

M E T A N O I A

Judit
Fà

Marsol
Bascompte

Judit Marsol & Fà Bascompte
Bau, Centro Universitario de Diseño
Curso 2020 - 2021
Tutorizado por Cristina Goberna, David Ortiz y Lúa Coderch

Agradecimientos

Queremos agradecer a todas esas personas que han dado una parte de ellas en este proyecto. A nuestros tutores Cristina Goberna, David Ortiz y Lúa Coderch. A Judith Casasús y a Laura Peñín por ser la imagen del proyecto. A Emma Llorente y a Vicenç Vidal por su ayuda en la parte más artesanal. A nuestro círculo más cercano por todo su apoyo.

Y a las flores por existir.

ESTOS SON ALGUNOS PASOS QUE NOS GUSTARÍA QUE LLEVARAS
A CABO ANTES DE EMPEZAR A LEER EL PROYECTO

1

¿Dónde estás sentado?

¿Estás cómodo?

Plantéate si estarás más cómodo en otro lugar del espacio
y siéntate ahí.

2

Haz tres respiraciones profundas.

Inhala. Exhala.

Inhala. Exhala.

Inhala. Exhala.

3

Mírate las manos. Fíjate en cómo se articulan.

En el papel que están tocando.

4

¿Dónde tienes la mente?

Focalízate, aquí.

Ahora.

Abstract

“Metanoia” nace de la más profunda necesidad de parar en esta frenesí diaria establecida dentro de un sistema de hiperproductividad y ajetreo. Una sociedad que nos desvincula de nosotros mismos. Se trata de un proyecto de diseño crítico que plantea la relación entre el objeto y el sujeto por medio de una constelación de piezas que, mediante la desfuncionalización, ejercen cierto control sobre el usuario. Desde este control y a través del extrañamiento, las piezas convierten al sujeto en un ser más consciente de su propio cuerpo, de sus acciones, de su entorno y del espacio que habita. Dichos objetos, están diseñados para que el usuario sienta la necesidad de parar y de tomarse su tiempo para realizar la acción que le ocupa, provocando así, un momento de toma de conciencia e introspección.

La primera parte del proyecto se articula a través de una constelación de objetos que se forma en base a elementos de nuestra cotidianidad. Se trata de nueve piezas que seleccionamos a través de un análisis de nuestro entorno personal, elementos con los que interactuamos todos los días, tanto en el espacio público como en el doméstico. Un pendiente, una silla, una mesa, un jarrón. Una vez seleccionadas las piezas con las que vamos a trabajar, las organizamos en tres cápsulas: joyería, mobiliario y recipientes. Cada una de estas colecciones se desarrolla a partir del extrañamiento y de la desfuncionalización, girando siempre en base al mismo principio: el objeto controla al sujeto, y este, de forma consciente, se deja controlar por él, con la finalidad de volverse a vincular consigo mismo.

En la segunda parte del proyecto, jugando alrededor del concepto de tensión y extrañamiento, creamos una serie de universos ficticios a partir de piezas gráficas, audiovisuales y narrativas. La creación de un imaginario onírico para cada objeto, nos permite, de una forma más poética, atacar la normalización de rutinas y descubrir diferentes maneras de habitar el espacio, de relacionarnos con nuestro entorno y de conectar con nuestro cuerpo.

Yeso, latón, madera, cerámica, imagen, diseño y lírica se unen para crear un nuevo cosmos que pone en crisis nuestra forma de entender la realidad.

ABSTRACT CATALÀ

“Metanoia” neix de la més profunda necessitat de parar en aquesta frenesi diària establerta dins d'un sistema d'hiperproductivitat i enrenou. Una societat que ens desvincula de nosaltres mateixos. Es tracta d'un projecte de disseny crític que planteja la relació entre l'objecte i el subjecte per mitjà d'una constel·lació de peces que, mitjançant la disfuncionalització, exerceixen cert control sobre l'usuari. Des d'aquest control i a través de l'estranyament, les peces converteixen al subjecte en un ser més conscient del seu propi cos, de les seves accions, del seu entorn i de l'espai que habita. Aquests objectes estan dissenyats perquè l'usuari senti la necessitat de parar i de prendre's el seu temps per a realitzar l'acció que li ocupa, provocant així, un moment de presa de consciència i introspecció.

