajo original donde se manifiesten los conocimientos y las habilidades adquiridas en las asignaturas desarrolladas a lo largo del año académico.

Curso: 2022-2023

Grupo: 4

Asignaturas:

Fundamentos del Color y la Pintura

Historial del Arte Moderno

Fundamentos del Dibujo

Escultural

Tecnologías de la Imagen I

INTEGRANTES

Gabriela Gómez

- Realización e intervención del juego de cartas.
- Creadora de la portada oficial
- Costurera de la tienda infantil
- Realización e intervención de las velas de cumpleaños y dibujos infantiles

Simone Macarro

- Realización e intervención de los cubos de juguete.
- Realización e intervención de las velas de cumpleaños y dibujos infantiles.
- Costurera de la tienda infantil

Ramón Javier Ortega

- Realización e intervención del diario de infancia.
- Realización e intervención de las velas de cumpleaños y dibujos infantiles
- Montador del vídeo proyectado.
- Costurero de la tienda infantil.

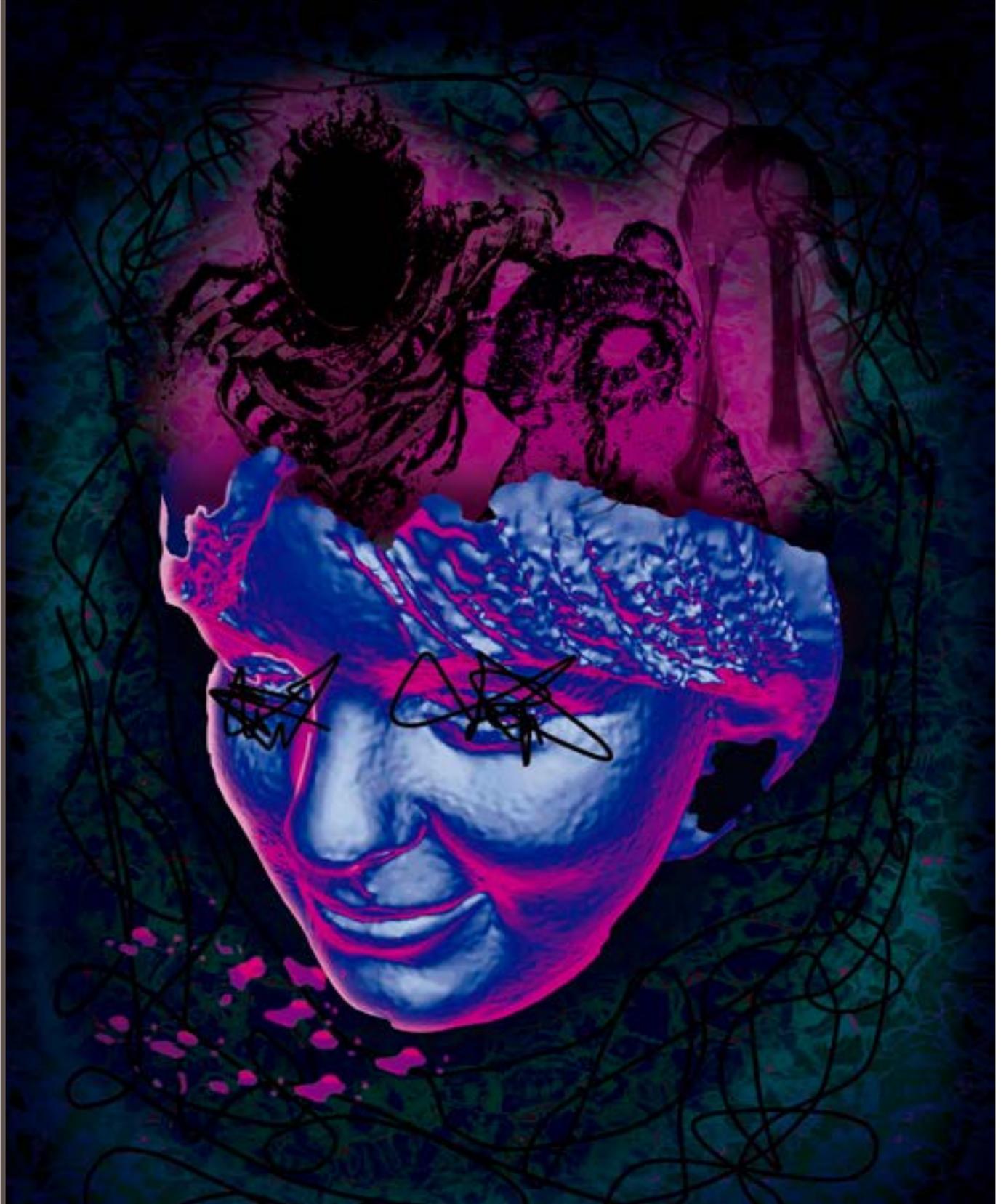
Paula Font Romero

- Realización e intervención del puzzle.
- Realización e intervención de las velas de cumpleaños y dibujos infantiles.
- Costurera de la tienda infantil.
- Técnica de los lazos que sujetan parte de la tienda infantil.

Retales de nuestra infancia

Un proyecto transversal de **Ramón** **Simone** **Paula** **Gabriela**
Javier **Linares** **Font** **Gómez**

Portada alternativa (1)

Portada alternativa (2)

ÍNDICE

8 PROPUESTA INICIAL

BREVE DESCRIPCIÓN

Breve explicación sobre la motivación del proyecto planteado. Como punto de partida se pueden mostrar los mapa conceptual, bocetos, dibujos o fotografías previas.

10 REFERENTES

INFLUENCIAS

Análisis de la imagen y de los referentes utilizados para la propuesta planteada.

22 DESARROLLO

ANTEPROYECTO [FASE I]

Descripción de la metodología del trabajo realizado en la fase preliminar y resultados obtenidos.

RESULTADOS: ANTEPROYECTO

REVISIÓN Y ANÁLISIS

26 DESARROLLO

TRABAJO TRANSVERSAL [FASE II]

Descripción de la metodología del trabajo realizado. organigrama de trabajo, mapas conceptuales, etc.

46 RESULTADOS

TRABAJO TRANSVERSAL [FASEII]

Reflexión sobre el trabajo transversal, análisis de los objetivos cumplidos y conclusiones.

50 ANEXOS

Organigramas, mapas conceptuales, etc. que hayan servido para la realización del Trabajo Transversal en todas sus fases.

Portada alternativa (3)

Propuesta inicial

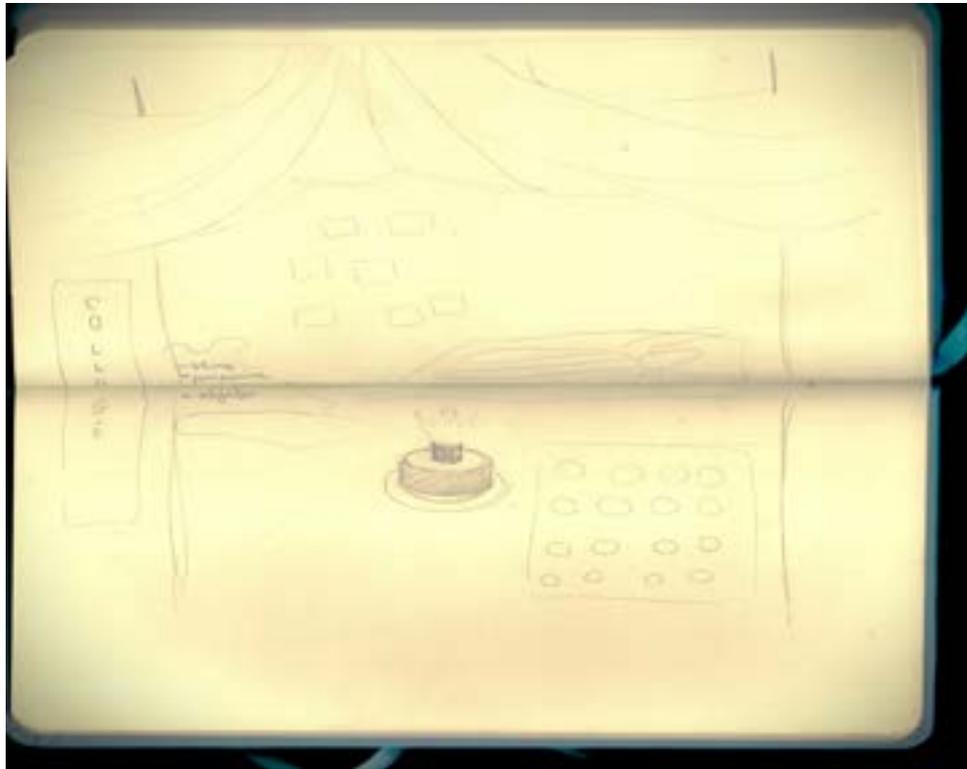
tomar este proyecto como un proceso de compasión, aceptación y sanación en sí mismo, ya que el arte, después de todo, puede llegar a ser una forma de terapia y autorreflexión si así se quiere.

