

Yo fui. Yo soy. Yo seré.

Yo fui. Yo soy. Yo seré.

Concepto	3.
Objetivos	6.
Desarrollo	7.
Material	18.
Bibliografía	20.

Concepto.

La idea principal de este proyecto es el autorretrato. Normalmente cuando hablamos de autorretrato nos viene a la mente una imagen del rostro, de nuestro rostro plasmado en un soporte, ya sea una fotografía, un dibujo o una pintura. Pero un autorretrato no es solo plasmar tu cualidades físicas, si no que es un ejercicio mucho mayor de reflexión, de introspección. Referido a esto *“Hay cosas que nunca te paras a pensar y solo cuando te plantean ciertas cuestiones, reflexionas. Autorretrato. Palabra simple, concisa, pero que entraña un sinfín de preguntas. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me veo a mí misma? ¿Cómo creo que me ven los demás? Que difícil respuesta y más aún, que difícil convertir esas respuestas en una obra de arte.”*

Esta introspección la llevo a cabo a través de materialización de una obra en tres dimensiones. Es difícil muchas veces saber con exactitud cómo eres y mostrarse objetiva ante una misma. El conocimiento propio de tu persona te lleva a saber realmente como eres.

¿Cómo hacer un retrato? ¿Hay posibilidades ciertas de concreción o en un fluir puro de especulaciones? Todo hombre se construye por sus palabras, por lo que dice y se dice de sí mismo. El relato de un hombre sobre sí mismo es lo único que poseemos para construirlo.

El "yo" significa la idea, la memoria, el recuerdo, la conclusión, la experiencia, las diferentes intenciones, el constante empeño por ser o no ser, la memoria acumulada de inconsciente, lo racial, el grupo, lo individual, el clan, la nación, y toda una serie de cosas, ya se proyecten hacia fuera como acción, o se proyecten "espiritualmente" como virtud. El esforzarse por todo eso es el "yo". También debemos incluir la rivalidad y el deseo de ser. De ahí la elección de la preposición ante las acciones de pasado, presente y futuro y por la relación que ello tiene con el autorretrato: Yo soy así.

Por otro lado, el espectador interviene en este espacio bajo el título "Tú eres" En que se proyecta su imagen en un espejo. El espejo es clave en el autorretrato, pues es el objeto idóneo para ello. Verse en un espejo en sí es la manera más rápida de autorretratarse. El modelo más próximo, más inmediato. Ese personaje que repite nuestros gestos y que hace vernos "adentro" más que "afuera"; para pasar a través del espejo cual Alicia en la historia de Lewis Carroll.

La primera mirada de reconocimiento frente a un espejo nos llena de dudas: ¿ese reflejo soy yo? Reconocernos en un cuerpo, en un género. No se trata únicamente del cuerpo y del género, la duda existencial sobre nuestra propia identidad va más allá de esto, trasciende al lugar, a la cultura de la que somos parte, a la pura elección final de aceptar la vida y de decidir cómo vivirla.

Espejos de nosotros mismos, del hombre en su soledad obsesiva, en su necesidad de reconocerse, de transformarse, de presentarse ante él mismo y ante los demás. La necesidad de ser y de pertenecer, de construirse una identidad diferente y a la vez aceptable, de ser uno mismo y el otro, el que se mira en el espejo y el reflejo que provoca.

“...el ejemplo más eficaz de artista reflexionando en soledad, sin más apoyo que la fisicidad de su cuerpo en el espacio.” Blas Brunel, Susana. Vídeo y autorretrato: ¡Encantado de conocerme!

Objetivos.

Como objetivo principal, esta obra supone una reflexión interior, para posteriormente sacarlo al exterior, dejar entrar al espectador al interior de las vivencias, pensamientos, a la propia existencia y a la vida, haciéndole partícipe de ello.

La interacción del espectador, y la participación es fundamental cuando hablamos de autorretrato, no es sólo cómo eres, también como te ven los demás.