La primera part del projecte s'articula a través d'una constel·lació d'objectes que es forma sobre la base d'elements de la nostra quotidianitat. Es tracta de nou peces que seleccionem a través d'una anàlisi del nostre entorn personal, elements amb els quals interactuem tots els dies, tant en l'espai públic com en el domèstic. Una arracada, una cadira, una taula, un gerro. Una vegada seleccionades les peces amb les quals treballarem, les organitzem en tres càpsules: joieria, mobiliari i recipients. Cadascuna d'aquestes col·leccions es desenvolupa a partir de l'estranyament i de la disfuncionalització, girant sempre sobre la base del mateix principi: l'objecte controla al subjecte, i aquest, de manera conscient, es deixa controlar per ell, amb la finalitat de tornar-se a vincular amb si mateix.

En la segona part del projecte, jugant al voltant del concepte de tensió i estranyament, creem una sèrie d'universos ficticis a partir de peces gràfiques, audiovisuals i narratives. La creació d'un imaginari oníric per a cada objecte, ens permet, d'una forma més poètica, atacar la normalització de rutines i descobrir diferents maneres d'habitar l'espai, de relacionar-nos amb el nostre entorn i de connectar amb el nostre cos.

Guix, llautó, fusta, ceràmica, imatge, disseny i lírica s'uneixen per a crear un nou cosmos que posa en crisi la nostra manera d'entendre la realitat.

ABSTRACT ANGLÈS

“Metanoia” is born from the deepest need to stop this daily frenzy established within a system of hyperproductivity and hustle and bustle. A society that detaches us from ourselves. It is a project of critical design that poses the relationship between the object and the subject through a constellation of pieces that, through dysfunctionalization, exert some kind of control over the user. From this control and through alienation, the pieces make the subject more aware of their own body, their actions, their environment and the space they inhabit. These objects are designed so that the user feels the need to stop and take his time to perform the action that occupies him, thus provoking a moment of awareness and introspection.

The first part of the project is articulated through a constellation of objects that is formed based on elements of our everyday life. These are nine pieces that we selected through an analysis of our personal environment, elements with which we interact every day, both in public and domestic spaces. An earring, a chair, a table, a vase. Once we selected the pieces we wanted to work with, we organized them into three capsules: jewelry, furniture and containers. Each of these collections is developed from the point of alienation and dysfunctionalization, always revolving around the same principle: the object controls the subject, and the subject, consciously, allows himself to be controlled by it, with the aim of reconnecting with himself.

In the second part of the project, playing around the concept of tension and alienation, we create a series of fictional universes based on graphic, audiovisual and narrative pieces. The creation of a dreamlike imaginary for each object allows us, in a more poetic way, to attack the normalization of routines and discover different ways of inhabiting space, of relating to our environment and of connecting with our body.

Plaster, brass, wood, ceramics, image, design and lyric come together to create a new cosmos that challenges our way of understanding reality.

0
ABSTRACT

CAPÍTULO 1

Ensayos, tentativas e intenciones

14
INTRODUCCIÓN

18
MOTIVACIÓN PERSONAL

21
METODOLOGÍA

CAPÍTULO 2

Un cúmulo de preguntas retóricas

25
CONTEXTO

26
PUNTO DE PARTIDA

31
¿ESTO ES NORMAL?

