

TFG TRABAJO FIN DE GRADO

bellasartes
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Schlüsselloch, 2018. Gabby Grube

Título:

SEHNSUCHT

Deriva metodológica para el establecimiento de la poiesis (manera de hacer [propia])

Autora: Gabriela Grube Martin-Lunas

Tutora: Dra. Laura de Miguel Álvarez

Departamento: Dibujo y Grabado

Grupo: 4

Convocatoria: Ordinaria

Año: 2024

21 Apr 2024

Tangible Thought

Gabby, you catalyzed some reaction.

Tangible Thought. *The need to manifest our thoughts in this world.*

Only through the materialization of ideas one can manipulate them, transform them, combine, destroy.

*What is that physical form? Notes on paper?
Drawings on the wall? Post-it® on a table?
Index cards on boxes?*

Bulletin boards, mood boards, police boards.

What is the act of manipulating them? Moving, connecting, reshaping...

Digital ideas come to us as light. Ephemeral, incorporeal, unable to be grasped in a literal way —perhaps in a conceptual way also. They lack something, they are not fully born.

I've not found the way, but we're on to something here...

(Dámaso Cebrian)

LAURA

Por confiar en mí y en este proyecto, a veces incluso más que yo misma.

JAIME

Por ser mi estrella no dejarme caer, te quiero.

ABUELO

Por obligarme a pintar un cuadro al año, al final he llegado hasta aquí, y aunque esto no sea un cuadro, me ha supuesto el mismo esfuerzo.

CRISTINA

Por enseñarme a poner en valor las cosas que pasan por mi cabeza.

DÁMASO

Por hacerme creer en la importancia de esta investigación.

LUCIA

Por ser espejo y marcar mis pasos.

MAMÁ, PAPÁ
ABUELA, GON

Por apoyarme y acompañarme durante toda la carrera.

ISA, DELA
DANI, ALEX

Por sacarme de este mundo para construir el nuestro.

El presente trabajo es como asomarse al pensamiento de su autora por lo que está escrito en primera persona y utilizando un tono más cercano e informal de lo que se suele encontrar en este tipo de contribución. Este estilo es relevante para el tema del que se habla ya que en este proyecto se parte desde una experiencia personal, incluso se podría decir íntima.

Es también importante tener en cuenta que la contribución, de por sí, es la aproximación metodológica como tal (objetivo metodológico y metodología que busca el establecimiento metodológico en sí mismo, que comienza "a la deriva" y finaliza con el establecimiento de la poiesis. Algo construido y conformado en su suceder. Es decir, la metodología que se desarrolla en estas páginas ha sido implementada para poder escribirlas.

RESUMEN

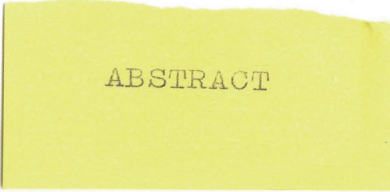
El sistema de registro que lleva a cabo el cerebro de cada persona es completamente distinto. Es por ello que cada una desarrolla con el tiempo un método de almacenamiento de ideas y pensamientos único, adaptado a sus propias necesidades y preferencias, ya sea de manera digital o analógica.

En este proyecto, se propone una metodología de registro de ideas, partiendo de la experiencia personal de la propia autora, quien se encontraba en un estado de desorientación (deriva metodológica). Por ello, que en esta investigación se hace uso de la autoetnografía ya que es importante tener en cuenta la subjetividad de la autora.

El sistema que se describe en este trabajo se ha aplicado a la propia construcción de la propuesta. Se ha adoptado una forma de escritura no lineal que se materializa mediante Post-it® que, a raíz de la colocación que se les otorga, forman distintas redes de pensamiento que representarían el flujo de pensamiento arborescente, trayéndolo así al mundo tangible. Este método busca capturar las ideas de manera física para implementarlas al proceso creativo, en este caso de una artista plástica.

PALABRAS CLAVE

Ideas, Post-it®, archivo, emoción-mente y experiencia.

ABSTRACT

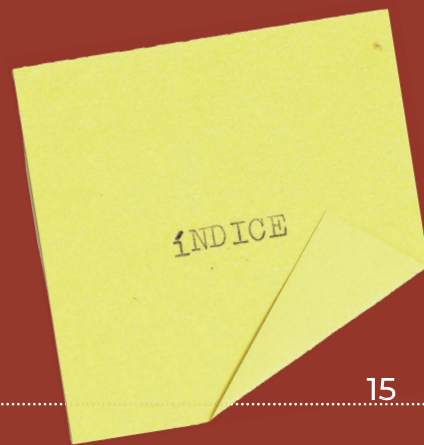
The registration system carried out by each person's brain is completely different. That is why every individual develops over time a unique method of storing ideas and thoughts, adapted to their own needs and preferences, whether digital or analog.

In this project, a methodology for recording ideas is proposed, based on the personal experience of the author herself, who was in a state of disorientation (methodological drift). Which is why in this research, autoethnography is used since it is important take into account the subjectivity of the author.

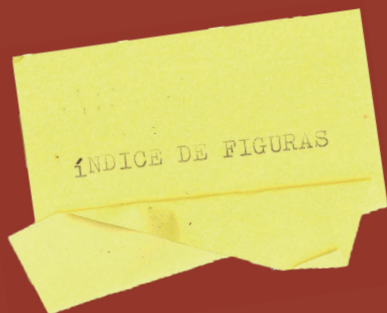
The system proposed in this work has been applied to the construction of the proposal itself. A non-linear form of writing has been adopted, materialized in Post-it® notes that, through the placement given to them, form different networks of thought that would represent the flow of tree-like thinking, thus bringing it to the tangible world. This method seeks to capture ideas physically to implement them in the creative process, in this case of a visual artist.

KEY WORDS

Ideas, Post-it®, archive, emotion-mind and experience.

1. Introducción	15
2. Preguntas	16
3. Objetivos	17
4. Ideación y conceptualización metodológica	
4.1 Vida	
4.1.1 Deriva metodológica	21
4.1.2 Subjetividad en juego	25
4.1.3 Estrategia autoetnográfica	27
4.2 Mente	
4.2.1 Preliminares	33
4.2.2 Escritura no lineal	40
4.2.3 Soporte y alcance	41
5. Establecimiento de la poiesis	
5.1. Archivo Tangible	
5.1.1. Despliegue	53
5.1.2. Presentación del sistema metodológico alcanzado	56
6. Conclusión y prospectiva	59
7. Fuentes documentales	60

F.1. <i>No puedo atrapar mis pensamientos</i> . 2024. Elaboración propia.....	21
F.2. <i>Me deprimó porque no hago nada porque</i> . 2023. Loitt Fuente: Instagram @loitt	22
F.3. <i>Mis piedras</i> . 2024. Elaboración propia	22
F.4. <i>Subjetividad - Subjetivo</i> . 2024. Elaboración propia	25
F.5. <i>Arte</i> . 2024. Elaboración propia	25
F.6. <i>El estudio expandido</i> . 2020. Olafur Eliasson..... Fuente: Catálogo <i>Olafur Eliasson: en la vida real</i> .	33
F.7. <i>Ten Bullets</i> . Tom Sachs 2009	34
Fuente: Fanzine <i>Ten Bullets</i> , Tom Sachs	
F.8. Fragmento " <i>Scrapbook Knolling</i> ". 2024. Elaboración propia	35
F.8. <i>Scrapbook Knolling</i> . 2024. Elaboración propia	36
F.9. <i>Índice de palabras para Zettelkasten</i> . 1967. Luhman	39
Fuente: zettelkasten.de	
F.10. <i>Sello Fechas</i> . 2024. Elaboración propia	42

Sehnsucht

(Sehnsucht es una palabra alemana típica de la cultura romántica y que no tiene traducción exacta al castellano. Indica anhelo hacia alguna cosa intangible)

Le doy este título a mi proyecto porque resume perfectamente de lo que quiero hablar. Es una sensación conocida por todos tener una idea y, por no poder apuntarla en el momento, olvidarla para siempre. Tienes el recuerdo de haber tenido una idea pero no de lo que era exactamente. Sin embargo aunque apuntemos esa idea, si no tenemos un sistema de registro podríamos perderla igualmente.

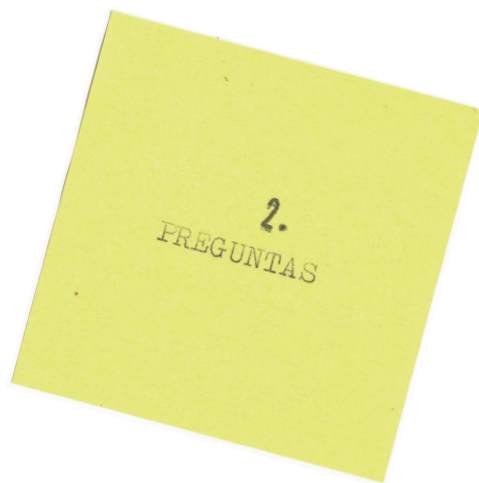
Por ello, en este proyecto mi intención es mostrar algunos de los métodos de almacenamiento que existen y presentar una manera propia de registrar ideas. Esto, que diciéndolo así, puede parecer algo sencillo no lo es tanto. Es muy difícil entender cómo registra nuestra mente y extraerlo de manera tangible para que se adapte a nuestras necesidades sin cortar el flujo de pensamiento. Un punto importante que quiero recalcar, es que en este trabajo se pretende registrar el pensamiento de manera tangible, dejando fuera las formas digitales de registro. Ya que como artista considero que para que este sistema cubra mis necesidades, la propiedad táctil es esencial.

A lo largo de la elaboración de este trabajo he ido hablando con diversas personas y me he dado cuenta de que consciente o inconscientemente la búsqueda de un sistema de apuntar ideas está presente en todas ellas. Cada una ha desarrollado su propio sistema, cada uno tiene sus fallos pero ha nacido de las necesidades y peculiaridades de cada individuo. La mayoría utiliza aplicaciones digitales ya que les resulta más cómodo..

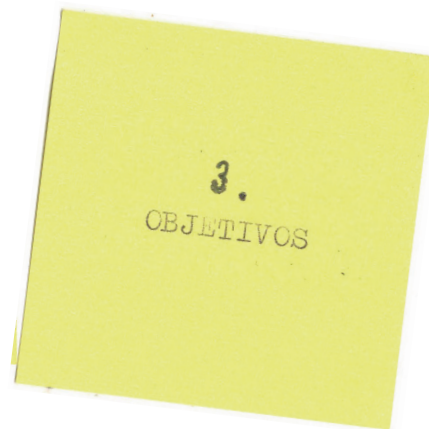
Hablando desde mi experiencia personal, sobre la cual esta fundamentada este trabajo, siempre he pensado que yo me acordaría de todo lo que necesitaba, que cuando me proponían un trabajo sería capaz de retener las ideas hasta el final. Y no sé si es por los años o porque el saber sí que ocupa lugar y se va almacenando, ya no soy capaz de retener todo lo que me gustaría. De esta inquietud parte la necesidad de investigar sobre sistemas de registro.