Nuestra idea desde el principio para este proyecto, ha sido la representación de la generación a la que pertenecemos, la Generación Z (1995-2005). Partimos de la investigación de nuestras experiencias, (traumáticas y agradables), mediante fotografías de archivo de nuestra infancia, con el propósito de radiografiar la forma en la que el contexto social y familiar nos han llevado a ser quienes somos.

Por un momento, nos planteamos tratar las características de nuestros ancestros y su influencia en nosotros; sin embargo, era un concepto demasiado amplio para el tiempo que disponemos, de modo que pronto descartamos esta idea.

Poco a poco, el concepto fue tomando una apariencia más “infantil”, pero con un claro tono de “traumacore”. Este último concepto comenzó en el 2010, como forma de arte terapia, (normalmente mediante el collage digital), en la que se mezclan imágenes cándidas y adorables con textos y figuras perturbadoras, como método de supervivencia a traumas y abusos infantiles. Decidimos enfocar el foco de la investigación en nuestra niñez y adolescencia, comenzando con la búsqueda de fotos de estos momentos vitales. Estas imágenes irán siendo intervenidas mediante múltiples técnicas (partiendo de que usaremos tanto imagen fija como en movimiento), para contar las vivencias que en ellas nunca aparecen: buscamos mostrar los temas tabú que todos hemos sufrido, pero son escondidos en la caja de Pandora social. Nuestra intención con esta exploración de nuestra generación es poder conocerlos mejor, así como invitar al espectador a explorarse a sí mismo y pueda encontrar aspectos con los que sentirse identificado de nuestra obra. Como propósito adicional, queremos

9| Retales de nuestra infancia

Referentes ≡

Hemos planteado los siguientes artistas partiendo de diferentes influencias que nos han ayudado a desarrollar este proyecto. Algunos de ellos pertenecen a la generación z o se encuentran cerca de ese rango de edades, aunque buscamos más la repercusión que han tenido en ella. En sus diferentes obras encontramos una historia personal, cada una expresada desde un punto de vista distinto, en el que coincide esa estética única.

Fotógrafos:

Diego Moreno, Malignas influencias. De este autor nos inspiramos en su idea para intervenir las imágenes de forma "traumática" y desordenada, haciendo que una imagen normal se convierta en algo mucho más profundo y complejo.

Nan Goldin, The ballad of sexual dependency (1986). En la obra de Nan Goldin, podemos ver el caos por el que pasan las personas que capta con su cámara, se puede sentir el peso y la importancia de cada escenario en el que aparecen los sujetos retratados, desde fiestas en las que bailan a baños donde su rostro (el de la propia artista) aparece maltratado por la violencia machista. Su obra tiene un carácter crudo, instantáneo y sincero.

Carmelo Gabaldón, El rumor (2018). En este proyecto fotográfico, el artista emplea imágenes de archivo en las que se puede intuir visualmente por la forma en que aparece retratado.

Geloy Concepción, Things you wanted to say but never did (Noviembre 2019- actualidad) Este fotógrafo toma imágenes con personas que son tapadas parcial o completamente, reemplazando su figura con un color (blanco en la mayoría de ocasiones), puntualizado por un texto que parece describir lo que está pensando el retratado.

Henrik Olesen: de este artista queremos tomar como inspiración su obra "Afterall" en la que retrata a su familia a partir de una serie de objetos reparados en una habitación, queremos tomar este artista como referente ya que tiene una idea auténtica de retrato que queremos llegar a conseguir ya que lo que nosotros queremos lograr es tratarnos a nosotros y a nuestra generación.

Películas/series:

Enter the void (Gaspar Noé) 2009

Turning Red (Pixar, 2022). En Turning Red, podemos ver como un trauma se pasa de generación a generación, y como cada miembro de la familia carga con él y lo superan o, mejor dicho, lo aceptan como parte de sí mismos. De esta manera invita a acabar con ese ciclo de trauma intrafamiliar.

Dogville: la película transcurre en un pueblo que podemos ver que realmente es un set, no hay casas, ni muros ni muebles, todo está dividido con el estilo que tendría un mapa, solo consta de las líneas que marcan dónde estaría cada lugar, esto es algo muy similar a lo que buscamos lograr con nuestra instalación expositiva, ya que no usaremos muebles sino que dibujaremos o marcaremos su silueta en los muros, buscando de esta manera recrear la atmósfera de una habitación.

-Euphoria (Sam Levinson, 2019). En Euphoria podemos ver las controversiales vidas que llevan los adolescentes que asisten a esta secundaria, pero no solo los estudiantes, sino que incluso vemos que los padres tienen vidas igual o más complicadas que sus hijos, nos queremos inspirar en estas historias y en la estética característica que maneja la serie, llena de colores y luces LED que hacen de la serie de no solo una serie, también una propuesta estética muy característica.

Imagen 1. Diego Moreno, A. (2021). *Malignas influencias* [Fotografía]. Washington DC: Galería Nacional de Arte.

Imagen 2. Diego Moreno (2021). *Malignas influencias* [Fotografía]. Colección permanente en galería de arte de Memorial University, Corner Brook, NL.

Referentes ☰

una iluminación especial y única que ella logra con una mezcla de objetos y texturas.

Cantantes:

Mitski. En sus canciones expresa diferentes situaciones en las que nos podemos identificar, siendo problemas personales en los que indaga en los pensamientos más profundos de las personas. Su música ha sido reconocida actualmente entre el público joven y adolescente, que comparte sus letras.

Billie Eilish. Se trata de una cantante que se puede identificar como la imagen de la generación z, visibilizando problemas como la depresión en sus canciones y entrevistas, un tema que está empezando a hablarse públicamente.

Melanie Martinez. Esta artista transmite la inocencia que tenemos en nuestra infancia y utilizando esa imagen para adulterarla, mostrando los cambios que experimentamos en nuestra adolescencia, con detalles oscuros. Marcando una estética en la que nos queremos inspirar, enseñando símbolos que nos recuerdan directamente a la infancia y adolescencia de la generación z.

Artistas:

Maddie Duda. Se trata de una artista polifacética que evoca a la inocencia mediante elementos que podemos identificar en nuestra infancia o parte de nuestro entorno, disponiéndose de una manera casi aleatoria, como un collage. Sus obras muestran una gran nostalgia, un ejemplo de ello sería esta casa de muñecas, con colores pasteles.