34
OBJETO Y SUJETO

39
CONTEXTO ESPACIAL

CAPÍTULO 3

Diario de unas divagaciones
que resultaron ser odas

42
DIARIO DE UNA ESCAPADA

46
PERÍFRASIS
SOBRE UNA CONSTELACIÓN

48
BOCETOS Y FICHAS

CAPÍTULO 4

Una constelación de yeso,
latón, madera, cerámica, imagen y diseño

53
CÁPSULA 1

54
Oda 1.1

60
Oda 1.2

66
Oda 1.3

75
CÁPSULA 2

76
Oda 2.1

84
Oda 2.2

97
CÁPSULA 3

98
Oda 3.1

104
Oda 3.2

112
CONSTELACIÓN

CAPÍTULO 5

Un cosmos onírico

116
IMAGINARIO

122
LÍRICAS

123
Égloga 1.1

124
Égloga 1.2

129
Égloga 1.3

132
Égloga 2.1

133
Égloga 2.2

136
Égloga 2.3

139
Égloga 2.4

142
Égloga 3.1

145
Égloga 3.2

CAPÍTULO 6

Conclusiones y
Anexos

149
CONCLUSIONES

150
ANEXOS

151
BIBLIOGRAFIA

CAPÍTULO 1

ENSAYOS, TENTATIVAS E INTENCIONES

Introducción

Empezamos nuestro camino parando. Pausa. La necesidad de parar en mitad de un ajetreo constante. La necesidad de reconectar y de ser conscientes. Conscientes de nuestros cuerpos, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Conscientes de nuestro entorno, del espacio que habitamos y de los objetos con los que interactuamos. Partimos de una inquietud por retornar.

Un retorno al origen, al centro, a uno mismo. Un retorno a la calma dentro de una sociedad de hiperproductividad. Un mundo en el que el parar no es una opción válida. En el que el valor de una persona se mide en nivel de productividad. Una productividad que nos estanca en una sociedad frenética y caótica.

El día a día nos induce a una especie de trance donde desconectamos de nosotros mismos, donde cada acción que realizamos es codependiente a nosotros. Andamos porque tenemos que andar. Empezamos nuestro camino volviendo hacia atrás. Desconectar para volver a conectar. ¿Desconectar para volver a conectar?

Puede parecer una afirmación contrariada, algo confusa. Pero, en realidad, es la clave. El punto de partida verdadero. Se trata de una tensión. Un agonismo. Un sinsentido. Un sinsentido con todo el sentido del mundo. Contrarios que se necesitan.

Partimos de una inquietud personal, partimos de la sensación de no encajar del todo en este ritmo frenético con el que nos encontramos cada día. La necesidad de crear algo que nos obligue a hacer una pausa. A respirar. A sentirnos. A escucharnos. Y quizás estas piezas puedan ir más allá de lo personal, quién sabe, quizás sean trasladables a otras personas. Mediante su contemplación. Mediante lo que les connotan o lo que sienten al verlas.

Quizás no consigamos nada. Tampoco lo pretendemos. Pero para nosotras, es el inicio de un proceso de reconexión con algo que habíamos perdido.

Motivación personal

Este proyecto tiene sus principios en una conversación mantenida meses atrás, sobre la posibilidad de crear algo que tuviera una cierta potencia crítica sin salirnos de una estética sutil y delicada. Somos dos personas que, además de tener un estilo visual muy similar cuando diseñamos y creamos, tendemos a realizar proyectos que tratan temáticas actuales algo críticas, pero siempre desde la sensibilidad, jugando así con este contraste.