El sistema que desarrollo en la siguientes páginas, está compuesto generalmente con Post-it®, ya que tienen muchas posibilidades de crear distintas redes de pensamientos que me permiten ordenar y reordenar procesos mentales. Permitted recrear patrones no lineales de ideas que ocurren en un pensamiento arborescente.

La estructura del trabajo se sale de la norma ya que para escribir este trabajo se ha utilizado el sistema que se propone en el mismo. Por esta razón es un proyecto con una estructura circular. Mezclándose, la metodología con los referentes, ya que impactan directamente en ella.

- ¿Cómo funciona la mente?
- ¿Cómo se almacenan las cosas en la mente?
- ¿Dónde va lo que se olvida?
- ¿Qué forma tiene la mente?
- ¿Cómo imagino yo mi mente?
- ¿Por qué necesito hacerla tangible?
- ¿Cómo se registran las emociones?
- ¿Cuánto duran las emociones?
- ¿De dónde viene que las emociones son del corazón?
- ¿Cuánto tiempo retenemos una emoción o pensamiento?
- ¿Cómo se registran las experiencias?
- ¿Es importante mantener un registro?
- ¿Conocer el funcionamiento de la mente puede dar lugar a un sistema metodológico a la hora de crear obra artística?
- ¿Puedo hacer un registro tangible?
- ¿Qué metodologías existen y como puedo aplicarlas?
- ¿Por qué no me funcionan los sistemas tradicionales?
- ¿Por qué no me funciona de el entorno digital para mi propósito?

OBJETIVO GENERAL

Definir y desarrollar el concepto de deriva metodológica y establecer un sistema archivístico personal para la materialización de la poesis de mi yo artista en el mundo tangible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Compilar y seleccionar documentación en base a la deriva metodológica.

Relacionar esa información con reflexiones propias.

Testar distintas maneras de registro de ideas

Conocer diversas metodologías de archivo personal como contexto para la mía propia.

Implementar el sistema de registro tangible a la hora de desarrollar la poesis.

Alcanzar un cierre para este proyecto inscrito en este trabajo.

4.
IDEACIÓN Y
CONCEPTUALIZACIÓN
METODOLÓGICA

4.1.
VIDA

4.1.1. DERIVA METODOLÓGICA

PRIMERA FASE: la deriva metodológica, en este caso, la incapacidad de salir de un bloqueo creativo. En un mundo lleno de estímulos lo lógico es pensar que alguno de ellos llegará a germinar en una idea, y que al haber tantos estímulos, las ideas no dejarían de fluir, serían infinitas y estarían al alcance de nuestra mano cada vez que las solicitemos.

Pero no; ojalá vivir en esa utopía, el mundo que hemos creado se nos ha dado la vuelta. Una sociedad que vive en la inmediatez, lleno de imágenes infinitas, de dispositivos que resuelven todas nuestras dudas al instante, en un mundo sin silencio, en ninguno de los sentidos. Siempre hay ruido visual, táctil, sonoro, lleno de olores y sabores artificiales, generados por el humano. Un humano que cada vez está más alejado de la naturaleza.

Y todo esto lo cuento siendo plenamente consciente de que yo estoy metida, al igual que la gran mayoría, en esta vorágine y soy incapaz de salir. Soy incapaz de escucharme pensar. Incapaz de retener mis pensamientos como lo hacía antes.

De este punto parte esta investigación.

Quiero retener mis pensamientos y no puedo escucharme. Es como si hubiese bruma en el dial. Sé perfectamente qué es esa bruma, se llama sobreestimulación y la componen los dispositivos electrónicos, la publicidad, la inmediatez y la ansiedad que viene con ellos. También sé que es muy difícil bajarse de esta rueda. Y aquí entra en juego el aburrimiento.

¿Sabías que aburrirse es bueno?

Ayuda al cerebro a bajar revoluciones.

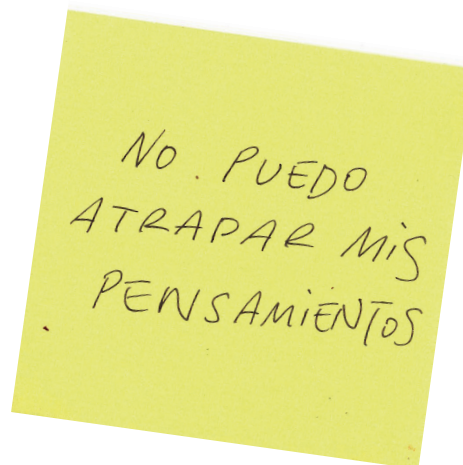

Fig 1. No puedo atrapar mis pensamientos. 2024.Gabby Grube

“Es crítico para la salud cerebral permitirse aburrirse de vez en cuando. Estar aburrido mejora las conexiones sociales. Los neurocientíficos sociales han descubierto que el cerebro tiene un modo de red predeterminado que está activo cuando estamos desconectados de hacer cosas. El aburrimiento puede fomentar ideas creativas, rellenar tu reservorio menguante, reponer tu energía laboral y proporcionar un período de incubación para que las ideas de trabajo embrionarias eclosionen. En esos momentos que podrían parecer aburridos, vacíos e innecesarios, las estrategias y soluciones que han estado allí todo el tiempo en alguna forma embrionaria tienen espacio y cobran vida. Y tu cerebro obtiene un descanso muy necesario cuando no lo estamos sobrecargando. Escritores famosos han dicho que sus ideas más creativas les llegan cuando están moviendo muebles, duchándose o arrancando malas hierbas. Estos momentos de *eureka* se llaman “*insight*”.”
(Walf, 2020, como se citó en Robinson, 2020)

La psicóloga Lucia Ongil (2023) cuenta que la importancia del aburrimiento reside en la creación de un espacio mental vacío en el que se generan conexiones favoreciendo la creación y las ideas originales. Pero qué difícil es aburrirse a día de hoy. Mientras escribo esto, reviso en mi mente si yo tengo esta capacidad de aburrirme, y me doy cuenta de que no me dejo. A veces por miedo a mis propios pensamientos, intento taparlos con una serie que me pongo de “fondo”, lo que pasa es que ese “fondo” tapa tanto que creo que esta más en la superficie de lo que me dejo creer. Si no es una serie o una película, es música, y si no un audiolibro o un podcast. El caso es no permitirme pensar.

En el mundo en el que vivimos tenemos la sensación de que no llegamos a todo. Quizás nos autoimponemos este pensamiento y esto se convierte en un bucle infinito. Este es uno de los pensamientos que trato de censurar. Creo que necesito censurarlo porque si no lo hago llega de su mano la ansiedad por pensar que no llego y que no soy capaz.

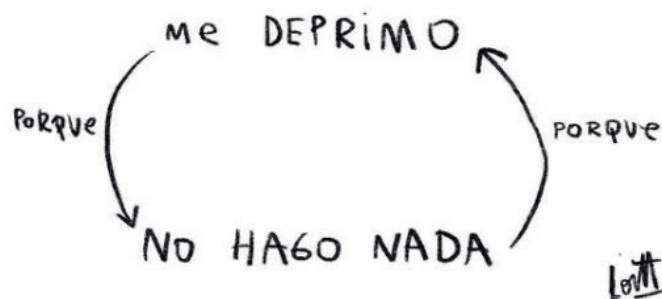

Figura 2. Me deprimó porque no hago nada porque. 2023. Loitt.

La ansiedad y el bloqueo creativo están relacionados porque ambos generan disfunciones en el lóbulo frontal. (Flaherty, 2004) El bloqueo creativo no es una falta de actividad en el cerebro, si no una sobreactivación, las áreas destinadas a la autorreflexión y la autoevaluación se pueden volver hiperactivas. Si además hay una presión por seguir generando ideas, el cerebro puede interpretarlo como una situación de peligro generando respuestas desde la intuición y esto limita todavía más encontrar respuestas creativas. (INA, 2023)

A cada persona se le aplicarán matices distintos, porque cada uno procesamos, almacenamos e interpretamos la información de manera distinta. Las piedras de nuestra mochila no son las mismas.

Y entre muchas otras piedras, que probablemente tengan su papel en toda esta historia, yo he elegido estas dos como eje transversal del proyecto.

El pensamiento divergente o arborescente y la alta sensibilidad (PAS):

Figura 3. Mis piedras. 2024, Gabby Grube

EL PENSAMIENTO ARBORESCENTE:

Según Siaud-Facchin (2014), a partir de un estímulo o idea se despliega una red de asociaciones a gran velocidad. Cada idea genera otra sin que haya una relación aparente entre ellas.

Imágenes, sensaciones y emociones alimentarán esa arborescencia, cada vez más compleja y cuyas “ramas” se despliegan hasta el infinito. Los pensamientos se condensan, y es mucho más difícil organizarlos y estructurarlos.

Esta es una de las piedras que hace que me interese especialmente la recogida de mis pensamientos de manera tangible antes de que se “condensen” y sea difícil fraccionarlos de nuevo. Es como si fijases la mirada en una hoja de un árbol, durante un segundo giras la cabeza y ya no eres capaz de distinguirla entre las demás.

LA ALTA SENSIBILIDAD:

El rasgo de la persona altamente sensible se identifica con el procesamiento profundo de la información y la reactividad emocional, y produce mayor conciencia y capacidad de respuesta a los estímulos ambientales, sociales, físicos o sensoriales (Aron, Aron y Jagiellowicz, 2012).

Según Elaine N. Aron (1997), la psicóloga que acuñó el término PAS, la alta sensibilidad está compuesta por cuatro pilares, también llamados D.O.E.S. en inglés (*Depth of processing; Overarousability; Emotional intensity and empathy; Sensory sensitivity*).

- Profundidad de procesamiento:

El pensamiento de una persona con alta sensibilidad analiza la información de todos los estímulos que recibe, percibiéndolo, comparándolo y evaluándolo. Y aunque las PAS suelen pensar antes de actuar, a veces se ahonda demasiado en pensamientos, situaciones o estímulos internos.

- Facilidad de sobreestimulación:

Al procesar tantos estímulos se genera un exceso de información provocando sobreestimulación sufriendo saturación y necesitando más tiempo de descanso.