El título de este proyecto *Yo fui. Yo soy. Yo seré* parte de la idea de pasado, presente y futuro. Reflejo mi Yo del pasado, mi Yo presente y mi Yo futuro con una serie de tres autorretratos en los que represento esas tres etapas en mi vida. Aunque aparentemente puedan parecer piezas similares o iguales, cada una tiene su significado.

La elección de hacer un autorretrato reflejando mi yo en una caja de cristal es porque me veo una persona muy transparente que dejo ver mi interior, me muestro ante las personas tal y como soy. En su interior se encuentran libretas. No puedo representarme mejor que en forma de libreta, libreta de diferentes formas, porque no siempre he sido igual. Las libretas se escriben, se llenan de palabras y cuando las terminas se guardan.

El arte como medio de expresión y a la vez de meditación personal.

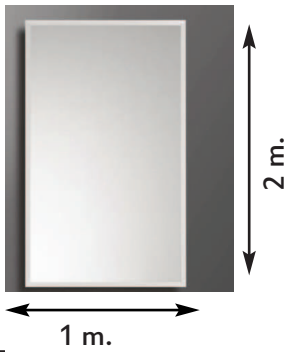
Desarrollo

Instalación Tú eres.

La primera parte de esta instalación está en la sala 1.

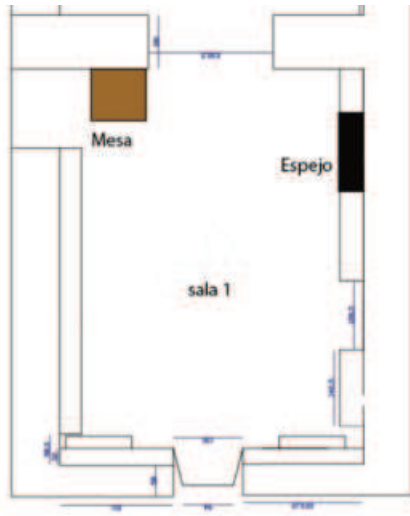
Se compone de un espejo, rectangular, de 2 x1 metro, puesto en la pared en el que el espectador se ve reflejado de cuerpo entero. Ellos mismos en un primer momento se verán autorretratados, su reflejo. Una vez que conoces tu "YO" puedes comprender el de los demás.

Junto a este espejo se podrá leer el título y un texto sacado del concepto de este mismo proyecto, a determinar posteriormente.

Ejemplo mesa.

En la misma sala, se dispone una mesa, en la que aparecer una libreta en blanco, dónde los visitantes podrán escribir su visión de la artista y de la exposición como un método de reflexión y a la vez un ejercicio enriquecedor de todas las opiniones que en ella se muestren. Se adjuntaría de nuevo un pequeño texto explicativo para animar al visitante a participar.

Planta.Sala 1

Instalación Yo fui. Yo soy. Yo seré

Mi autorretrato se formaliza en una instalación en la que se conjugan mi pasado, mi presente y mi futuro. La instalación consta de tres espacios que se interrelacionan y funcionan de manera que depende uno de otro. Pero a la vez pueden ser entendidos de manera individual.

Se compone de un recorrido de tres cajas de cristal de 50x50x50 centímetros. La caja está formada por cinco caras fijas y una sexta movable, por la cual se abre la caja. La caja de cristal da sensación de fragilidad, pero a la vez es un material resistente. La principal razón para la elección de este material es su propiedad de transparencia.

Imagen cubo de cristal 50x50x50cm.

Descripción de las cajas.

La primera caja es la de mi YO fui. En ella se encuentran cinco libretas, apiladas y abiertas. El número cinco es un número muy representativo para mí, que está presente siempre en mi vida.

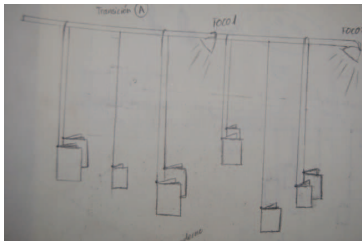

Boceto caja de cristal Yo fui.