Mona Hatoum: esta artista usa elementos poco convencionales y muy creativos para recrear muebles y habitaciones consiguiendo un espacio con esculturas muy interesantes y llamativos, queremos tomar inspiración de su creatividad para crear espacios y que así nuestra habitación sea llamativa sin constar de demasiados elementos, ya que Mona no recarga la habitación de sus objetos, también queremos lograr

Imagen 3. Gelay Concepción (2021). *Things you wanted to say but never did* (Noviembre 2019- actualidad) [Fotografía].

Imagen 4. Gelay Concepción (2021). *Things you wanted to say but never did* (Noviembre 2019- actualidad) [Fotografía].

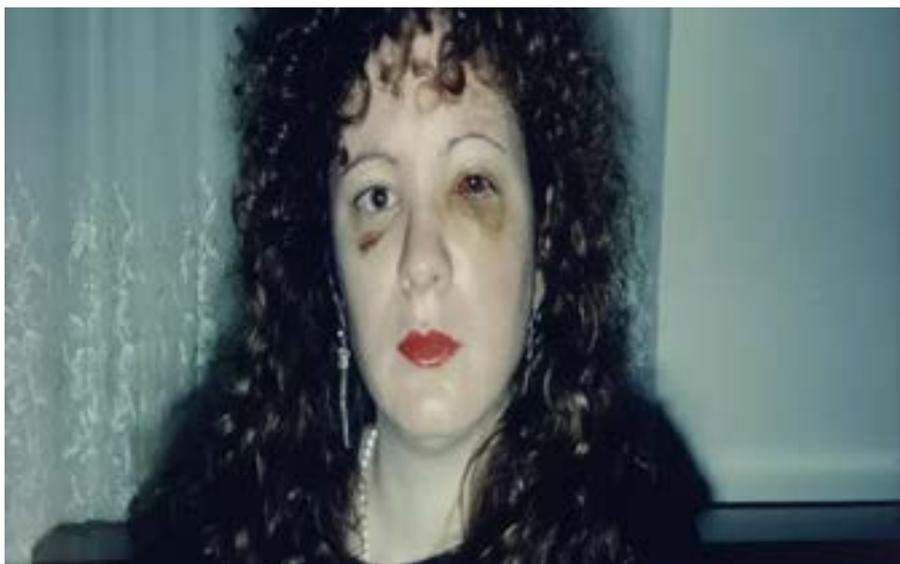

Imagen 5. Nan Goldin, (1986). *The ballad of sexual dependency* [Fotografía]. Washington DC: Galería Nacional de Arte.

Imagen 6. Nan Goldin, (1986). *The ballad of sexual dependency* [Fotografía]. Colección permanente en galería de arte de Memorial University, Corner Brook, NL.

Imagen 7. Nan Goldin (1986). *The ballad of sexual dependency* [Fotografía]. Colección permanente en galería de arte de Memorial University, Corner Brook, NL.

Imagen 8. Carmelo Gabaldón (2020). *El rumor* [Fotografía]. Colección expuesta en el Pink Riot Fest

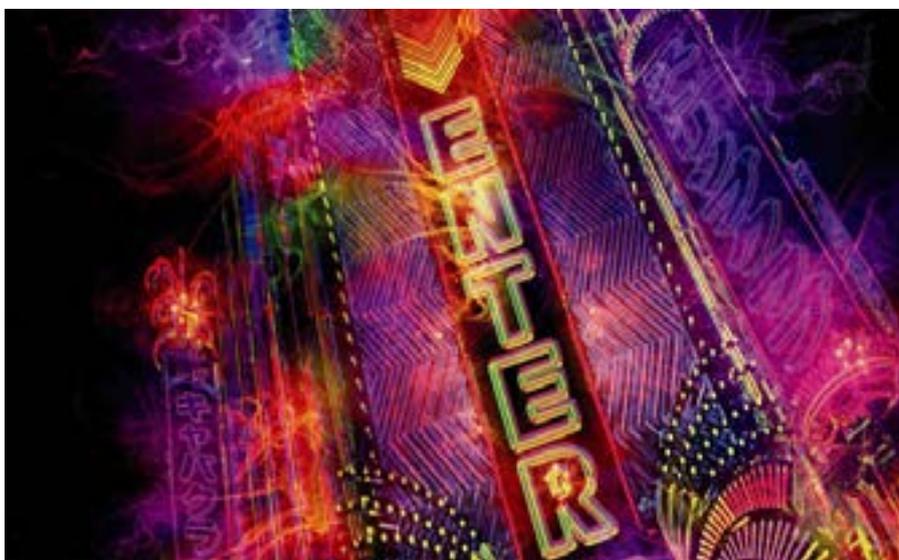

Imagen 9. Henrik Olesen. (2019). *Afterall* [Instalación]. Museo Reina Sofia.

Imagen 10. Domee Shi. (2022). *Turning Red* [Película]. Disney Pixar.

Imagen 11. Gaspar Noé. (2020). *Enter the void* [Película].

Imagen 12. Lars Von Trier. (2003). *Dogville* [Película].