- Alta emocionalidad y empatía:

Las PAS no encuentran dificultad en entender y percibir las emociones de quienes los rodean reaccionando de manera intensa y conmoviéndose con facilidad en muchas situaciones. Son personas empáticas por naturaleza. Además las emociones, tanto positivas como negativas, que sienten son generalmente más fuertes.

- Sensibilidad sensorial:

Las PAS tienen mayor receptividad a los estímulos sensoriales (vista, tacto, oído, olfato, gusto), muestran más sensibilidad en lo sutil y tienen, por lo general, más conciencia de los detalles.

Este rasgo de la personalidad y cada uno de sus pilares hace que la vida se vea de una manera distinta. A parte de sobreestimulación en mi cabeza, gracias al pensamiento arborescente, hay sobreestimulación física (aunque también contribuye a la mental). Estas dos cosas componen el interés que tengo por archivar cosas para mantenerlas

conmigo algo más de tiempo. Atrapar pensamientos de la memoria a corto plazo que se desvanecerían en 20 o 30 segundos (Acyc) y hacer que permanezcan para siempre.

La inspiración fugaz debe combinar sus bondades con las del trabajo perseverante para dar como resultado la creación de la obra artística, se antoja plausible aseverar que lo que el lenguaje popular ha denominado bloqueo creativo es, muy a menudo, tan solo una fase consustancial a la dedicación profesional. Fase, además, indispensable, pues en ella el autor, pondrá en práctica, como una obligación propia de su profesión, de su trabajo, capacidades tales como la reflexión, la evaluación y la planificación para mejorar su producción tanto en sentido semántico como técnico, y orientarla hacia los motivos y preocupaciones que le sean más propios. (Briz, 2017, p.201)

El bloqueo creativo en esta ocasión ha servido de germen de la necesidad de atrapar, registrar y clasificar pensamientos. Generando una idea de sistema archivístico de los pensamientos y distintos estímulos. Algo que llevo pensando mucho tiempo pero de lo que hasta ahora no tenía necesidad. Un proceso que probablemente necesitará toda una vida para ir perfeccionándose.

4.1.2. SUBJETIVIDAD EN JUEGO

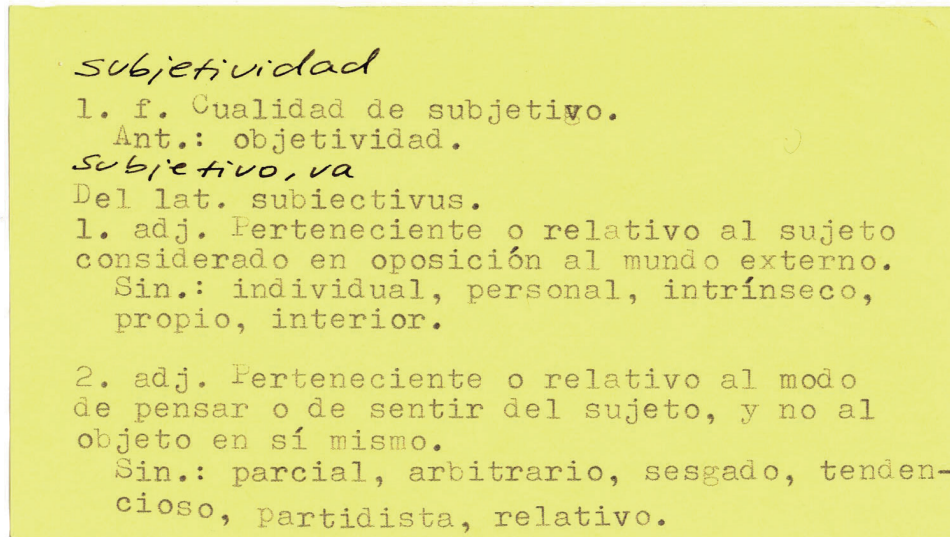

Figura 4. Subjetividad-Subjetivo. 2024, Gabby Grube

Me parece muy relevante empezar así el tema de la subjetividad. De la forma más objetiva posible, citando a la RAE.

Por algún motivo que desconozco, los seres humanos nos hemos autoimpuesto ser objetivos. Entiendo que hay veces en las que es necesario, pero creo que en el plano del arte esta objetividad debería quedar suprimida. Como artista considero que cuando estoy en el proceso creativo no estoy pensando en nada más que en mí. Suena algo egoísta, pero al final ¿qué es el arte?

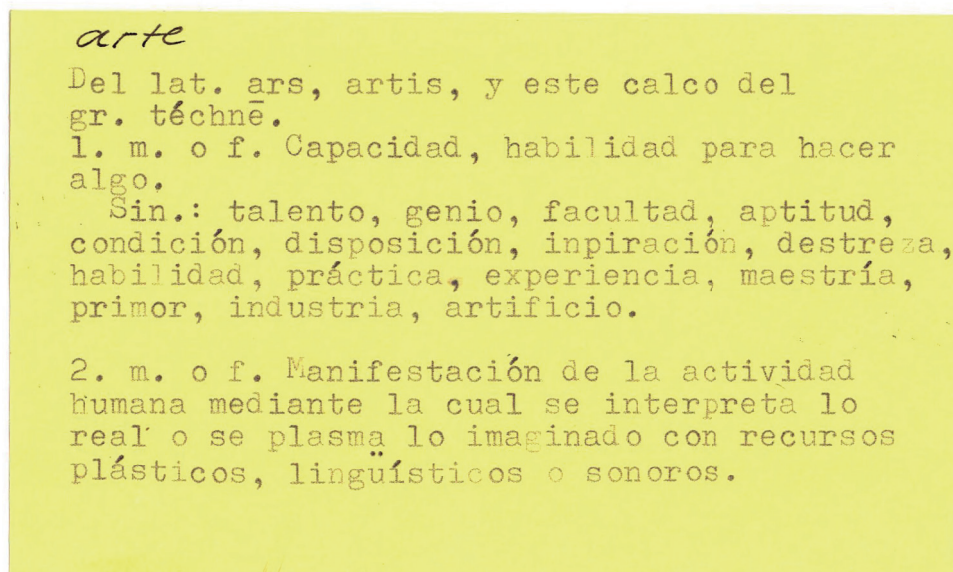

Figura 5. Arte. 2024, Gabby Grube

Quedándome con la segunda acepción, en el momento que estamos interpretando algo lo convertimos en subjetivo. Si yo creo una obra, estoy interpretando mi visión del mundo. Incluyendo en esta visión, objetos, lugares, paisajes, personas o incluso sentimientos, sensaciones y pensamientos.

A la hora de producir obra artística la subjetividad se da algo más por hecho, pero al tener que hacer un documento explicativo, para una institución como puede ser la Universidad, siempre se piden referencias, citas y un tono formal. Pero, ¿si he creado desde lo subjetivo, cómo lo convierto a objetivo? Esto es algo que me ha inquietado bastante, sobre todo a la hora de encontrar referentes. Esta preocupación generó la primera idea para este proyecto: un archivo con imágenes, autores, libros o cualquier cosa que yo encontrase una referencia para luego generar una base de datos y poder utilizarlo para justificar los proyectos. Todo esto derivó en atrapar los pensamientos que generan la búsqueda de esas imágenes. Busco los orígenes de esa documentación.

Cuando creamos una imagen o generamos un pensamiento siempre es un *collage* de las cosas que hemos visto, sentido y vivido, pero siempre presente en el proceso está nuestra parte de interpretación. Lo que acabamos atrapando es un recorte de un mundo muy amplio pasado por nuestra visión y entendimiento. Pero es muy difícil identificar y diferenciar cada una de las partes que la componen.

He seleccionado el siguiente texto de Didi-Huberman porque capta muy bien la raíz de este proyecto e identifica estas difíciles partes que señalaba; él habla de una imagen, en mi caso yo hablaría de un pensamiento, con cada una de sus fases.

La imagen arde. Arde con lo real al que, en un momento dado, se ha acercado (como se dice, en los juegos de adivinanzas, “caliente” cuando uno se acerca al objeto escondido”). Arde por el deseo que la anima, por la intencionalidad que la estructura, por la enunciación, incluso la urgencia que manifiesta (como se dice “ardo de amor por vos” o “me consume la impaciencia”). Arde por la destrucción, por el incendio que casi la pulveriza, del que ha escapado y cuyo archivo y posible imaginación es, por consiguiente, capaz de ofrecer hoy. Arde por el resplandor, es decir por la posibilidad visual abierta por su misma consumación: verdad valiosa pero pasajera, puesto que está destinada a apagarse (como una vela que nos alumbraba pero que al arder se destruye a sí misma). Arde por su intempestivo movimiento, incapaz como es de detenerse en el camino (como se dice “quemar etapas”), capaz como es de bifurcar siempre, de irse bruscamente a otra parte (como se dice “quemar la cortesía”; despedirse a la francesa). Arde por su audacia, cuando hace que todo retroceso, que toda retirada sean imposibles (como se dice “quemar las naves”). Arde por el dolor del que proviene y que procura a todo aquel que se toma tiempo para que le importe. Finalmente, la imagen arde por la memoria, es decir que todavía arde, cuando ya no es más que ceniza: una forma de decir su esencial vocación por la supervivencia, a pesar de todo. Pero, para saberlo, para sentirlo, hay que atreverse, hay que acercarse al rostro a la ceniza. Y soplar suavemente para que la brasa, debajo, vuelva a emitir su calor, su resplandor, su peligro. Como si, de la imagen gris, se elevara una voz: “¿No ves que ardo?”. (Didi-Huberman et al, 2018, p.9)

Los pensamientos arden por todas esas cosas, y cuando están ardiendo es cuando a mí me interesa atraparlos. Soy consciente de que es imposible atrapar todos pero generando un sistema soy capaz de ampliar la red.

4.1.3. ESTRATEGIA AUTOETNOGRÁFICA

La autoetnografía es un enfoque de investigación y escritura que busca describir y analizar sistemáticamente (grafía) la experiencia personal (auto) con el fin de comprender la experiencia cultural (etno) (Ellis, 2004; Holman Jones, 2005).