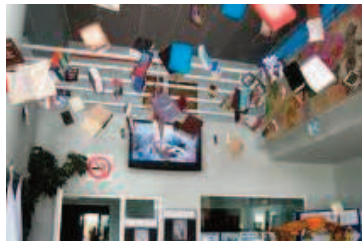

Ejemplo cuadernos apilados.

Seguidamente de esta caja primera hay una transición de cuadernos colgando del techo, en suspensión hasta llegar a la segunda caja. Estos cuadernos están agrupados de cinco en cinco, formando un grupo de diez libretas en total, con sedal transparente dotándole de una sensación de flotar en el aire. Estas libretas algunas estarán a la altura idónea para que los visitantes puedan ver su interior, otras estarán a más altura y no será posible. Es un juego entre lo que yo muestro de mí al exterior.

Boceto transición de cuadernos.

Ejemplo cuadernos colgados.

La segunda caja es la de mi YO soy. De cristal y de un tamaño de 50x50x50 centímetros. En ella se encuentra una libreta personal, en la que en la actualidad escribo sobre cómo soy, cómo me siento y cómo me veo a mí misma. Es parte de una terapia personal. En esa libreta me desnudo interiormente y me muestro con total sinceridad. Esta composición refleja muy bien como soy.

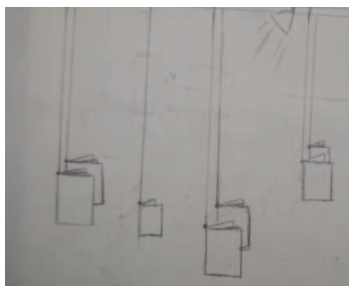

Boceto caja Yo soy.(1)

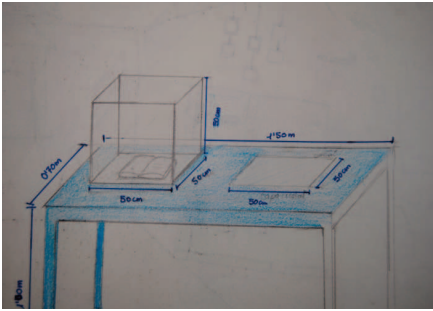
Boceto caja Yo soy. (2)

La siguiente transición es de cinco cuadernos blancos, al igual que la primera, están suspendidos en el aire. Son el camino a recorrer hasta el futuro.

Boceto transición (2)

La tercera caja es mi YO seré. Al igual que anteriormente es de cristal, de un tamaño de 50x50x50 centímetros. En ella se encuentra una de las muchas libretas que compro pero que aún no he utilizado, sus páginas están en blanco, no cuentan una historia, no cuentan sentimientos ni inquietudes, no cuentan nada, pero lo contará. La llenaré de mi YO futuro.

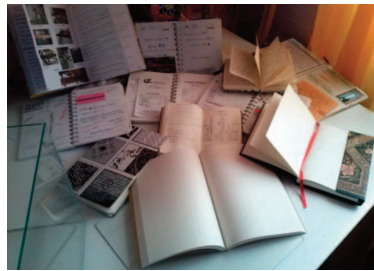

Boceto estructura + cubo.

Ejemplo estructura de madera.

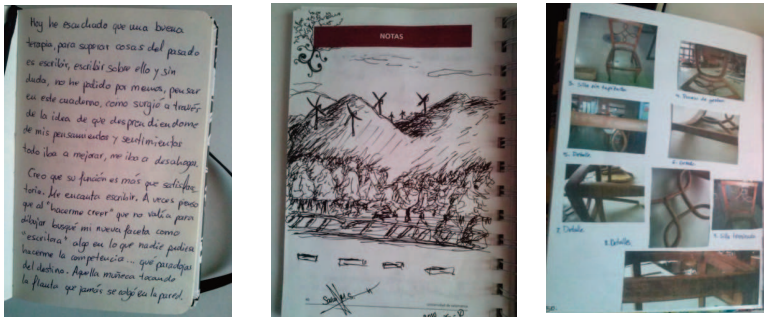
Las tres cajas están dispuestas en la sala en unas mesas de color blanco. Las medidas de estas mesas son 100x150x70centímetros.