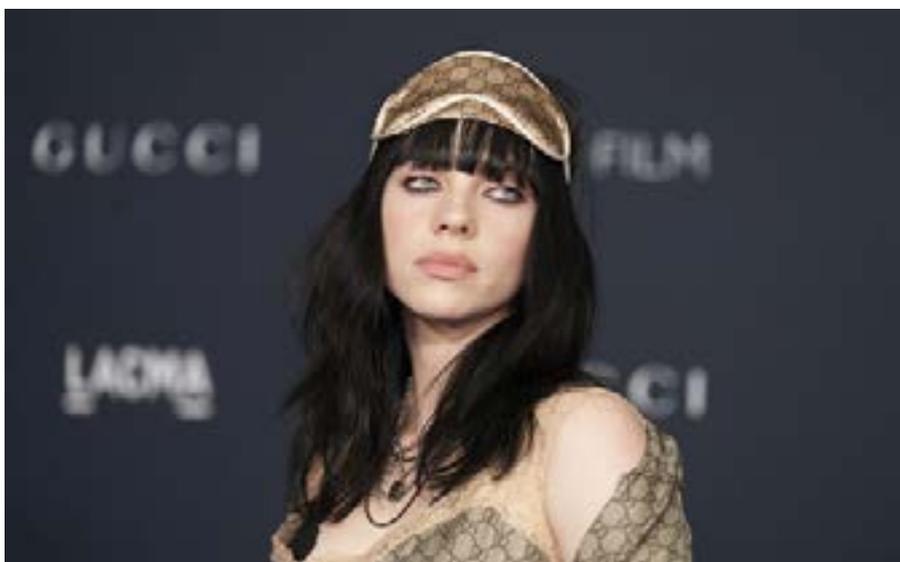

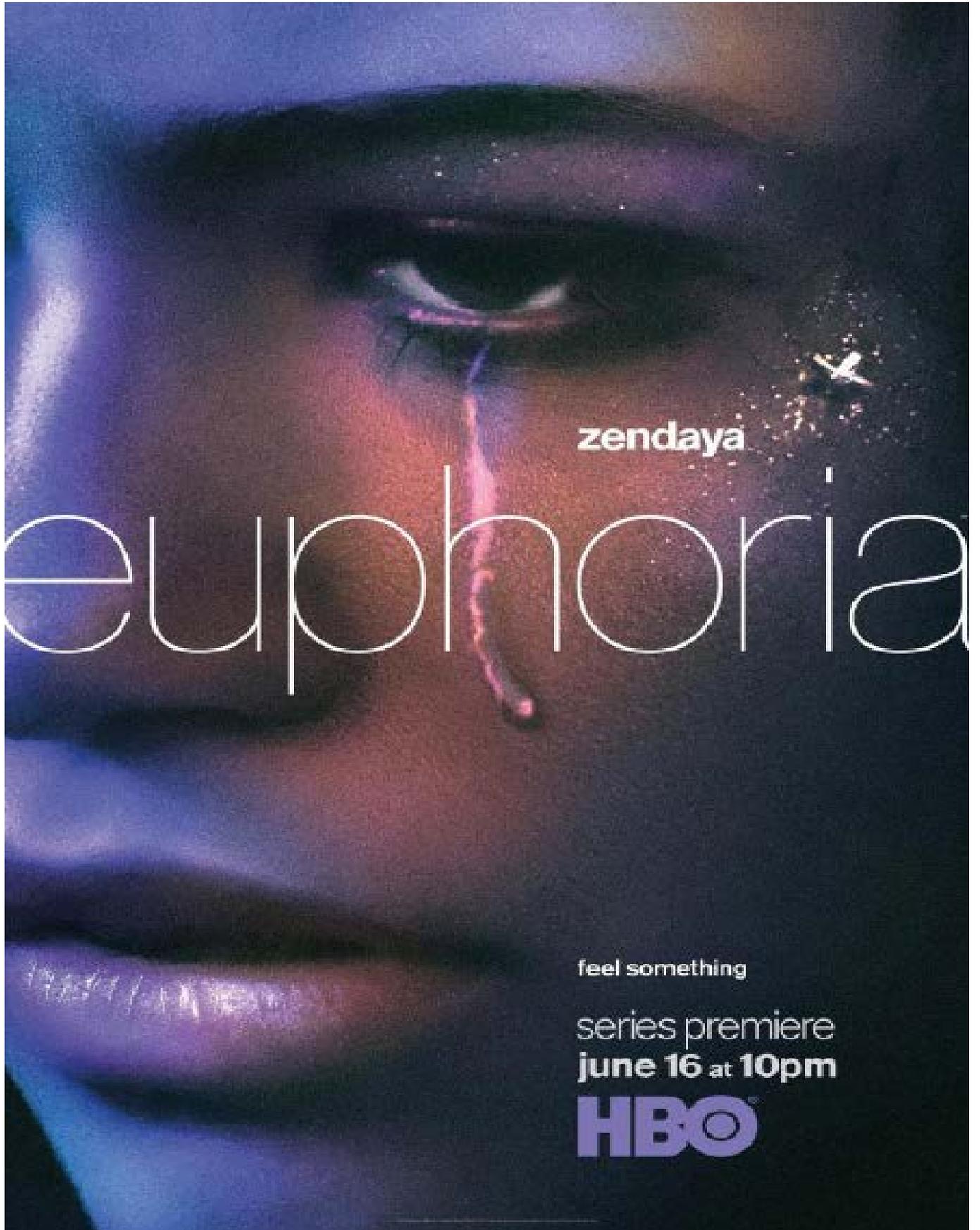
Imagen 13. Melanie Martinez (Artista Musical)

Imagen 14. Mitski [Artista musical].

Imagen 15. Billie Eilish (Artista Musical).

Imagen 16. Sam Levinson (2019-actualidad). Euphoria [Serie].

zendaya

euphoria

feel something

series premiere
june 16 at 10pm

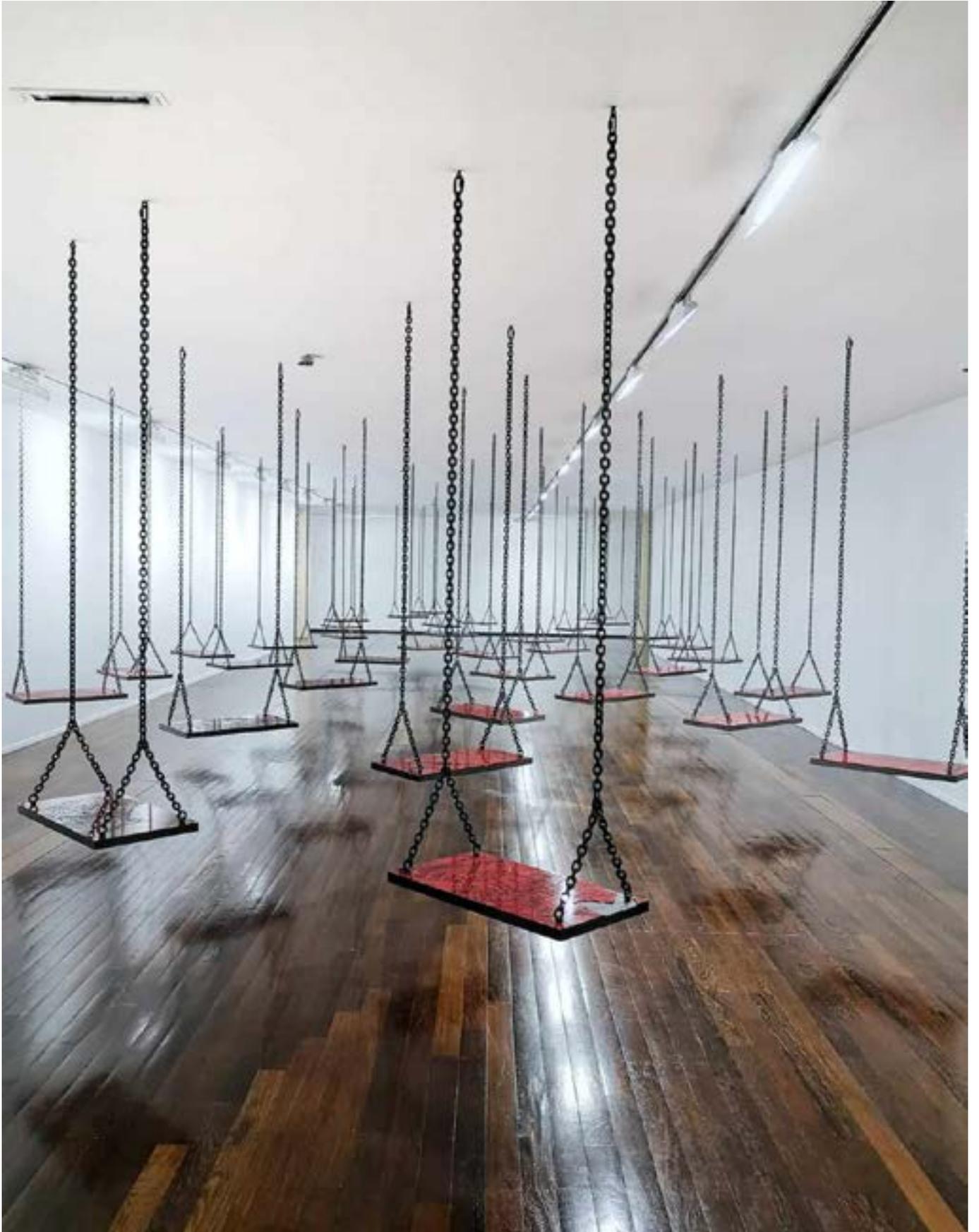
HBO

Imagen 17. Maddie Duda. (2022). *The dreamy dollhouse* [Escultura].

Imagen 18. Mona Hatoum. (1992). *Light Sentence* [Instalación]. Berlín: "Taswir. Pictorial Mappings of Islam and Modernity".

Imagen 19. Mona Hatoum. (2009). *Suspendu* (Instalación). París: Exposición en el Museo de Inmigración.

Desarrollo

anteproyecto ≡

Nuestra idea general es hacer una habitación infantil en la que estén repartidas gran parte de nuestras fotos de pequeños intervenidas por cada uno de nosotros. Esta no contará con elementos físicos tales como la cama, escritorio etc. Si no que estarán dibujados a modo de silueta en la pared. Del techo colgarán telas a modo de los fuertes que construíamos cuando éramos niños. Esto servirá para hacer el espacio más acogedor e íntimo.

Además contará con otros elementos simbólicos que ayudarán a completar el significado de la exposición.