Es la forma de investigación que me permite hablar de todas estas cosas que estoy planteando, y de esta forma tan personal. Las emociones le dan la profundidad a la investigación permitiendo que sea vulnerable. Utilizándolas para ordenar y explicar la experiencia. Es un enfoque que reconoce la subjetividad, la emocionalidad y la influencia del investigador en su trabajo permitiendo el pensamiento crítico y reflexivo para conocer la experiencia y utilizándola como fuente de conocimiento. (Gil-Mateu, 2023)

Esta corriente surge en los años 80 por una crisis de confianza. Los científicos se preocupaban por las limitaciones ontológicas, epistemológicas y axiológicas de las ciencias sociales. (Ellis y Bochner, 2000). Según las palabras y la formulación utilizada para describir “hechos” y “verdades” que se descubrían, podían variar la información. Se dieron cuenta de que las historias eran fenómenos complejos, constitutivos y significativos que enseñaban moral y ética, que introducían una forma única de pensar y sentir, y que ayudaban a las personas a dar sentido a sí mismos y a los otros. (Ellis, Adams, y Bochner, 2015)

Los autoetnógrafos ven la investigación y la escritura como actos sociales de justicia. En lugar de una preocupación por la exactitud, la meta es producir textos analíticos y accesibles que nos cambien a nosotros mismos y al mundo en que vivimos para mejor (Holman Jones, 2005).

No puedo dejar de pensar en una crítica que no buscara juzgar, sino hacer existir una obra, un libro, una frase, una idea. Una crítica así encendería fuegos, contemplaría crecer la hierba, escucharía el viento y tomaría la espuma al vuelo para esparcirla. Multiplicaría no los juicios, sino los signos de existencia; los llamaría, los sacaría de su sueño. ¿Los inventaría en ocasiones? Tanto mejor, mucho mejor. La crítica por sentencias me adormece. Me gustaría una crítica por centelleos imaginativos, no sería soberana ni vestida de rojo. Llevaría el relámpago de las tormentas posibles (Foucault, 1999, p.220).

Por poner un ejemplo. Considero que la cantante Taylor Swift utiliza una técnica autoetnográfica. Ella, en sus canciones habla sobre las cosas que vive, sobre cómo interpreta sus emociones, su relaciones personales, incluso da a conocer vidas de personajes ficticios o de personajes reales pasados como la escultora y compositora Rebekah Harkness en *“the last american dynasty”* o la cantante de ópera Marjorie Finlay en *“marjorie”*. Siempre desde su punto de vista personal, nos deja ver su vida recortada por donde ella quiere.

Nos cuenta las cosas en forma de historia, por eso la elijo de ejemplo y no a otro cantante, aunque no es la única que hace esto, Taylor cuenta historias narrativas de sus experiencias vitales para acercarlas al público y que se puedan sentir identificados con ella. Nos deja una ventana para interpretar el mundo como lo hace ella.

“Como Nora Ephron decía: “todo es una copia” Todo lo que le pasó a ella lo usó como inspiración, y yo creo que una de mis cosas favoritas sobre las mujeres escritoras, o sobre los escritores en general, sobre personas que cogen lo que viven y lo procesan y lo devuelven al mundo. Como si cuando lo escribes pudieses convertir las cosas que has aprendido en tu legado.” (Swift, 2019)

Quien escucha sus letras las interpreta con el foco de lo que cada uno ha vivido. Pongo de ejemplo a Taylor porque a día de hoy es una de las artistas más relevantes en el plano musical internacional. Y su público lo componen todas las generaciones. Además de ser una gran referente a la hora de utilizar juegos de palabras y simbolismos que me interesan en mi obra plástica.

4.
IDEACIÓN Y
CONCEPTUALIZACIÓN
METODOLÓGICA

4.2.

MENTE

4.2.1. PRELIMINARES

Hay que volver mucho tiempo atrás para adivinar de dónde me viene la inquietud de querer parar el tiempo e intentar atrapar todo lo que pasa. Llevo desde 2015, cuando empecé a vivir experiencias sin mis padres intentando absorber y recordar todas las experiencias posibles. Nunca he sido de escribir mis pensamientos en un diario pero siempre he creído tener buena memoria. Por eso, en vez de apuntar cosas, he recolectado pruebas tangibles que indican mi paso por conciertos, cines, viajes...

Sin quererlo, llevo coleccionados más de 200 elementos que tienen una memoria o recuerdo atados a ellos. Es curioso cómo a veces no necesitamos escribir palabras para acordarnos de algo. Los demás sentidos entran en juego. Por esto me parece tan importante que mi sistema sea táctil. Y todas estas cosas que he ido recogiendo creo que deberían entrar dentro del método que estoy construyendo.

Como todo en este proceso, no puedo encapsular esta colección en el tiempo. No puedo dar una franja, es algo que me sale tan de dentro hacer que creo que seguiré recopilando cosas de forma inevitable a lo largo de mi vida. Puede que a partir de ahora vayan asociadas con un Post-it®. O quizás son sistemas paralelos que no llegan a unirse del todo. De lo que estoy segura es que tiene una gran importancia en mi proceso creativo.

Me gustaría hablar de la obra *El estudio expandido* de Olafur Eliasson. Esta pared replica las imágenes que utilizan en el estudio de este artista como referencia para crear obras. Hay tres cosas que quiero sacar de esta obra: la primera es que esto podría caber en una carpeta de ordenador. Pero no; decide hacerla tangible para convertir la información en algo visual. La segunda es que expone el proceso creativo al mismo nivel que una obra que consideraríamos final, considera que es importante que veamos esto para entender su obra. Y la tercera es cómo resuelve el sistema de citación ya que las obras y artículos que aparecen en esta pared no son suyos en su totalidad. Al final del conjunto de imágenes encontramos un link que nos lleva a su web (<https://olafureliasson.net/researchmap/?2019>) donde por orden alfabético encontramos citadas todas las imágenes que podemos ver. Esta forma de citación y de dar créditos me parece un referente muy grande en cuanto a forma de hacer.

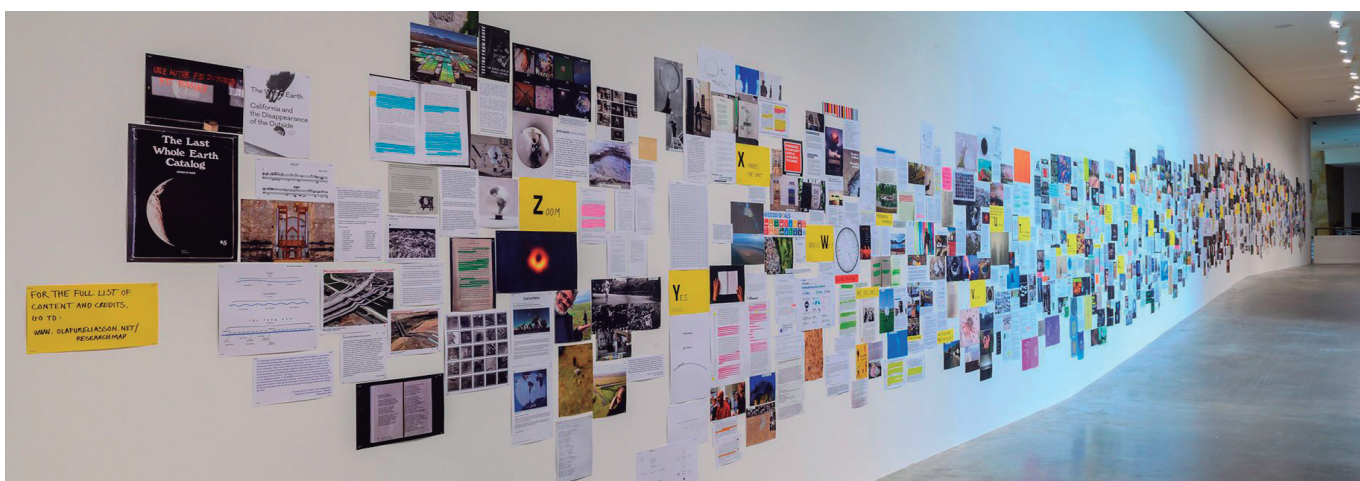

Figura 6, *El Estudio Expansivo*, 2020. Olafur Eliasson,

Y en cuanto a formas de hacer, cabe mencionar una forma de colocar y presentar estos retales de mi vida: el método Knolling.

Como cuenta Jorge Gil (2023) en la revista *gráfica*, el origen de ese término lo encontramos en 1989 en el estudio de Frank Gehry. En aquella época no solo ejercía de arquitecto si no también de diseñador de productos y mobiliario lo que implicaba que tenía muchas herramientas tiradas por el taller. Tratando de resolver este desorden su conserje, Andrew Kromelow, diseñó esta metodología de ordenación de objetos clasificados por usos formas y tamaños, relacionados en ángulos de 90 grados y alineados de forma simétrica en superficies planas.

Este sistema fue nombrado de esta forma por que en ese momento el estudio Knoll había hecho un encargo a Gehry y se encontraba trabajando en él. La persona que le dio popularidad fue el escultor Tom Sachs publicando su libro *Ten Bullets* con cuatro pautas básicas para hacer knolling.

Este método es conocido también por el uso que hacen de él los fotógrafos, instagramers y youtubers por su importante carga estética ya que encaja perfectamente en la forma de la pantalla del dispositivo que quieras.

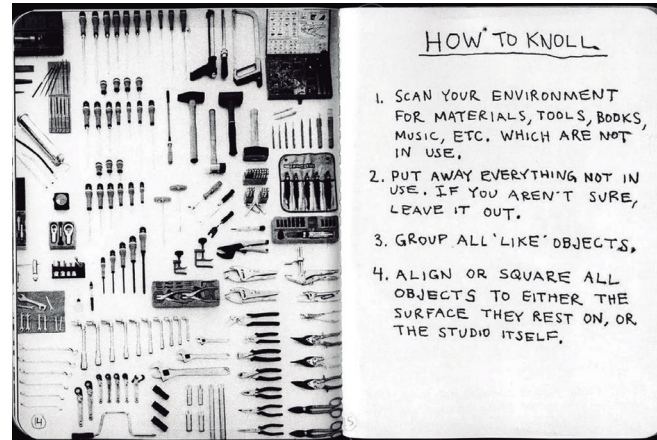

Figura 7, *Ten Bullets*. 2009. Tom Sachs.

La forma por la que me llegó a mi, fue en una clase de proyectos y desde entonces siempre ordeno los cajones de mi cuarto, mi mesa o mis papeles de recuerdos. Este método me permite ordenar información y objetos de forma tangible y plenamente visual. Además puedo generar composiciones interesantes que soy capaz de retener para ubicar objetos en mi mente. Es como un estudio de la planta de un palacio mental.

Los palacios mentales son una técnica de memorización que se remonta a la antigua Grecia atribuyéndose al poeta Simónides de Ceos. Consiste en depositar la información que queremos recordar en un lugar dentro de la imaginación. (Chowell, D. S., 2022) Este lugar debe ser conocido y generalmente es una habitación o un recorrido diario, en mi caso he aplicado esta técnica a objetos. Y colocándolos de determinada forma puedo cambiar la sensación que quiero recordar.