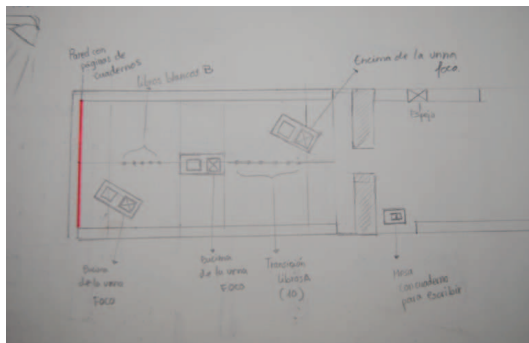
Ejemplo de cuadernos propios.

Pared Frontal

La pared frontal de la sala 2, está cubierta en su totalidad con hojas de los propios cuadernos, fotocopiadas o fotografiadas, solo una selección de esos cuadernos que ya se muestran.

Muestras para la pared frontal.

Boceto a mano. Sala completa.

El origen del impulso creativo es un misterio. Las ideas pueden venir de cualquier sitio o en cualquier momento y de forma inesperada. Paul Rand.

A Manuel Estrada podemos verle siempre acompañado de un pequeño cuaderno donde anota y dibuja palabras, realiza imágenes, recorta y pega diversos materiales. Y es que el hecho creativo es algo fugaz que necesita ser atrapado al instante.

Interacción espacio/espectador

Las estructuras en las que se sustentan las cajas, disponen de un espacio libre para poder quitar la tapadera de las cajas y ver con más detalle el interior de las mismas. La idea es que no son urnas para aislar el contenido. La obra no es solo el contenido, es el contenido y el contenedor.

El espectador puede pasear entre las distintas instalaciones e interactuar con la obra. La idea de que las cajas puedan abrirse corresponde con la manera en que me comporto socialmente con las personas.

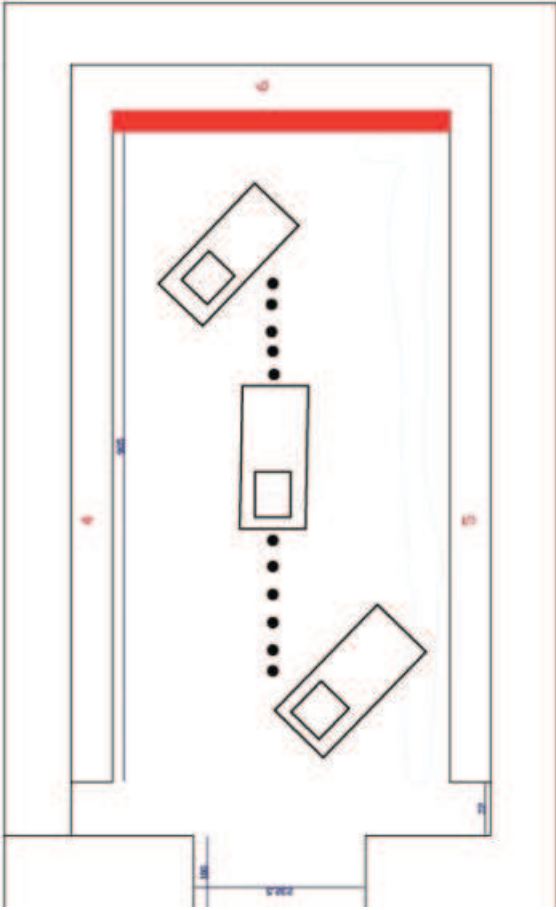
Dependiendo de la curiosidad propia de cada individuo, actuarán de maneras distintas. Las libretas de las cajas solo muestran al espectador una página, al llegar ellos pueden ver sólo esas páginas al ser una caja transparente, pero pueden abrir esas cajas, pueden coger la libretas, es más, pueden ojearla si los interesa, pero no todos lo harán. De esta manera se muestra si es una persona tímida, curiosa... Al igual que pasa con la transición de libros colgando.