En primer lugar encontramos la tarta de cumpleaños (realizada con plastilina), dispuesta en el centro de la sala. Alrededor de esta se dispondrán 4 series de velas con los años que tenemos cada integrante del grupo. Cada una estará más o menos derretida dependiendo de lo "traumático" que haya sido el año. Al final de cada serie de velas estará una foto nuestra que nos represente a día de hoy. Esta estará manchada de cera simbolizando cómo todo lo que nos ha ido pasando en los años nos ha acabado afectando a día de hoy.

En segundo lugar, tenemos una versión del twister en la que aparecerán fotos con nuestras caras en la alfombra. El juego consistirá en que las personas que pasen a ver la exposición tendrán que girar una ruleta para ver a quién y con qué material intervenir.

En cuanto a la parte audiovisual, tenemos pensado realizar un video montaje de nuestros cumpleaños y proyectarlo en la pared. Por otro lado el sonido va a estar compuesto por el de los propios videos mezclado con sonidos obtenidos de un sintetizador de imágenes de blanco y negro con la web "pixelsynth".

Metodología de trabajo: en primer lugar concretaremos qué traumas tenemos cada uno y como queremos intervenir las imágenes. Una vez tengamos eso, pensaremos en cómo estas participarán en la habitación y cómo será la disposición de la misma. Por último quedará la realización de los distintos objetos tales como la tarta con las velas, el juego etc.

Mapa conceptual del T.T

Como nos han afectado
nuestros traumas a
medida que crecemos

- Traumas -

Reflejados a partir de imagen-
es asociadas con dibujos,
textos, etc.

Experimentar
con técnicas artísticas
es una de las cosas que
queremos lograr con el
proyecto.

ideas de objetos
para la instalación:
peluches, marcos de fotos,

plantas de compañeros, velas
enfriadas por cada uno, mupomus
en tela, fotos nostálgicas para hacer
once al fumbra.

↓
Exponer estas imágenes
acompañadas de instalación
de una habitación decorada
con objetos "traumáticos"
que se relacionen con el
trauma de cada integrante.

Resultados anteproyecto ≡

El proyecto de este trabajo transversal de final de curso tiene como objetivo crear una instalación artística plagada de elementos simbólicos y fotos de archivo intervenidas que reflejen los traumas de nuestra generación a partir de nuestras vivencias. Con todo ello, queremos que el espectador se sienta de algún modo identificado y al mismo tiempo acompañado.

Se han propuesto una serie de objetivos específicos para lograr alcanzar el mayor éxito a nivel personal:

- Realizar un proyecto que resuma lo que hemos aprendido en nuestro primer año de carrera.
- Aunar varias disciplinas para crear una obra artística.
- Aprender a trabajar colectivamente.
- Experimentar diferentes técnicas artísticas dependiendo de lo que busquemos transmitir al espectador.
- Expresar de forma poética nuestras vivencias a través de una instalación

parcialmente interactiva y llena de simbolismo.

- Analizar el impacto que la infancia ha tenido sobre nosotros.
- Dar una visión general de los traumas de la generación z a través de nuestras propias vivencias.

Imágenes del resultado del anteproyecto.
Previo al Trabajo Transversal.

Desarrollo Transversal

Al principio, nuestra idea consistía en un dormitorio infantil un poco más elaborado y recargado, en la que incluso insinuábamos muebles comunes de una habitación (como son la cama o el escritorio), por lo que no tenía tantos toques habitables.

Poco a poco, nos fuimos dando cuenta de que nos quedaba poco tiempo para comenzar el proyecto, y teníamos que conseguir muchísimas cosas en ese tiempo, así que le comentamos nuestra idea inicial a la profesora de escultura en una tutoría:

-Ella nos ayudó a sintetizar nuestra idea y nos dio también diferentes referentes. Más que recrear explícitamente una habitación infantil, decidimos hacer una instalación que evocara las sensaciones de la niñez a través de la interacción con las distintas piezas, junto a estímulos lumínicos e incluso olfativos. Vimos la posibilidad de recrear las tiendas de sábanas colgadas, en un tamaño aumentado para que personas de tamaño grande pudieran entrar dentro de forma colectiva; nos recomendó tiendas de telas en la ciudad, sobre todo en Tejidos Marina, donde podríamos encontrar retales muy baratos, aspecto que conceptualizaríamos en adelante.

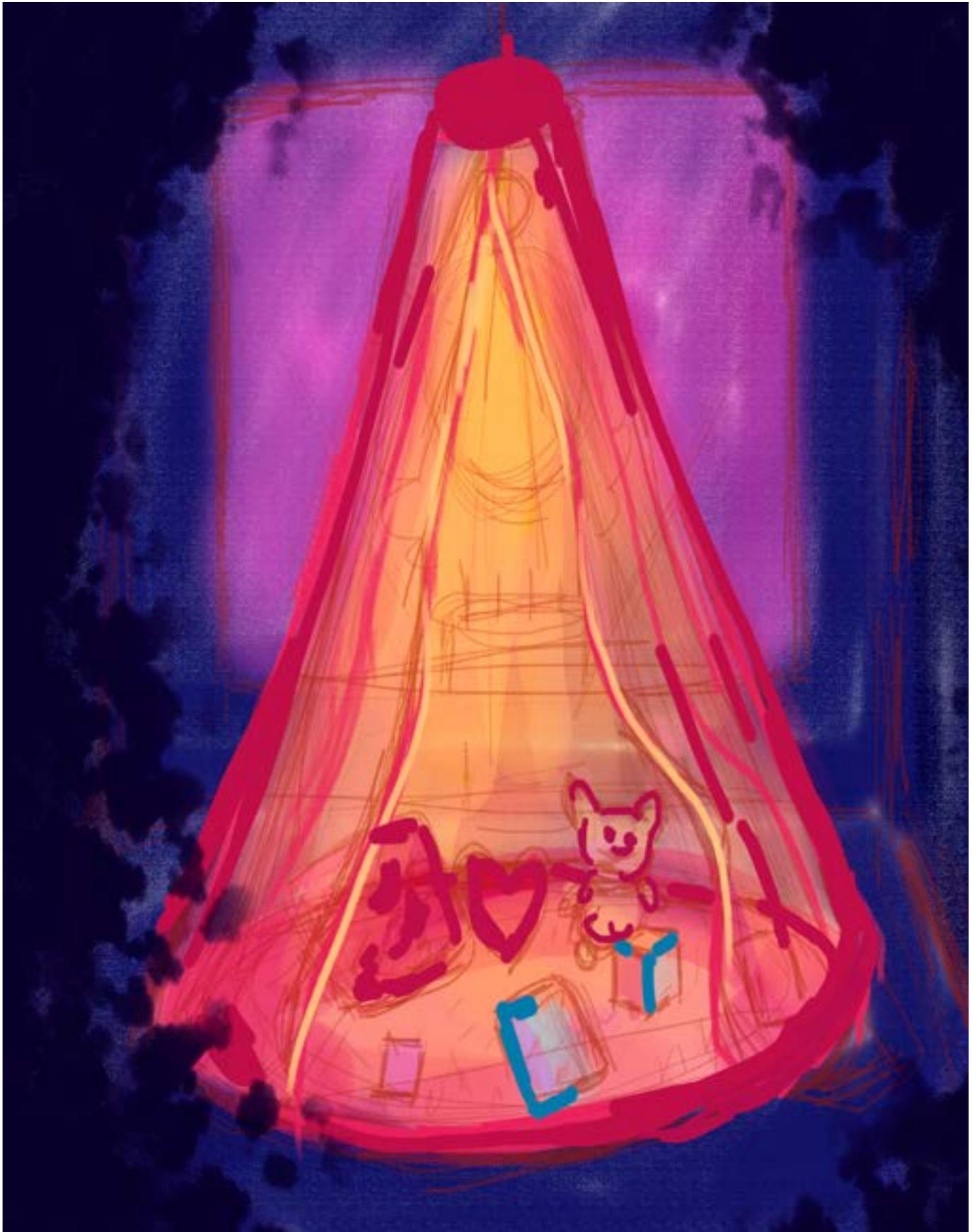
-Teniendo las ideas claras, acomodamos algunas de las cosas que queríamos poner desde el principio en nuestra nueva idea de habitación: creamos diferentes bocetos y hablamos de los pasos a seguir para llevar a cabo el proyecto y empezar a montarlo, lo cual fue bastante sencillo gracias a la simplificación de nuestra primera idea.