Creo que esta metodología de colocación de elementos otorga un interés visual a los objetos suficiente como para elevarlos al nivel de obra artística. Además de que cada objeto aporta a la obra con su sensación táctil y sus propios colores. Así mismo, al ser objetos tan cotidianos, permiten una identificación por parte del espectador.

Los objetos que he seleccionado a continuación, son una fracción de lo que tengo almacenado después de casi 10 años. Por ahora ocupan una caja de zapatos pero es posible que busque otra forma de almacenamiento para ellos. Lo ideal sería que estuviesen expuestos en una superficie siguiendo el sistema knolling, pero dado que esto no es posible, deben encontrar otro sistema de archivo para ellos.

PLANO DEL MUSEO BIENVENIDOS

PAUL depuis 1838

SPIN FRANCISCO

IDENTIFICACION IDENTIFICACION IDENTIFICACION

ESPACIO DANTE ALIGHIERI

THE WILD'S ONE

MOOD No Mores, Bomba

UNQUOTE

Una cosa abuelo... O: Muevamos de nosos, Gaby cules

metrebus roma Vale 7 giorni € 24,00

BRUNE MARTIN-LUNAS

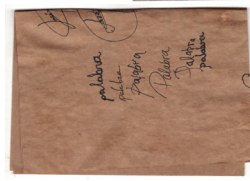
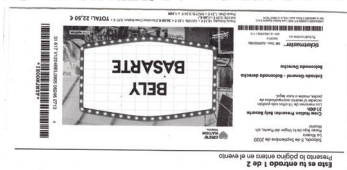
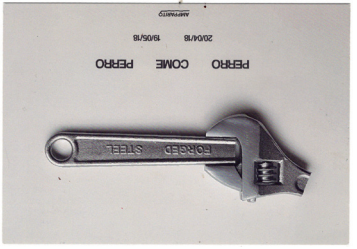
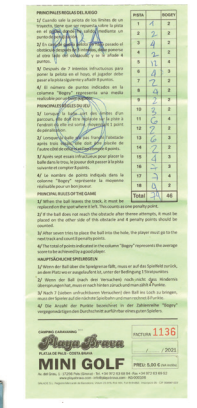
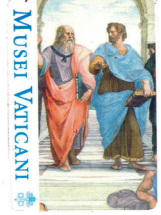
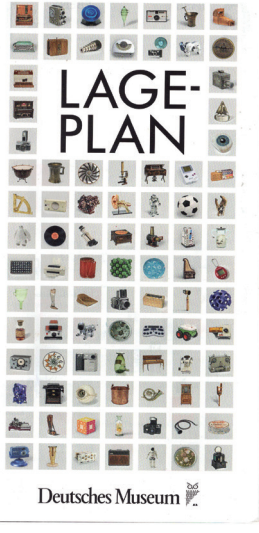
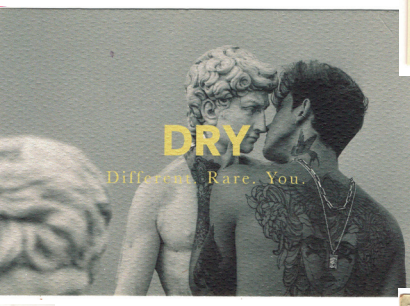
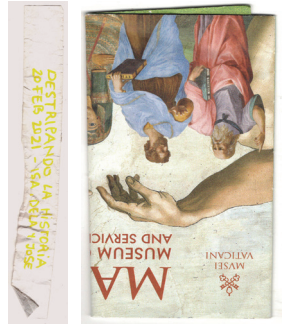
SHHHHH

anne frank huis Een museum met een verhaal

anne frank house A museum with a story

Dohany

El Scrapbook Knolling, es la única forma en la que yo me había acercado a generar un método de organización de algún tipo.

La persona que hizo que me interesase por entender mi flujo de pensamiento y a ponerlo en valor fue Dámaso Cebrian.

He intentado capturar ideas desde hace muchos años. He intentado distintos formatos y distintas estructuras. Digital, papel, escribir diarios, crear estructuras complejas de notas enlazadas. Hay algo en la simplicidad de una relación de notas ordenadas cronológicamente que siempre me ha funcionado. Creo que la pregunta es: qué forma de capturar ideas te permite revisar las ideas de forma más sencilla. Con el tiempo he aprendido que no es tanto lo que escribes sino lo que lees. Esta idea de una página de texto con anotaciones breves me invita a abrirla de vez en cuando y leer algo de forma aleatoria, y disfruto mucho recordando cómo nació la idea y cómo toma formas nuevas cuando la encuentro de nuevo.

(D. Cebrian, comunicación personal, mayo de 2024)

En esta conversación con Dámaso, me presentó otros métodos de registro de ideas, como los Tumblelogs, el Cajón Desastre, los Comonplace Books o Zibaldones, pero el que más interés me provocó es el llamado Zettelkasten ya que tiene mucho que ver con mi método.

ZETTELKASTEN

Este método lo conforman muchas notas o apuntes individuales con ideas y otras piezas de información breve que se van identificando a medida que se toman o se adquieren. Las notas son enumeradas de manera jerárquica, para que de esta manera nuevas notas puedan ser insertadas en el lugar apropiado, y puedan tener su sitio propio en una jerarquía de hipervínculos.

Un Zettelkasten es una herramienta personal para pensar y escribir. Tiene características hipertextuales para hacer posible una red de pensamiento. La diferencia con otros sistemas es que creas una red de pensamientos en lugar de notas de tamaño y forma arbitrarios, y enfatizas la conexión, no la colección. (Sasha Fast, 2013)

He visto este método aplicado a páginas de almacenamiento de notas de manera digital con aplicaciones como Obsidian o Notion. Son propuestas muy interesantes. Pero sigo pensando que el elemento táctil es excesivamente importante para mi sistema. De hecho este método de organización se creó de manera analógica. El pionero del método fue Conrad von Gesner (1516-1565) y fue descrito en detalle por Johann Jacob Moser (1701-1785). Pero fue la persona por la que es conocido, es el sociólogo alemán llamado Niklas Luhmann (1927-1998), quien llegó a escribir más de 90.000 fichas con este método. Estas fichas las podemos encontrar escaneadas en la web de Zettelkasten (<https://zettelkasten.de>) y esto es muy interesante ya que nos permite entender la clasificación que este sociólogo llevó a cabo. Según Javier Martin (2023), Luhmann categorizaba sus notas en tres categorías: rápidas, literarias y permanentes.

4.2.2. ESCRITURA NO LINEAL

A menudo, nos encontramos por lo tanto enfrentados a un inmenso y rizomático archivo de imágenes heterogéneas difícil de dominar, de organizar y de entender, precisamente porque su laberinto está hecho de intervalos y lagunas tanto como de cosas observables. Intentar hacer una arqueología siempre es arriesgarse a poner, los unos junto a los otros, trozos de cosas supervivientes, necesariamente heterogéneas y anacrónicas puesto que vienen de lugares separados y de tiempos desunidos por lagunas. Ese riesgo tiene por nombre imaginación y montaje.
(Didi-Huberman et al., 2018, p.4).

Como he mencionado anteriormente las palabras no son mi fuerte. Nunca he sido capaz de llevar a cabo una ordenación de mi mente con palabras, en lo que tardo en preocuparme por cómo quiero escribir o dónde hacerlo, el pensamiento exacto ha pasado. Y pierdo la esencia de la espontaneidad. Siempre me ha sido más fácil expresarme con imágenes. También por que con las imágenes cabe la posibilidad de reinterpretación por parte de otras personas y por mi parte, con ayuda del tiempo. Las imágenes están construidas de una manera tan específica e intencionada que aunque dejan la puerta entreabierta a la interpretación la intención del autor está bastante más clara. Supongo que enfrentarme a mis pensamientos de manera tan directa era una barrera que tenía que saltar.

Las veces que he hecho un acercamiento a la palabra escrita, no he encontrado la manera adecuada. Siempre he visto los cuadernos como la manera lógica para registrar mis pensamientos, pero tener que releer lo escrito aunque sea por encima para tratar de encontrarlos me genera ansiedad. No soy tan ordenada como para marcar las páginas. Necesitaba encontrar la manera de escribir pensamientos sin estar condicionados por otros anteriores o iba a seguir condenada a comprar cuadernos para escribir una única página y después guardarlos en el cajón por miedo a releer lo escrito.

Por algún motivo, en mi cabeza, yo tenía que escribir como si alguien me fuese a leer y a corregir la construcción de las frases, la ortografía o la legibilidad de mi letra. No fue hasta que empecé este proyecto con Post-it® que me di cuenta que solo a mi me tiene que importar lo escrito; es para mi y yo a mi misma me entiendo. Además, los pensamientos pueden ser dos palabras y no una frase. Y el descubrimiento más grande de todos, para solucionar este problema es la escritura no lineal junto con superficies de apuntes no tradicionales. Esto lo desarrollo más adelante.

Es importante crear un hábito (Csikszentmihalyi, 2009) “La mayoría de las actividades más gratificantes no son naturales; exigen un esfuerzo que al principio uno no está dispuesto a hacer. Pero una vez que la interacción comienza a proporcionar retroalimentación [...] comienza a ser intrínsecamente gratificante.” Hasta que no empecé a ver el interés que me generaba el ordenar ideas y desarrollar nuevas líneas de pensamientos con la reordenación tangible de estas, no comprendí lo esencial que es tener registrado el pensamiento para los procesos creativos.

4.2.3. SOPORTE Y ALCANCE

Aquí viene la propuesta que he creado. Con escritura no lineal, desde mi deriva metodológica y experiencia, con grandes referentes encontrados por el camino, he desarrollado un método de atrapar pensamientos que se ajusta a mi forma de pensar y a mis necesidades.

Tras cuatro años de carrera teniendo ideas casi instantáneas cada vez que se nos ha propuesto un trabajo, llegó el temido TFG. Ese fue el momento en el que mi cabeza decidió no generar ninguna idea instantánea y la vida, casi aprovechándose de ello, hizo lo posible para interponerse entre mi mano y el pincel.

Empezaron a surgir las preguntas. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué busco? Cada segundo. Durante meses. La hoja en blanco. El lienzo en blanco. La pared en blanco... Mi cabeza llena y toda enmarañada.

¿Cómo empiezo a tirar del hilo?

El problema que me preocupaba era no tener una idea que cumpliera mis expectativas. Inicialmente yo lo que quería era pintar. Si llevo toda la carrera pintando, ¿por qué no iba a terminar el grado de esa forma? Pero por cosas del destino, realizar una serie de cuadros era inviable. Así que empecé a darme cuenta de lo que me intrigaba el cómo almacenaba mi mente todas las cosas que me estaban pasando en ese momento. Solo para darme cuenta de que yo siempre recuerdo como me sentí en x momento de mi vida aunque no me acuerde de los detalles de las cosas que pasaron.