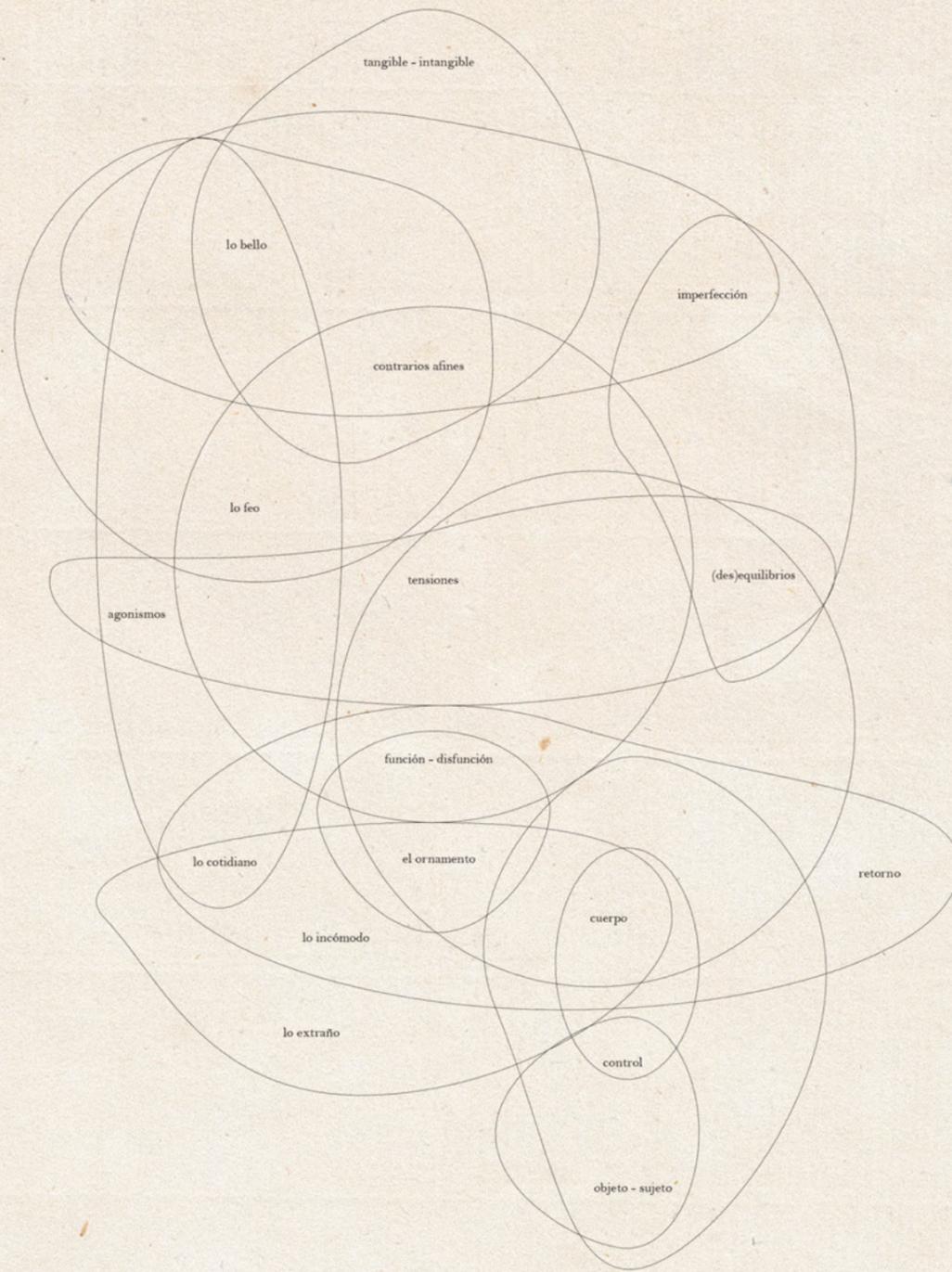
Llegada la hora de escoger que queríamos hacer, de qué queríamos hablar, realizamos una lista de largos y extensos temas muy actuales que nos preocupan y

que creíamos que eran de urgencia tratar. Temas muy complejos cuyo enfoque tenía que ser, sin duda, un proyecto de diseño crítico. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que, irónicamente, nuestro proyecto en sí, era una gran ironía y una gran tensión.

Tratar un tema de realidad, con un enfoque crítico, mediante un proyecto que transmita delicadeza y sensibilidad.

Este fue, es, y ha sido nuestro gran reto.

Metodología

Nuestra metodología proyectual se basa en una evolución constante de ideas y temas, a partir de un concepto que consideramos interesante. Hemos establecido una lógica parecida a unas asociaciones vagas, que nos ha ayudado a efectuar la narrativa conceptual y referencial.