Lo primero que hicimos el miércoles fue ir juntos a Tejidos Marina a por la tela, ya que la costura de las tiendas era lo que más tiempo iba a tomar. Encontramos que era muchísimo más conveniente comprar numerosos retales que comprar grandes piezas

de tela, seleccionamos las piezas más translúcidas para jugar con ese elemento a la hora de la instalación. En total pagamos 36€. Aprovechamos estar en la calle en conjunto para ir a por más materiales necesarios para la instalación, como los hilos, agujas y lazos.

TEJIDOS Y CONFECCIONES MARINA S.L.			
Avenida del Sur, 27 46001, VALENCIA (VALENCIA) C.I.F.: B-98810411 TEL: 96326000			
FACTURA	FECHA	8084	
CAJA 2	03/10/2023		
CANT.	ARTICULO	PRECIO	UTO. IMPORTE
MARIBE 1	DESFRACE	3,00	3,00
MARIBE 1	DESFRACE	0,50	0,50
MARIBE 1	DESFRACE	0,50	0,50
MARIBE 1	DESFRACE	3,00	3,00
MARIBE 1	DESFRACE	3,00	3,00
MARIBE 1	DESFRACE	2,50	2,50
MARIBE 1	DESFRACE	2,50	2,50
MARIBE 1	DESFRACE	3,00	3,00
MARIBE 1	DESFRACE	3,00	3,00
MARIBE 1	DESFRACE	3,50	3,50
MARIBE 1	DESFRACE	9,00	9,00
MARIBE 1	DESFRACE	2,50	2,50
MARIBE 1	BOLSA PL	0,10	0,10
IVA		BASE	CUOTA
21%		29,83	6,27
		TOTAL 36,10	
SERVICIOS: 13		TOTAL	36,10
MATERIAL 3		ENTREGA	36,10
TARJETA		CAMBIO	0,00

SOUVENIR SERRANO S.L.			
BAZAR FELIZ			
CARRER DELS SERRANOS, 15, 46003 VALENCIA TEL 963126617 CIF B-72757834			
Cant.	P.iva	Descripcion	Suma
2	x 0,95	Articulo temporal	1,90
4	x 1,00	Articulo temporal	4,00
2	x 3,50	Articulo temporal	7,00
8 ARTIC. Total:			12,90€
Efectivo 0,00		Cambio 0,00	
Visa 12,90		Vale 0,00	
Señal 0,00		Cambio-V 0,00	

Para construir la tienda, utilizamos diferentes trozos de telas de diferentes tipos y los unimos entre todos desde el suelo, cada uno cosiendo un lado diferente desde fuera hacia dentro. Estas telas sabíamos que debían guardar un poco de transparencia para que fuesen visibles los objetos desde la parte exterior y la proyección del video.

Cuando llegamos al día siguiente, jueves, al taller, lo primero que hicimos fue planear como distribuir los retales para que tomara la forma deseada y consensuar que no se repitieran patrones. Habiendo hablado esto comenzamos a distribuir todos los retales en el suelo para ver la forma en que quedarían y como coserlos.

Al tenerlas todas unidas, lo que quedaba era decidir cómo la colgaríamos desde arriba para que cayera formando así la carpa. Esto decidimos hacerlo usando un colgador de ropa con forma ovalada del cual colgaban pinzas, de estos colgamos la tela; al hacer la prueba nos dimos cuenta de que la carpa quedaba muy cerrada si solo la dejábamos caer sin más, por lo que decidimos usar lazos amarrados desde la tela hasta arriba para poder ensancharla y crear un espacio más amplio, en el que se pudiera entrarse y apreciar bien todos los objetos que se ubican dentro de ella.

En cuanto al aspecto simbólica del proceso, cabe destacar la unión de todos los miembros del grupo en el acto de coser. Cada trozo de tela simboliza una parte de nuestra infancia que compartimos con el resto, de forma que la introspección se vuelve colectiva, ayudándonos los unos a los otros a sanar juntos. Este acto catártico también nos lleva a la niñez en la manera de llevarlo a cabo, pacientes y con tesón, sentados en el suelo y cosiendo como cada uno sabemos. El material usado son retales de telas, ya que no deja de ser algo que la mayoría cogíamos de pequeños en nuestras casas o de la de nuestros abuelos para saciar la necesidad de crear algo nuevo.

La tiendita de sábanas es el espacio seguro decorado con mantas y peluches que evocan a la infancia. En él, se puede interactuar con los distintos “juguetes” intervenidos, haciendo una clara alusión a nuestros distintos traumas infantiles y cómo pueden pasarse por alto. Dentro de ella, se puede ver el video montaje en el que hay recopilado desde series y películas, hasta fragmentos más íntimos como videos caseros de cuando éramos pequeños, además nanas cantadas por nuestras madres. Este video refleja una amalgama de recuerdos y sensaciones que transportan al espectador a una etapa temprana de la vida, estableciéndose un diálogo continuo entre nuestro yo de ahora y nuestro yo del pasado.

Fuera de la tienda, del espacio seguro, se encuentran en la penumbra los rastros más primitivos de los malos momentos.

Los objetos colgados en las paredes externas están a la altura de nuestros ojos, frente a frente, de modo que solo puedes enfrentarte a ellos. Encontramos velas de cumpleaños intervenidas, resaltando los años más importantes para cada uno, tanto buenos como malos, por ello hay cifras repetidas), junto a dibujos infantiles, algunos hechos en la niñez y otros realizados ahora), que son muestra de la subconsciencia que está presente desde los primeros años de vida: la mayoría de lo percibido por nuestro cuerpo queda en él, de forma más nítida o borrosa.

Desde la esquina derecha, mirando hacia la tienda, podemos ver el reflejo directo de la proyección, la forma más clara de observar el proceso de recuerdo dentro de nuestras memorias. También puede verse el interior de la tienda gracias a las transparencias de las telas, manifestando ese posible paso hacia el bienestar con tus vivencias

Intervención de las velas:

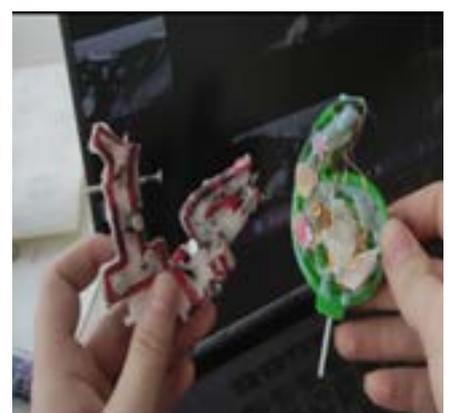
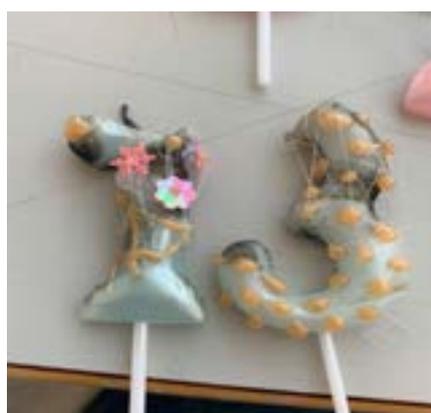
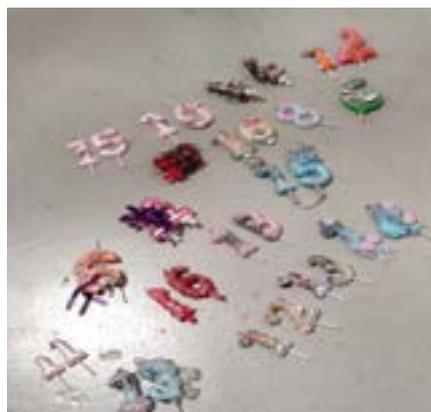
y vivencia nos ayudó a examinar todo lo que pasó y reflexionar en el tema, lo cual también tuvo un efecto sanador al igual que relajante y agradable.