Llevo tratando las emociones en mis obras los últimos 3 años de forma más consciente. Es mi temática más recurrente. Y el problema principal que he tenido con esto es que a la hora de presentar un documento con la base teórica de mi producción nunca he encontrado fuentes referenciales porque son emociones y situaciones que he vivido. Podía hacer referencia al estilo pictórico o a otros artistas que también usan como motivación sus emociones pero no de la misma forma que yo.

Siempre pensé que la investigación tenía que ser objetiva y una emoción que siento no puede serlo, así que la argumentación de esta tampoco. Aquí entra en juego la autoetnografía y la investigación de cómo registrar mis propias experiencias. Pronto, el proyecto pasó de querer pintar a querer investigar sobre el proceso previo.

El primer hilo que agarré derivó en la idea de realizar un archivo de referencias propias y externas que confeccionasen una base de datos para mi misma a la hora de crear. Algo similar a lo que ya hace mi mente pero de forma tangible. Esta idea fue rápidamente descartada cuando me di cuenta de que yo ya almacenaba cosas que reflejaban las experiencias que vivía coleccionando entradas, tickets, libros, listas con obras y autores que me interesan, etc, y que si intentaba hacerlo forzado solo para este trabajo no correspondía a la idea que tenía en mente (sin ser muy concreta). Pero la raíz de la idea, el recrear el sistema archivístico de mi mente es una idea que se ha quedado conmigo hasta el final. Reproducir mi pensamiento de forma táctil y manejable es lo que persigo.

Pero todas estas conexiones, hilos y pensamientos no han confluído por casualidad. He utilizado unos procesos para poder materializar y ordenar todo esto. Aquí llegan los Post-it®.

MUNDOS DE 7,7 x 7,7 CM

Lo primero que hice, cuando todavía no existía una temática clara para este trabajo y la vida me estaba pasando por encima, fue intentar ordenar mis pensamientos para que al menos hubiese algo ordenado en mi día a día.

En la web de Dámaso, en el apartado “Streamofthought”, encontré una publicación en la que mencionaba a Austin Kleon, quién a parte de varios libros, tiene un blog con posibilidad de suscribirse gratuitamente a una newsletter que te mandan por correo electrónico los viernes de cada semana. En ella recopila 10 pensamientos que ha recogido durante la semana. Y gracias a uno de esos mails descubrí que él usa Post-it®.

Kleon utiliza muchas veces los Post-it® (2007) como recurso para anotar sus ideas rápidamente, y aunque esto pueda parecer bastante obvio, él acaba haciendo de cada post it una pequeña obra y personalmente creo que no siempre es de manera intencional. Cuando leí su artículo sobre los Post-it® compré unos para poder anotar mis primeras inquietudes. Así que este fue el origen del soporte que he decidido utilizar.

Al principio las cosas que iban apareciendo en el papel de 7,7 x 7,7 cm no tenían relación entre ellas hasta que las fui colocando en la pared y descubrí que sí, que estaban contando una historia. Y aunque seguía sin tener claro de qué quería hablar ya había acotado el cerco del todo a un fragmento.

Además a lo largo de todo el proceso de realizar este proyecto, que tiene como obra también los propios Post-it®, los he ido utilizando para ir cerrando ese cerco a algo más abarcable, recurriendo a ellos casi diariamente.

La decisión de este soporte no es baladí. Soluciona muchos problemas que yo había encontrado en otros métodos. Al ser una superficie pequeña, no pierdo las palabras como hacía en las páginas de los cuadernos. Además otorga a estas palabras la calidad de imagen, las convierte en imagen. La variedad de colores permite generar categorías que por ejemplo, las fichas originales del Zettelkasten no.

Figura 10. Sello Fechas, 2024. Gabby Grube

El problema que más me preocupaba, el registro de fecha, lo he solucionado de forma creativa para no olvidarme de hacerlo hasta que se convierta en hábito, he utilizado un sello para ello. Y no solo esto, si no que con la máquina de escribir puedo añadir aspectos más técnicos dividiendo la información por jerarquías en un solo Post-it®.

Las siguientes agrupaciones de Post-it® son las que he utilizado para ir desarrollando mi sistema, al que he llamado Sehnsucht.

Figura 11. Primera agrupación de Post-it®. 2024. Gabby Grube

Figura 12. Segunda agrupación de Post-it®. 2024. Gabby Grube

DESENREDAR ENREDANDO

Aunque los Post-it® hayan desbloqueado el punto de partida, en este momento sigue habiendo caos en mi mente. Necesito hacerme un autorretrato para intentar plasmar mi mente pero intentar analizarse a uno mismo sabiendo que estás analizándote es algo complicado. Mientras el Corazón de Piedra de Patrick Rothfuss (2007), “un ejercicio mental que te permite apartar tus emociones y tus prejuicios y pensar con lucidez en lo que quieras” (p. 105), siga sin ser posible en este universo, no creo que pueda ser posible ser objetivo con uno mismo. Así que decidí traer a una persona externa para ayudarme a desenredar el hilo e intentar mirar desde una cerradura lo que ocurría en mi cabeza.

Con ayuda de mi pareja, José J. Granados, quien iba haciéndome preguntas sobre cada unas de las inquietudes que iban surgiendo, nace el primer “Desenredar enredando”. Un mapa mental con conexiones conscientes para entender un poco más cómo funciona el flujo de pensamiento divergente.

El pensamiento divergente o lateral se caracteriza por la capacidad de generar múltiples e ingeniosas soluciones a un mismo problema. Es un enfoque mental espontáneo, fluido y no lineal, basado en la curiosidad y también en el inconformismo. De hecho, es también un tipo de pensamiento muy común en los niños, ahí donde la alegría, la imaginación y la frescura ofrecen más libertad a sus razonamientos. (Sabater, 2023)

Cada persona que vea este mapa, entenderá cosas distintas porque la parte que le falta a este método es la línea temporal. Sin haber estado durante la creación es prácticamente imposible seguir el hilo del orden. Este es un punto que me llama la atención para investigar sobre cómo solucionarlo o si se puede solucionar, ya que a corto plazo me acuerdo del orden pero creo que podría ser útil en el futuro para entender cómo conectaba los pensamientos en años pasados. Aquí surgen dos dudas, ¿realmente es un hilo con principio y final o tiene ramificaciones a lo largo del camino? ¿Es compatible el pensamiento divergente con un único hilo?

Con lo que si es compatible es con lo visual y este método de mapas si que permite coordinar los temas por colores y con ello convertir las ideas en imágenes.

- Mis preguntas y dudas
- Sus preguntas y dudas.
- Mis concreciones.
- Sus concreciones
- Información y objetos de estudio.
- Título, tema y palabras clave

El mapa supone un punto de convergencia con respecto a los Post-it®. Estos dos ejercicios encajan entre sí. Ya que después de terminar el mapa, los Post-it® quedan relacionados e incluso se genera la necesidad de escribir más y superponerlos.

El primer mapa deja lanzada la primera fase del proyecto, el desbloqueo inicial siembra semillas para el primer acercamiento a la investigación. Y a partir de este, nacen varias agrupaciones de Post-it® más que sirven para ir concretando formas de hacer y temas de interés además de nuevas ideas que surgen por el camino.

Figura 14. Tercera agrupación de Post-it®. 2024. Gabby Grube

Figura 15. Cuarta agrupación de Post-it®, 2024. Gabby Grube

5.
ESTABLECIMIENTO
DE LA POIESIS

5.1.
ARCHIVO
TANGIBLE

5.1.1. DESPLIEGUE

Este proyecto se conecta de manera inequívoca con el concepto de poiesis de Platón. Para Platón (1988) la poiesis es “toda causa que haga pasar cualquier cosa del no-ser al ser” (p.252) y aunque el pensamiento siempre “es”, traerlo al mundo tangible lo legitima como tal. La poiesis en este trabajo va más allá de la simple creación; es el acto de llevar algo desde las entrañas de la mente al mundo palpable.

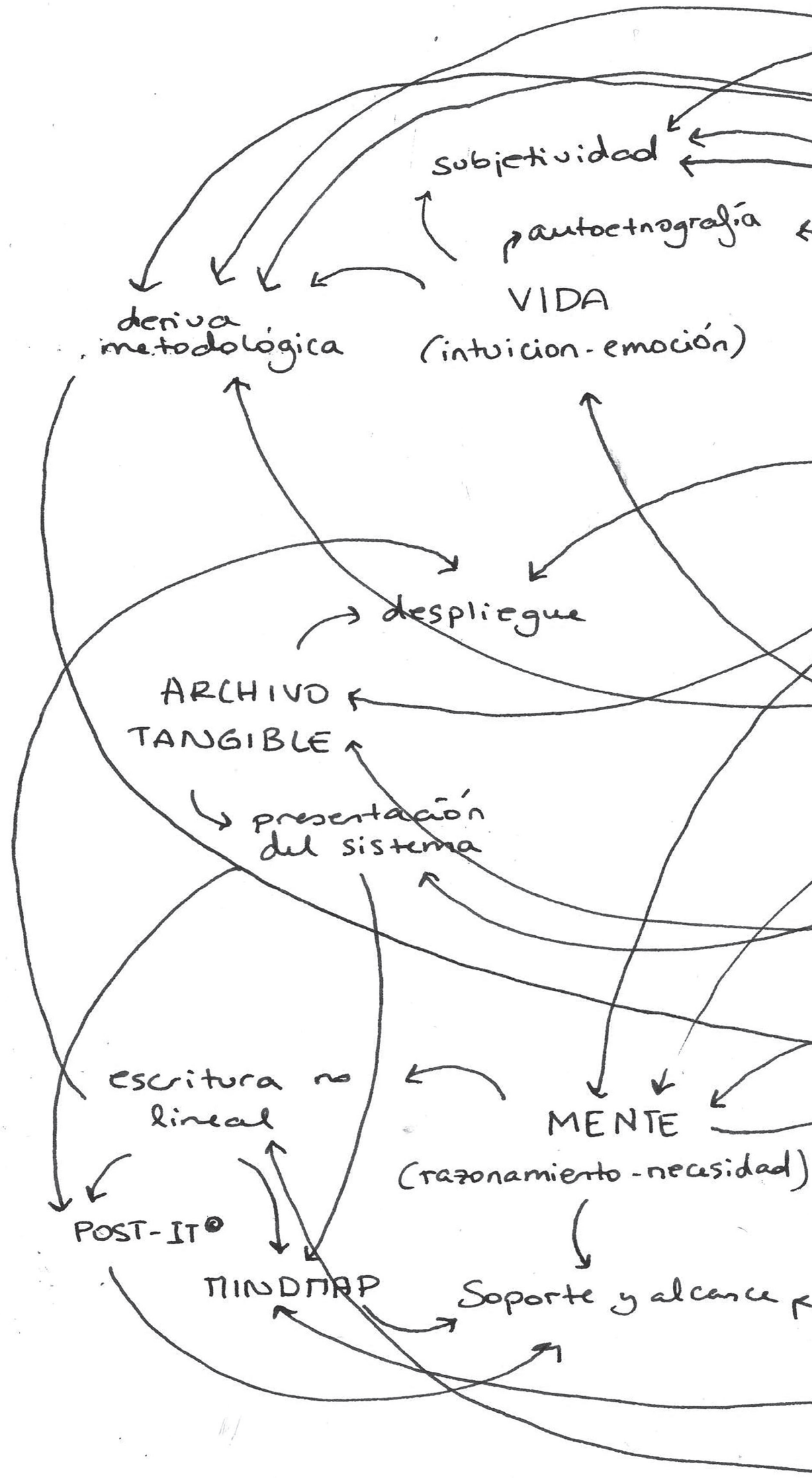
Percibimos, filtramos, recogemos datos y luego administramos experiencias propias y ajenas a partir de esa información. No importa si lo hacemos consciente o inconscientemente; por el mero hecho de estar vivos somos participantes activos en un proceso de creación constante. (Rubin, 2023)