IDEA ————— CONCEPTO ————— INVESTIGACIÓN

EXTRACCIÓN DE OTRAS IDEAS ————— NUEVOS CONCEPTOS

NUEVA INVESTIGACIÓN ————— ENCONTRAR OTRAS IDEAS

CONNOTACIÓN DE NUEVAS COSAS —————

CAPÍTULO 2

UN CÚMULO DE PREGUNTAS RETÓRICAS

Contexto

Nuestro proyecto no existe sin su contexto. Igual que nosotras mismas no existimos sin nuestro entorno. Somos lo que consumimos, nuestras relaciones, los espacios que habitamos. Pertenece irrevocablemente a nuestro tiempo; no podemos huir de él¹. Y este proyecto necesita de su entorno para existir. No puede existir sin su tiempo porque, a pesar de situarse en un entorno muy personal, es totalmente dependiente de la época y del lugar en que vivimos.

Nos situamos en un contexto en el que la hiperproductividad y el movimiento constante han anulado casi por completo nuestra dimensión más humana, más natural. Ya no tenemos tiempo, tan solo el justo y necesario para ser productivas: pensar, hacer, consumir, comer y dormir... y vuelta a empezar. Además, el uso de Internet y, en concreto, la expansión de las redes sociales, han ayudado

a la propagación de un nuevo modo de pasar nuestro tiempo libre, basado en la hiperconectividad. Cuando no estamos ocupados trabajando o produciendo, pasamos nuestro tiempo consumiendo información desde nuestras pantallas. A veces, incluso, estos dos factores ocurren de manera simultánea. Permanecemos continuamente conectados, pero estamos más desconectados que nunca.

Sentimos que necesitamos parar, reconectar con nosotras mismas, con nuestro entorno. Necesitamos desaprender nuestras rutinas, para volverlas a aprender de una manera más orgánica, más humana, más auténtica. Queremos parar y volver a ser conscientes de los espacios que habitamos, del cuerpo que habitamos, y aprender a habitarlos bien.

En definitiva, un retorno al origen.

¹ "UN HOMBRE INTELIGENTE PUEDE ODIAR SU TIEMPO, PERO SABE QUE PERTENECE IRREVOCABLEMENTE A ÉL, SABE QUE NO PUEDE HUIR DE SU TIEMPO". GIORGIO AGAMBEN

Punto de Partida

Empezamos hablando de contrarios, de contrarios afines. De opuestos que se necesitan para existir. Voluntad e imposición. Libertad y opresión. El espacio con su vacío y su lleno. Nuestro día a día está repleto de tensiones contrarias que no contemplamos a simple vista.

Los contrarios, la oposición de conceptos contrarios que se necesitan el uno al otro. Sin lo feo, no existe la concepción de lo bello. El espacio necesita el vacío para existir. Necesitamos entender que existe lo malo para percibir lo bueno. Si analizamos estos contrarios, si pensamos en lo que suponen, nos damos cuenta de que se trata de tensiones. Tensiones, agonismos... Un equilibrio ¿equilibrado? Ese punto de **(des)equilibrio**. La tensión entre lo sutil y la potencia, la delicadeza y la fortaleza, lo público y lo privado, lo natural y lo construido... Un punto en algún lugar entre lo sublime y lo grotesco. El punto clave que atrae las miradas, que crea, incluso, incomodidad. Y, ¿qué pasa si trasladamos estos agonismos, estos desequilibrios al **cuerpo**? ¿Y al propio **yo**? Es en este momento cuando nos damos cuenta de que, a través de nuestro planteamiento, podemos poner sobre la mesa y tratar ciertos temas que nos rondan la cabeza. ¿Podemos usar estas tensiones conceptuales para hablar de tensiones corporales-objetuales?

El cuerpo no es solo cuerpo. Representa mucho más que carne y hueso. El cuerpo se dota de una carga social, histórica y cultural innegable, convirtiéndose así en una herramienta de control. O mejor dicho, ¿un objeto controlable? Un “objeto” de poder político. Y, si entendemos el cuerpo de este modo, nos podemos plantear qué implicación tienen el resto de objetos con los que dicho **cuerpo se relaciona**. El espacio privado, el espacio público, una silla, una mesa, un sujetador, unos pendientes, un jarrón... si el cuerpo es un objeto de control, lo son también el resto de objetos con los que convive? Al fin y al cabo, es posible que toda esta **constelación de objetos** también vaya **cargada de connotaciones** culturales, sociales, políticas.