Con la intención de profundizar o detallar un poco más nuestro tema principal (que viene a ser el trauma infantil), decidimos tomar un objeto que es extremadamente común en las infancias y vidas de todos, como son las velas de cumpleaños. Decidimos usarlas de forma personal interviniéndolas, dependiendo de nuestros años con más peso emocional y/o mental. Por ejemplo, si uno de los integrantes había pasado por muchas experiencias negativas durante sus 12 años de edad, la vela de los 12 años estaba mucho más destrozada, dañada, recargada. Todos los miembros del grupo hicimos estas intervenciones en las velas haciendo uso de múltiples elementos, como silicona de colores, figuras pequeñas de plástico, agujas, hilos, quemaduras, entre otros.

Al terminar fue complicado decidir dónde y cómo las integrábamos en la instalación, pero pronto nos dimos cuenta que las velas pertenecían al espacio de fuera de la instalación, junto a los dibujos infantiles. Nos planteamos diferentes patrones y formas de colocar las velas; sin embargo, al final decidimos ponerlas de forma dispersa pero organizada de menor a mayor, en la esquina derecha del espacio, las pegamos en el muro con cinta doblecara.

Ubicarlas en el espacio exterior simboliza como a medida que pasaban los años y nuestros traumas, tratábamos de dejarlos en el pasado. Sin embargo, esto es imposible, porque siempre estaban afectándonos en nuestro día a día, de forma más o menos clara, sin dejarnos en paz, por más que tratáramos de ocultarlo u olvidarlo, siempre terminamos teniendo que enfrentarlos y enfrentarnos a nuestras versiones de esas edades pasadas.

Cabe mencionar, que al igual que la actividad de la unión de las telas, el intervenir las velas de acuerdo a cada edad

Dibujos infantiles.

En cuestión de climatizar la escena exterior con su entorno, decidimos utilizar dibujos que pertenecen a nuestra infancia y a su vez otros que comenzamos ahora pero con un acabado desprolijo para simular que también lo son. Estos también nos sirvieron para explicar explícitamente una emoción, sentimientos o situaciones que vivimos realmente mientras éramos niños aunque no fuimos capaces de expresarlas. De esta manera complementamos esta inocencia en el desarrollo sistemático de dibujo, añadiendo estas características más tristes.

Es por ello que decidimos aplicarlos a las paredes externas, pues muestran una realidad si la observas que pertenece a tus vivencias más personales e hirientes.

En esta parte del proyecto, cada compañero aportó diferentes dibujos así que también se puede observar los diferentes estilos y temáticas.

Decoración del interior:

La tienda es el espacio seguro de toda la instalación, representa el lugar en el que de niños nos refugiábamos de todo lo malo del mundo real, esto podía ser un lugar construido por nosotros, un par de juguetes y peluches, y algunas de nuestras películas favoritas; son precisamente estas cosas las que podemos encontrar dentro de la tienda.

En el suelo hay diferentes tipos de mantas y almohadas las cuales hacen que el suelo este mucho mas suave para que sea agradable tumbarse en el, tambien encontramos alrededor de la tienda algunas luces que mantienen iluminado el lugar, lo cual lo hace ver mas agradable e infantil; la parte mas importante de la tienda son los juguetes que hay dentro, los cuales son propios de cada miembro del grupo, estos a simple vista dan un toque infantil a la tienda, pero al verlos con mas detalle se puede ver representado como inevitablemente las cosas malas del mundo llegan a afectarnos desde niños a pesar de querer evitarlo.

Juguetes intervenidos

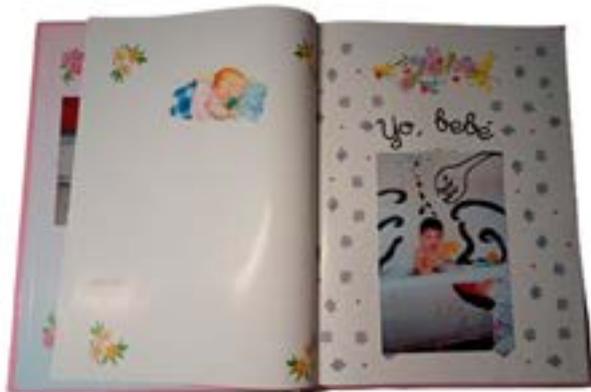
Habiendo descrito los aspectos a gran escala, comentaremos las piezas individuales. Estos son juguetes intervenidos, que incluyen asimismo imágenes de archivo intervenidas.

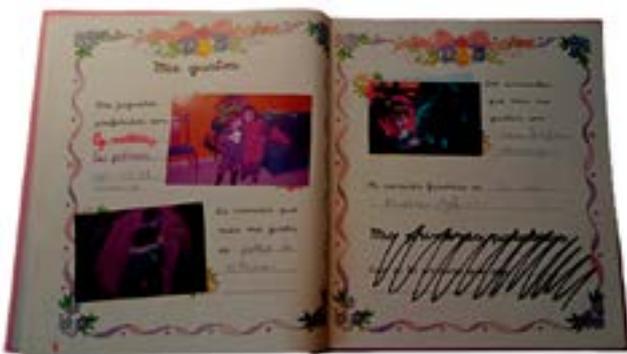
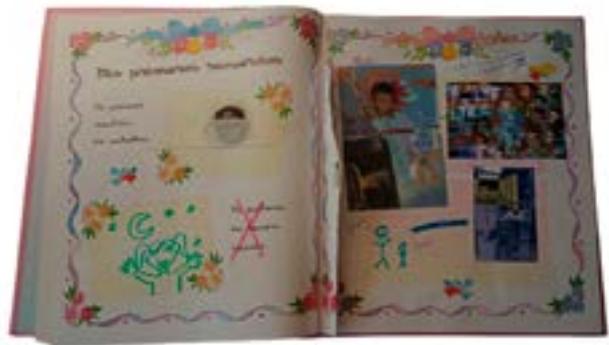
Ramón Javier intervino un diario del inicio de la niñez, Simone llevó a cabo tres cubos de juguete, Gabriela intervino un juego de cartas, y Paula intervino un puzle

Diario de primera infancia:

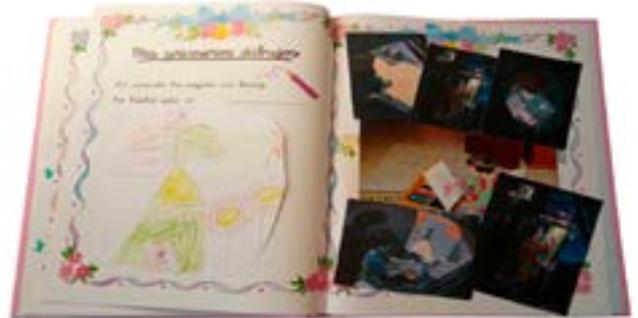
Este está intervenido con fotos de archivo modificadas tanto de forma digital como manual. En la parte manual, se han utilizado variedad de materiales, como rotuladores, bolígrafos, crayones y lápices de colores. En cuanto a la parte más digital, lo que predomina es la edición del color. Esta es bastante exagerada y estridente. La estética general sigue en la línea de lo infantil: mala caligrafía, tachones, variedad de materiales escolares, colores vivos.