En este proyecto no hay una producción propiamente dicha, si no que es un método en vías de desarrollo y ha sido aplicado a la hora de realizar este trabajo. Todos los Post-it[®] que aparecen en este documento, son ideas que han influido a la dirección que todo esto ha ido tomando. El proceso de redacción y creación ha sido plenamente circular. Estructurarlo de forma linear es reducir mucho el alcance del método. El proceso no ha sido: Post-it[®], Mindmap, escribir. Más bien ha sido: Post-it[®], escribir, Mindmap, Post-it[®], Post-it[®], escribir, Post-it[®], escribir, Post-it[®].... Ha ido surgiendo de manera orgánica y fluida.

Lo más curioso y difícil de expresar de todo este proceso es su circularidad. No se trata simplemente de seguir una secuencia predefinida de pasos, como acabo de mencionar, sino de permitir que las ideas fluyan y se vayan organizando orgánicamente. La estructura de este proyecto es cuanto menos extraña, la definiría como un uróboros, la serpiente que se muerde la cola. Porque todo está tan estrechamente relacionado que no hay una línea cronológica, ni una producción final. Los apartados en este trabajo son como piezas de un puzzle que puedo mover y reorganizar sin que cambie el sentido del mismo. Ha sido una de las partes más complejas, ya que muchos referentes o ideas que se han ido incorporando a mi proceso no están colocadas en el sitio que les correspondería según el orden cronológico, pero si lo estuviesen también tendría sentido. Y digo que ha sido complicado porque quiero exponer el proceso de ideación de la manera más honesta, quiero que se entienda el proceso creativo de forma clara. Es algo que a mi me gusta ver en otros artistas e investigadores, y me gustaría desplegar mi método de la forma más clara posible.

También cabe destacar que este método, aunque pueda inspirar a otros, está pensado para cubrir mis necesidades personales. Como artista plástica, tengo más cerca un lápiz y una superficie donde pueda escribir, que un ordenador, y además creo que involucrar todos los sentidos es muy necesario. Según algunos expertos como el neurocientífico Kuniyoshi L. Sakai (2021), el papel es más avanzado y útil en comparación con los documentos electrónicos ya que el papel contiene más información única para una recuperación de la memoria de manera más sólida. Escribir en papel activa más zonas del cerebro por lo que esa información se fija mejor en nuestra mente.

Por todo esto, la siguiente imagen representa el proceso que he seguido para idear este método y resumen el por qué de la estructura de este documento.

- NOTA DE AUTORA
- INTRODUCCIÓN
- PREGUNTAS
- OBJETIVOS

Sehnsucht

(Archivo vivo como
mente tangible)

Deriva metodológica para
el establecimiento de la poiesis
(manera de hacer [propia])

- CONCLUSIÓN
- PROSPECTIVA
- REFERENTES

Preliminares
(Referentes)

Zettelkasten

Stream of thought

Knolling

5.1.2. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA METODOLÓGICO ALCANZADO

He decidido incluir en este trabajo una propuesta curatorial de cómo todo este método podría ser expuesto en una galería. Pero no creo que sea la manera más óptima de exponer mi metodología y entraré en detalles más adelante porque a pesar de ello, si que me resulta interesante como proyecto expositivo.

Si tuviese a mi disposición una sala de exposiciones haría lo siguiente:

PUERTA 1: La primera puerta sería en forma de ojo de cerradura.

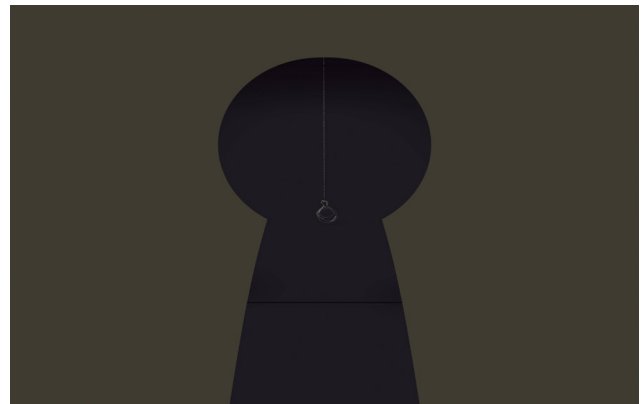

Figura 17. *Puerta*, 2024. Gabby Grube

SALA 1: La primera sala estaría muy oscura, con una bola de vidrio soplado que hice en 2012, representando la claridad, y lo pequeña que es la mente de un único individuo, sin embargo cuánta importancia tiene cuando no hay nada más.

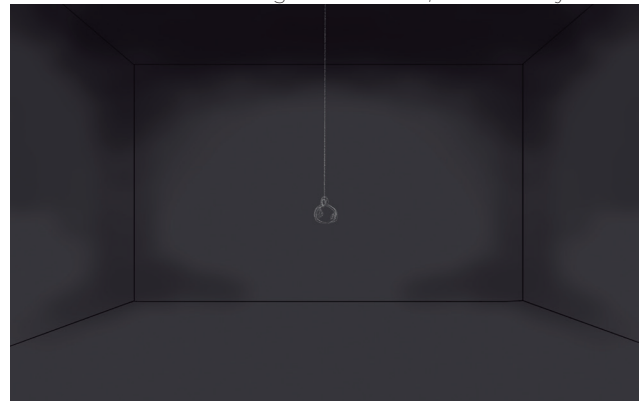

Figura 18. *Primera habitación*, 2024. Gabby Grube

SALA 2: En la segunda sala encontraríamos los pasos del pensamiento. El suelo estaría cubierto de huellas de pies descalzos que recorren la habitación en una tormenta de pensamiento. Las paredes blancas, haciendo un símil con el lienzo en blanco.

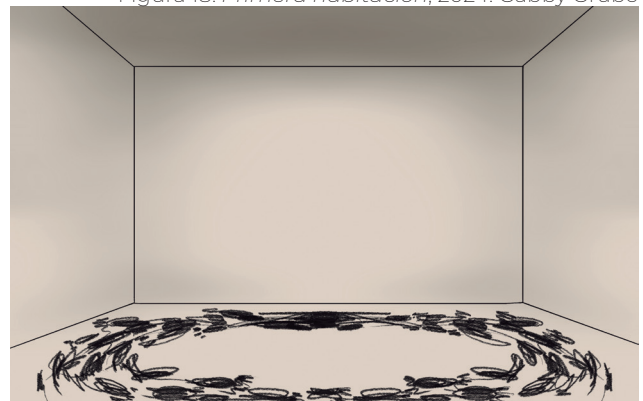

Figura 19. *Segunda habitación*, 2024. Gabby Grube

SALA 3: La tercera sala estaría llena de Post-it®, cubiertas las paredes enteras con millones de ideas. En el suelo encontraríamos un mind map que las relacionaría. Y la persona que recorre la sala es la que marca el camino del pensamiento

Figura 20. Tercera habitación, 2024. Gabby Grube

SALA 4: En la cuarta sala encontraríamos todo lo que tiene que ver con referencias externas: fotos, objetos, libros... Colocado con el método knolling, sin dejar apenas huecos entre los elementos.

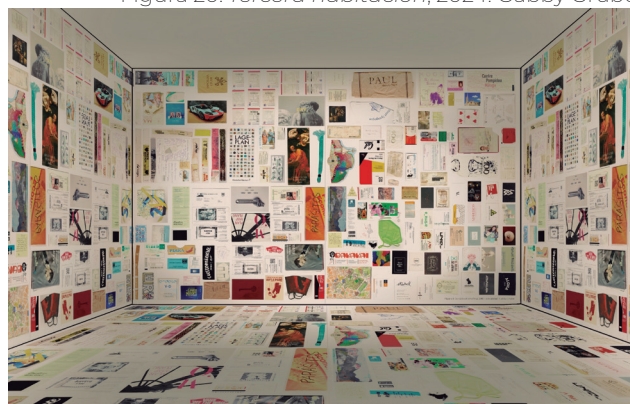

Figura 21. Cuarta habitación, 2024. Gabby Grube

SALA 5: En la última sala colocarías obras mías, que sería la conclusión al pensamiento.

Figura 22. Quinta habitación, 2024. Gabby Grube

Estas 5 salas resumirían el proceso de pensamiento que lleva cada una de mis obras, y me parece muy interesante presentar el sistema junto con obras pictóricas finales ya que todo el proceso es necesario para que se hagan realidad. Esta muestra expositiva representaría la totalidad del funcionamiento de mi mente durante el proceso creativo.

Una vez expuesta mi propuesta, me gustaría volver a por qué no la considero optima.

No estoy creando mi metodología tangible para que sea un objeto expuesto, si no por necesidad propia. No es necesariamente una obra, aunque me satisface que pueda llegar a ser considerada como tal.

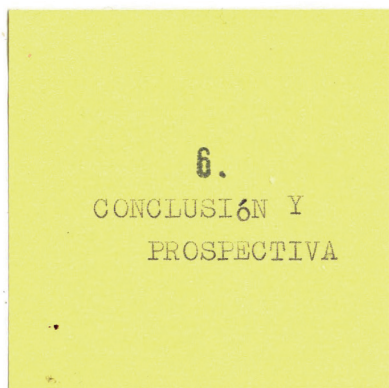
Los Post-it® resuelven un conflicto interno que he tenido dentro, de forma presente, el último año. El no poder atrapar mis pensamientos me generaba una sensación profunda de desasosiego y angustia. Era como no poder dejar registro de cosas que

estaban sucediendo, por lo que a veces no me creía a mi misma. Poder coger esas ideas que me atormentaban y escribirlas hacen que mi mente pueda funcionar más fluidamente.