Iluminación

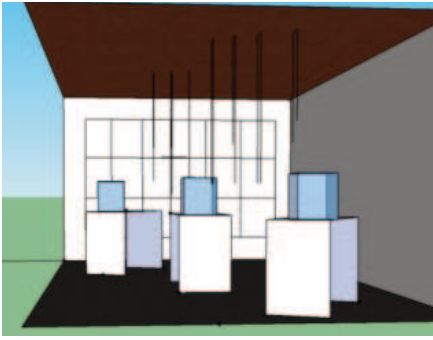
La iluminación para la sala 1, será un foco incidiendo en el espejo y en el texto que lo acompaña.

Otro de los focos incidirá en el pequeño pupitre, para poder escribir.

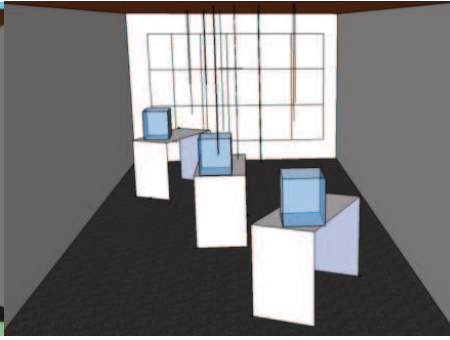
La iluminación de la sala 2, será de un foco directamente enfocado cada una de las tres cajas de cristal y luego un foco que ilumina la transición del conjunto de libros suspendidos en el aire.

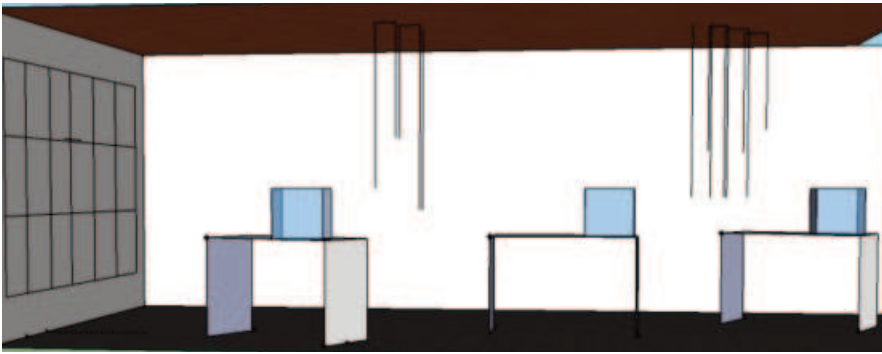
Planta.Sala 2.

Alzado (1). Sala 2.

Alzado (2). Sala 2.

Alzado (3). Sala 2.

Sala 1 y 2. Alzado.

Material

Los materiales utilizados son por un lado el cristal para los cubos. La característica principal de este material es la transparencia, dejando ver el interior, su contenido. Es un material frágil aparentemente pero a la vez utilizado para proteger, como es el caso de las ventanas en los hogares y los escaparates en los comercios.

Por otro lado se trabaja el material del papel, papel transformado en libreta y cuadernos. Llenos de anotaciones, bocetos... o simplemente con páginas en blanco.

Para las estructuras que sustentan las cajas se utiliza la madera, madera de color blanca.

Bibliografía

Rico, Juan Carlos. Montaje de exposiciones. Silex, 1996.

García Blanco, Ángela. La exposición un medio de comunicación. Akal, 1999.

Calle, Sophie. Le rituel d' anniversaire. Actes sud, 1998.

De Diego, Estrella. No soy yo. Siruela, 2011.

Del Rivero, Elena. A mano: Trabajos sobre papel. Patio Herreriano, 2006.

Revistas y Ensayos.

Autorretratos. Exit. Mayo/Julio 2003. Número 10.

Pasión al cubo. Rebelión. 13 Enero 2006.

Algunas reflexiones sobre el autorretrato. Cid Priego, Carlos

Páginas web.

www.manuelestrada.com