Algunos de los temas tratados son: problemas familiares, comentarios físicos que posteriormente se reflejaron en mi autoestima, imposición de los roles de género, el castigo recibido por mostrar actitudes propias de un niño (cantar, bailar...), la convivencia constante con el “estar malito” y la desmesurada exigencia artística por parte de la figura paterna. En general, un conjunto de aspectos externos que tuvieron gran importancia en la configuración de mi “yo” actual.

Imágenes que vienen a reflejar el desarrollo del Trabajo Transversal.

Cubos de juguete:

Respecto a los cubos de juguete, encontramos tres de ellos, cada uno con su propia temática. Para ello me he apoyado en distintas técnicas para las imágenes, la forma de escritura y el color en los márgenes. El formato cúbico pone en tela de juicio el soporte plano e inmóvil, jugando también con las perspectivas y punto de vista. Todos están realizados con cartón, cola blanca, cinta de carrocero y pintura acrílica. Miden 15,7 cm cada lado.

En el celeste, se muestra la relación con mi padre a partir de una de las pocas fotos que tengo con él y mi hermano a solas. A través del dibujo, exploro mediante la línea y la mancha de color, distintos aspectos de la relación, haciendo cuatro versiones de esa foto; acompaña también un dibujo de un bebé intentando abrir una puerta pero sin lograrlo, expresando la soledad y el miedo que sentía y siento cuando me tengo que quedar a solas con él. La frase está escrita con orificios en el cartón, enmarcada por cerillas usadas. Además, está lleno de numerosos cascabeles, que al moverse a la vez suenan como cadenas: manifestando sonoramente esos pedacitos de momentos de vulnerabilidad que hubieran podido construir una relación agradable; sin embargo, al no ser sostenidos e hilados, chocan entre ellos sí, sonando con una violencia que está lejos de lo tierno de un cascabel en armonía.

En el rosa, se habla sobre la imagen física ideal y la real, mediante la comparación de fotos encontradas en mi nintendo de la infancia, haciendo collages con imágenes de lo que soy ahora junto a los avatares de mi niñez (con mi personaje MII, el de Animal Crossing New Leaf y el de Pokémon Y). Todas las caras están rodeadas de lazos de regalos, exagerando y perdiendo el sentido de cumplir con algo canónicamente bello y que te lo repitan hasta la saciedad, tema bucle en mi niñez y adolescencia, que ha acabado

degenerando en problemas de autoestima, acompañado por la búsqueda de validación masculina y una sensación de vacío difícil de paliar.

Por último, el amarillo, cuyos márgenes muestran la cinta que une las distintas vivencias, representando así un aspecto que sigue en proceso de asimilación, algo tan machacante en nuestra sociedad como es la culpabilidad. Hay cuatro pinturas, una cara quemada, y una frase manchada y enmarcada por agujeros y clavos en cada esquina. Se tratan vivencias sobre el daño a personas, la muerte, el acoso, y la desconfianza por parte de mi padre hacia mi palabra. El texto decidí mantenerlo escrito a grafito, la herramienta por excelencia en la niñez, ensuciada por esas propias palabras, enmarcadas por orificios y en cada esquina un clavo, dando esa sensación de no tener salida.

41 | Retales de nuestra infancia

Juego de cartas:

En cuanto al juego de cartas de memoria para niños, lo elegí pensando en que estas tuvieran un diseño dulce y agradable. Respecto a la intervención de estas, utilicé 9 fotos mías que representaban mi trauma relacionado con el autoestima y la importancia del físico y como esto me afectó profundamente. Estas imágenes las modifiqué utilizando el programa de Photoshop, tapándome en muchas imágenes el rostro o modificándolo de alguna forma, y en otras agregué frases que usaba la gente para hacerme sentir mal conmigo misma. Estas imágenes las imprimí en el mismo formato de las cartas, en un papel resistente similar al de estas y las mezclé con estas haciendo alusión a como de una forma u otra, los pensamientos negativos siempre estaban presentes en mi vida diaria, a pesar de tratarlos de ocultar haciendo u ocupándome en diferentes actividades con intención de refugiarme o distraerme y así olvidarme de mi físico y los comentarios que recibía diariamente, pero al fin y al cabo no podía cambiar mi rostro ni los insultos que recibía diariamente.

Puzle:

Para acabar, con respecto al puzzle, fue diseñado para aportar mi visión sobre la alteración de nuestra vida con nuestro crecimiento, pues inevitablemente se establecen unos cambios en nuestro entorno que propician un cambio en nuestra manera de ser y actuar. Se podría decir que en nuestra adolescencia nos desprendemos más de la protección de nuestros progenitores y buscamos una libertad en la que definimos más nuestra personalidad, que aunque vaya fluctuando a lo largo de nuestra vida, se trata de una fase vital que puede afectarnos según nuestras vivencias.

Es por eso que he plasmado en este juguete la movilidad de nuestra identidad, que a veces parece tan inquebrantable. Por eso escribo en él "Solía conocerme" pues diseñamos unas creencias que pensamos que vamos a mantener toda nuestra vida.

Y al lado he usado cerillas para reflejar cómo se va desgastando esa estructura tan rígida en la que intentamos mantenernos. Las siguientes pegatinas que he utilizado y el color escogido son más característicos identificables con la infancia

Resultados

Para concluir el proyecto, queremos valorar como este nos ha repercutido positivamente en nuestro aprendizaje, pues ha supuesto para nosotros un desafío que nos ha demostrado las capacidades que tenemos, ya que no nos imaginábamos cómo podríamos desempeñarnos en un proyecto de una instalación.

Pensamos que la libertad que nos han brindado nos ha inspirado a aumentar la dificultad de lo que queríamos aspirar, ya que no teníamos límites a nuestra imaginación. Ha sido estimulante poder ver las diferentes propuestas de otros compañeros.

Hemos podido demostrar una planificación ordenada que nos ha ayudado a desempeñar nuestro proyecto sin complicaciones, que nos ha enseñado que siendo de primer año podemos alcanzar una gran organización y madurez en nuestra manera de trabajar.

El periodo en el que hemos trabajado ha sido exhaustivo y a su vez divertido, tuvimos margen de tiempo suficiente para montar la instalación sin demasiada presión.

Creemos que hemos conseguido los objetivos que principalmente nos planteamos, y a medida que los hemos ido desempeñando ha mejorado nuestra propuesta, ya que mientras surgían problemas en el proceso, hemos podido solucionarlos de formas creativas y estéticas.

El proyecto resulta de una idea que procede de manera muy personal para cada integrante del grupo, así que se puede distinguir una intervención muy característica de cada compañero. Aunque también está diseñado para que el público pueda interactuar y sentirse de alguna manera identificado con lo que le rodea, evocando una nostalgia por el pasado.

Se trata de una experiencia que señala la vulnerabilidad del espectador e invita a la reflexión, mientras te rodeas de diferentes estímulos que perturban lo

que en un principio parece una inocente instalación infantil.

El proceso de montaje fue complicado, pues disponíamos de menos tiempo que los grupos que exponían en la propia T4, ya que al tener como espacio expositivo el plató y este estar en uso por otras clases, fue algo problemático no tener tiempo ilimitado para ir probando las distintas ideas que se nos ocurrían; aunque mediante diferentes soluciones proporcionadas por el profesorado pudimos arreglarlo en poco tiempo.

Creemos que hemos conseguido crear una experiencia que no puede dejarte indiferente, pues hemos dado una gran importancia a la ambientación de la sala, con diferentes sonidos, olores, objetos, y proyecciones que nos transportan a la infancia a través de sentidos muy primarios que conectan con el cerebro infantil.

Anexos

Enlace al vídeo que se proyecta sobre las telas:

https://drive.google.com/file/d/1yBcCB84O1y11ElsZqTK-w5atLBGB3sa/view?usp=share_link