Cuando empecé con este proyecto la intromisión que suponía pararme a escribir me bloqueaba mucho, pero ahora que he conseguido hacerlo hábito me alegro de haber pasado por ese momento tan raro en el que me sentía espiada por mi misma.

Colgar esto en una pared también es una muro que he tenido que saltar, es un proyecto muy personal y cada persona que me lee es como si fuese un intruso en mi cabeza. Sé que nunca podrá vivirlo como yo lo he hecho, porque cada uno tiene sus propias experiencias personales que le condicionan y nos diferencian, pero aún así, exponer cómo funciona mi flujo de pensamiento es un hito muy grande para mi.

Con esto quiero llegar a que esta metodología está construida para ponerla en funcionamiento dentro de mi proceso creativo, no para que me sirva como obra.

Como conclusión, creo que todas las partes del objetivo que me he propuesto han sido resueltas. He definido y desarrollado el concepto de deriva metodológica, he establecido un sistema archivístico personal para almacenar mi pensamiento de forma tangible para la materialización de mi poiesis. Y con ello todos los objetivos específicos han sido cumplidos. He dedicado tiempo a compilar y seleccionar la documentación necesaria y la he ido entrelazando con reflexiones propias. He probado y descartado distintas formas de registro de ideas que he ido conociendo mientras hacía este trabajo. Y he implementado el propio sistema a la hora de hacer este trabajo y con ello he conseguido cerrar un pequeño círculo con este proyecto para que sea una muestra válida del sistema.

Y con todo ello, creo que este proyecto va más allá de lo que he llegado a explorar en estas páginas y se ira desarrollando a medida que se vaya implantando en mi proceso creativo. Es un sistema en el que se apoya mi obra plástica y ambos son plenamente complementarios. Este ha sido un comienzo muy grande y ha sentado las bases más teóricas, permitiéndome aprender de otros sistemas y comprobar si funcionan las decisiones que he ido tomando.

Referencias en el texto

ACyC (Alma, Corazón, Vida) (2022) *Cómo almacena realmente el cerebro los recuerdos (y cómo los recupera después*. El Confidencial. https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2022-10-08/como-almacena-el-cerebro-los-recuerdos_3500412/

Aron, E. N., (1997) *La persona altamente sensible: cómo prosperar cuando el mundo te abrumba*. Broadway Book

Aron, E. N., Aron, A., & Jagiellowicz, J. (2012). Sensory processing sensitivity: A review in the light of the evolution of biological responsivity. *Personality and Social Psychology Review*, 16(3), 262-282.

Briz Reyes, M. (2017). *Estudio de los bloqueos creativos en artistas visuales* (Doctoral dissertation, Universitat Politècnica de València).

Cebrian, D. (2024). *Streamofthought*. dacero.net. <https://streamofthought.dacero.net>

Chowell, D.S. (2022) *Conoce el palacio de la memoria: una forma de retener mejor*. Academia M de Memoria (<https://www.mdememoria.com/conoce-palacio-memoria/>)

Csikszentmihalyi, M. (2019) *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper and Row

Didi-Huberman, G., Chéroux, C., & Arnaldo, J. (2013). *Cuando las imágenes tocan lo real*. Editorial Circulo De Bellas Artes.

ELLIS, Carolyn y BOCHNER, Arthur P. (2000). *Autoethnography, personal narrative, reflexivity*. En Norman K. Denzin e Yvonna S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (2nd ed., pp.733-768). Thousand Oaks, CA: Sage.

Ellis, C. & Adams, T.E. & Bochner, A. P. (2015) *Autoetnografía: un panorama*. Astrolabio. Nueva Época, 14.

Fast, S. (2013). "A Zettelkasten is a personal tool for thinking and writing."

Flaherty, A. W. (2004). *The midnight disease: The drive to write, writer's block, and the creative brain*. Boston: Houghton Mifflin.

Foucault, M. (1999) El filósofo enmascarado. En: *Estética, Ética y Hermenéutica*. Barcelona: Paidós. *Obras Esenciales*, v. 3, p. 217-224.

Gil, K (2023) *¿Qué es el knolling y por qué les encanta a los maniáticos del orden?* Gráfica <https://graffica.info/que-es-el-knolling/>

HOLMAN JONES, Stacy (2005). *Autoethnography: Making the personal political*. En Norman K. Denzin e Yvonna S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp.763-791). Thousand Oaks, CA: Sage

INA (2023) *Esto pasa en tu cerebro cuando tienes un "bloqueo creativo"* INA (Instituto de neurociencias aplicadas) <https://www.neurocienciasaplicadas.org/post/esto-pasa-en-tu-cerebro-cuando-tienes-un-bloqueo-creativo>

Kleon, A. (2007, 9 de junio). *Post its: Paper is not dead*. Austin Kleon. <https://austinkleon.com/2007/06/29/post-its-paper-is-not-dead/>

Kuniyoshi L. S. et al (2021) *Paper Notebooks vs. Mobile Devices: Brain Activation Differences During Memory Retrieval*, *Frontiers in Behavioral Neuroscience* <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.2021.634158/full>

Luhmann, N. (2012). *Communicating with Slip-Boxes: An Introduction to Niklas Luhmann's Zettelkasten*.

Martin, J. (2023). *Metodología Zettelkasten* <https://javiermartinbass.com/blog/metodologia-zettelkasten>

Ongil, L. (2023) *¿Por qué es bueno aburrirse?* Sinews. <https://www.sinews.es/es/por-que-es-bueno-aburrirse/#:~:text=El%20aburrimiento%20nos%20proporciona%20un,el%20aburrimiento%20y%20la%20creatividad.>

Platón. (1988a). *Diálogos vol.III. Fedón. Banquete*. Fedro.

Robinson, Bryan (2020) *Why Neuroscientists Say, 'Boredom Is Good For Your Brain's Health*. FORBES <https://www.forbes.com/sites/bryanrobinson/2020/09/02/why-neuroscientists-say-boredom-is-good-for-your-brains-health/?sh=6f54584d1842>

Rothfuss, P. (2009) *El nombre del Viento*. Penguin Random House Grupo Editorial.

Rubin, R. (2023) *El acto de crear: Una manera de ser*. Editorial Planeta S.A.

Sabater, V. (2023) *Pensamiento divergente: qué es y cómo desarrollarlo*. La mente es maravillosa. <https://lamenteesmaravillosa.com/pensamiento-divergente-desarrollarlo/>

Siaud-Faccchin, J. (2014) *¿Demasiado inteligente para ser feliz? Las dificultades del adulto superdotado en la vida cotidiana*. Ediciones Paidós.

Swift, T. (2019) *Time 100 Gala*

Zettelkasten. <https://zettelkasten.de>

Documentación complementaria

Aron, E. N., (2006) *El don de la sensibilidad. Las personas altamente sensibles*. Ediciones Obelisco S.L.

Atkins, A. (2020) *Designing graphic props for filmmaking*. Phaidon Press Inc..

Averill, M. (Productor y Guionista). (7 de febrero de 2020). Head Games (Temporada 1, Episodio 1) [Episodio de serie de Televisión]. Cuse, C. Averill, M. Eli Coleite, A. (productores ejecutivos) Locke & Key. Genre rts; Hard A Productions; Circle of Confusion; IDW Entertainment.

Bonet Reyes, D. (2023) *Desarrollo de una metodología fiable para la creación de entornos 3D*. [Trabajo de fin de grado inédito]. Universidad Francisco de Vitoria Madrid.

Cores, C. (2023, 6 de junio). *Personas Altamente Sensibles*. Centro psicológico Cecilia Cores. <https://ceciliacorespsicologa.es/personas-altamente-sensibles/>

Docter, P. y del Carmen, R. (Directores) (2015). *InsideOut [Del Revés]* [Film]. Pixar (01:08:59)

ELLIS, Carolyn (2004). *The ethnographic I: A methodological novel about autoethnography*. Walnut Creek, CA: AltaMira Pres

Gil-Mateu, Elsa. (2023). *Las autoetnografías y su interés para la investigación sobre el cuidado de la salud*. Index de Enfermería, 32(1), e13051. Epub 18 de septiembre de 2023. <https://dx.doi.org/10.58807/indexenferm20234378>

Godfrey, M (2019). *Olafur Eliasson en la vida real*. Tate Enterprises LTD

Katz, N. (2020) bread apples milk: found grocery lists.

Museu Picasso de Barcelona [@museupicassobcn] (17 abr 2023) *ARCHIVAR EXPONER. Salirse del guion en los archivos de arte (16/03/23): Caso Archivo Brigitte Baer* [Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=YbmL5wnEeKE&list=PLgMKAg-K0OfFfiK1B7v5BF7Gg8W5qXzO9&index=2>

Museo Picasso Málaga [@museopicassomalaga] (31 ago 2022) *Anna M Guasch: "La fiebre del archivo en el arte contemporáneo. Del archivo material al ciberarchivo"* [Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=cSuD0wKUccY&list=PLgMKAg-K0OfFfiK1B7v5BF7Gg8W5qXzO9&index=3>

W Cortizas [@Olalla Cortizas] (26 ene 2014) *Métodos recursivos para la investigación en arte. Bucle y pliegue* [Vídeo]. Vimeo. <https://vimeo.com/85107138>

Orozco, G. (2012). *Sandstars* [Dimensiones variables]. Solomon R. Guggenheim Museum, New York. <https://www.guggenheim.org/artwork/30591>

Puig García de la Vega, L. (2021) *No llores Bonita. El diario como herramienta artística para materializar un sentimiento*. [Trabajo de fin de grado inédito]. Universidad Complutense de Madrid.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.7 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [Lunes 15 abril 2024].

Rodríguez Perera, I. [@peromedapereza] (2021). *Manuscrito encontrado #1*. https://issuu.com/peromedapereza/docs/manuscrito_issuu

Ruiz Martín, H. (2022) *Los secretos de la memoria. Las historias humanas que revelaron que es y como funciona la Memoria*. Ediciones B.

Tiurina, M. [@MarijaTiurina] (7 feb 2024). *Art Residency Notes: Itoshima, Japan* [Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=qv8TJcAH9ag&list=PLgMKAg-K0OfFfiK1B7v5BF7Gg8W5qXzO9>

@eLHIRUX
gabrielagrube@gmail.com