SCULPTURAL WORKS OF ART, Niclas Wolf, Rooms & Arno Declercq

Y, **volviendo** a nuestro momento de pausa, nos preguntamos: ¿somos conscientes de las interacciones cotidianas de nuestro cuerpo? ¿De las tensiones a las que lo sometemos? Realmente, ¿llegamos a ser conscientes de lo que hacemos en el día a día? ¿de nuestras acciones? ¿somos conscientes de porqué nos sentamos como nos sentamos? ¿de cómo nos bebemos el café por la mañana? ¿Hasta qué punto estamos automatizados? ¿Estamos robotizando nuestros cuerpos? ¿Somos conscientes del dominio que nos infligen los objetos en nuestro día a día? Nos damos cuenta de que los objetos influyen en nuestra dinámica diaria, en la forma de relacionarnos con los espacios, entre nosotros, con uno mismo. Nos damos cuenta de las rutinas, de las imposiciones, de las no preguntas. Porque, en realidad, es posible que existan diferentes maneras de sentarnos, de tomarnos el café o de relacionarnos con nuestro entorno, incluidos los objetos que nos rodean. Se trata de prácticas que llevamos inscritas. Prácticas que los mismos objetos llevan inscritas.

Pero, ¿existen otras maneras de interactuar con los objetos de nuestro entorno y de habitar nuestros espacios?

Objeto, sujeto. Cuerpo y cosa. Tensión. Las cosas, los objetos, “constituyen el filtro a través del cual los humanos, sin modelar aún por el dispositivo de la persona, entran en relación entre sí.”

Pero ¿Puede ser el cuerpo considerado una cosa?

“Ningún otro principio está tan profundamente arraigado en nuestra percepción y en nuestra conciencia moral como la convicción de que no

wsomos cosas, porque las cosas son lo opuesto a las personas” (R.Esposito).

Según Hegel, el **yo** se entrega al “ser” de la cosa a través de la **atención** que focaliza en ella, de tal manera que cuando el **sujeto** tiende a tratar un **objeto**, tiene que abstraerse de las otras cosas, hasta de su propia persona. Ya que esta atención implica la negación de hacerse valer por sí mismo. De tal forma que, si lo analizamos, sujeto y objeto van explícitamente ligados. El objeto no es algo exterior al propio yo, al propio espíritu. Hay poder en el objeto, el **objeto ejerce poder** sobre el sujeto, aunque éste tiende a querer domarlo con una perseverancia constante. Vamos a plantearnos todas aquellas cosas que vienen implícitas en nuestro día a día, todo aquello que no cuestionamos, porque creemos “normal”, pero que igual, sí que deberíamos estar cuestionando.

Pero, y si en realidad,
¿la barrera entre la cosa y la persona,
el objeto y el sujeto,
es más difusa de lo que parece?

¿Esto es normal?

Volvamos al principio, vamos a plantearnos todas aquellas cosas que vienen implícitas en nuestro día a día, todo aquello que **no cuestionamos**, porque creemos “**normal**”, pero que igual, sí que deberíamos estar cuestionando.

¿Esto es normal? ¿Por qué mis mañanas consisten en esta rutina? ¿Por qué me pongo esto? ¿Por qué uso esto otro? Algo rutinario, **cotidiano**, diario... personal, casi **íntimo**. Personal, íntimo, pero, a la vez, muy público, muy común, muy social y muy extenso. Podemos cuestionar todas aquellas cosas con las que nuestros cuerpos interactúan a diario, y ponerlas en tela de juicio o, por lo menos, ser conscientes de ellas, no solo de su existencia, que obviamente ya conocemos, sino también de sus implicaciones que, igual, nunca antes nos habíamos planteado.

Y, el punto de partida es el **sujeto**.

En este punto empezamos a plantearnos qué relación hay entre el **poder** y el **cuerpo**. El poder de control sobre los mismos cuerpos. Empezamos entonces a estudiar y a familiarizarnos con Nietzsche y su teoría sobre la **voluntad** de poder del propio ser, del poder que este puede llegar a ejercer. Y, en consecuencia, con él llegamos a Michael Foucault y su análisis y estudio de la sociedad tal y como la conocemos. Nos empezamos a dar cuenta de que el poder en sí, se produce y no deja de ser un **juego de tensiones** y resistencias que muchas veces viene dado por ciertos epistemes (carga de valor de las palabras en la forma que tenemos de conocer, que se inserta en la vida de las personas. Llegados a este punto, empezamos a focalizarnos más en el tema del poder para dominar teóricamente el tema, y derivamos al concepto de **biopolítica**, cuya idea va explícitamente ligada con el biopoder, promovido por Michael Foucault.

Para contextualizar, llega un punto en la historia de la humanidad que el objetivo del gobierno ya no es preocuparse por controlar y dominar territorios físicos, sino que su objetivo pasa a ser **dominar los cuerpos**. Y cuando hablamos del dominio de los cuerpos hablamos del control de personas. Ya que el poder a ejercer que lleva cada uno en sí mismo es tan elevado que no es útil para el gobierno, ya que dicho poder puede preceder al caos. Es aquí cuando surge el concepto de biopoder, regido sobretodo por sistemas de poder. Se hacen **regulaciones en el cuerpo y en la voluntad de ser de cada persona**. Y per se en el espacio.

Para el gobierno, controlar la vida da poder y da cuerpos servibles, **útiles**.

Y la inutilidad se penaliza.

"La misión del estado es retrasar el desarrollo cultural de los pueblos, ya que un pueblo retrasado es más fácil de gobernar. Ni siquiera un organismo estatal puede detener la evolución de la humanidad. Sólo la puede retrasar. Sabremos esperar. Pero será un delito contra la economía nacional pues, con ello, se echa a perder trabajo humano, dinero y material". (Ornamento y Delito, Adolf Loos)

A lo largo de la historia, del tiempo, la **práctica del cuerpo** y en ella su relación con el entorno, lo han convertido en punto de partida para la teoría política, la epistemología, la filosofía entre otras muchas disciplinas. Cada ámbito, cada filosofía, cada epistemología tiene algo que decir sobre el cuerpo.

Estamos hablando de M. Foucault, tratando a W. Benjamin, luego G. Agamben y H. Arendt, Donna Haraway, entre otros.

El cuerpo humano ha sido objeto de investigación para pensadores que ponen en cuestión sus límites y dónde a la vez, lo inscriben en prácticas sociales e institucionales.

Y con ello, el papel de la cultura y el poder que ejerce sobre el propio cuerpo en sí, va estrechamente vinculado. Existe una visión diferente del cuerpo en Oriente y en Occidente (entendiendo siempre todo lo que abarca el concepto Oriente

y el concepto de Occidente y la difusión de estas visiones en la actualidad) En términos culturales “generales”, la visión del cuerpo en oriente va más allá de lo inmediato, en cambio, la visión occidental lo ve como objeto en sí.

Cerrando las comillas de la cultura, La introducción de la categoría de **biopolítica** amplió los horizontes de las afirmaciones sobre el cuerpo. Podemos pensar que centrarse en los aspectos subjetivos y lo que significa reducir el cuerpo nos hará ignorar el dominio político y científico de este. Biopolítica.

Y, ¿por qué hablamos de biopoder? Nos damos cuenta de que, en realidad, es un concepto esencial en nuestro proyecto. Al fin y al cabo, estamos hablando de la necesidad de parar, del **retorno a la consciencia profunda**, de cómo nos relacionamos con los objetos y los espacios que habitamos en un contexto de **hiperproductividad** y ajetreo puro. Estamos hablando de cómo estos objetos que conviven con nosotros en nuestra cotidianeidad nos dominan, sin darnos cuenta. Hablamos de **por qué nos sentamos como nos sentamos**. De por qué nos tomamos el café mientras andamos para llegar a algún lado. Hablamos de prisas y rutinas. En definitiva, hablamos de prácticas inscritas en cada uno de los objetos que tocamos y en cada uno de nuestros movimientos diarios. Inscritas, incluso, en nuestros pensamientos. Estamos hablando de **herramientas de control camufladas** en nuestras rutinas.

Un sistema de poder se establece cuando las cosas se normalizan y, en realidad, todo se puede **normalizar**. Vivimos en una hegemonía. nuestra vida es una **hegemonía constante**. Una hegemonía, cabe destacar, que es cuando algo se vuelve tan normal, tan sistemático, que las relaciones de poder desaparecen aun estando muy muy presentes. A partir de este punto, volvemos a cuestionarnos ¿qué enfoques críticos tenemos que tener para detectar y desnormalizar lo que se ha normalizado? **¿puede ser el objeto un mecanismo de control perteneciente a uno de estos sistemas?**

¿Quizás el control de cuerpos se produce mediante los objetos?

Objeto y Sujeto

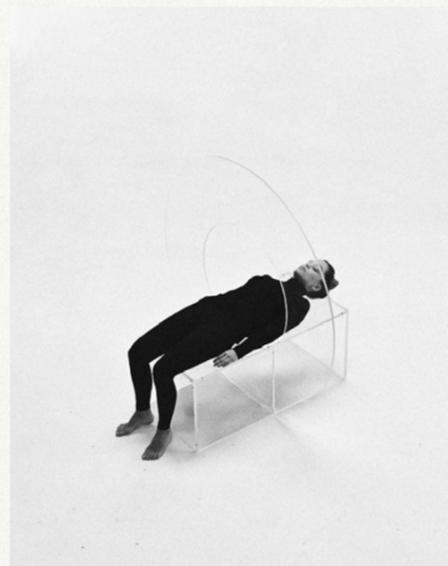
¿Y si cambiamos la forma de entender nuestra realidad para crear otra versión de la misma? Quizás, una silla no sirve (solamente) para sentarse en ella, sino que también sirve para entender que hay “muchos más lugares donde sentarse”.

“La cosa es un objeto a disposición del sujeto, puesto de cara a él y cuenta con la garantía de que nada de su contenido se sustraerá a su posesión o escapará de ella. La esencia y el concepto son hijos de algo que es al mismo tiempo «cosa» y «causa», porque res designa a la vez aquello que puede ser objeto de posesión y el procedimiento (la causa, si bien no en sentido «causal») por el cual esa posesión puede atribuirse.”
(R. Esposito)

Si abrimos una puerta y nos encontramos en una sala vacía, en la que solo hay una silla, lo más probable es que lo primero que hagamos sea sentarnos en dicha silla. No nos sentaremos en el suelo y, seguramente, no nos quedaremos de pie. Por esta razón, hablamos de “dominio”. Hablamos del poder que ejercen los objetos sobre nuestros cuerpos y nuestras mentes. Hablamos de rutinas. Hablamos de la normalización de acciones y de la automatización del pensamiento. De todo aquello que damos por supuesto. Y se trata de cuestionarlo. De problematizar esta normalización. Se trata, al fin y al cabo, de cambiar la manera de contar la historia de los objetos.

Estamos hablando de la necesidad de parar, del retorno a la consciencia profunda, de cómo nos relacionamos con los objetos y los espacios que habitamos en un contexto de hiperproductividad y ajetreo puro. Estamos hablando de cómo estos objetos que conviven con nosotros en nuestra cotidianeidad nos dominan, sin darnos cuenta. Hablamos de prácticas inscritas en cada uno de los objetos que tocamos. Estamos hablando de herramientas de control camufladas en nuestras rutinas.

“El diseño es cómplice de un circuito casi perfecto de producción y consumo, sin mucho “margen de maniobra” para nada más.” (Design and crime and Other Diatribes by Hal Foster)

¿CÓMO,

CÓMO,
CÓMO,

CÓMO,

¿CÓMO?

CÓMO?

CÓMO,

CÓMO,

AWKWARD MOMENTS II, Marta Armengol

DISEÑO, DISEÑAR,
LA FIGURA DEL DISEÑADOR

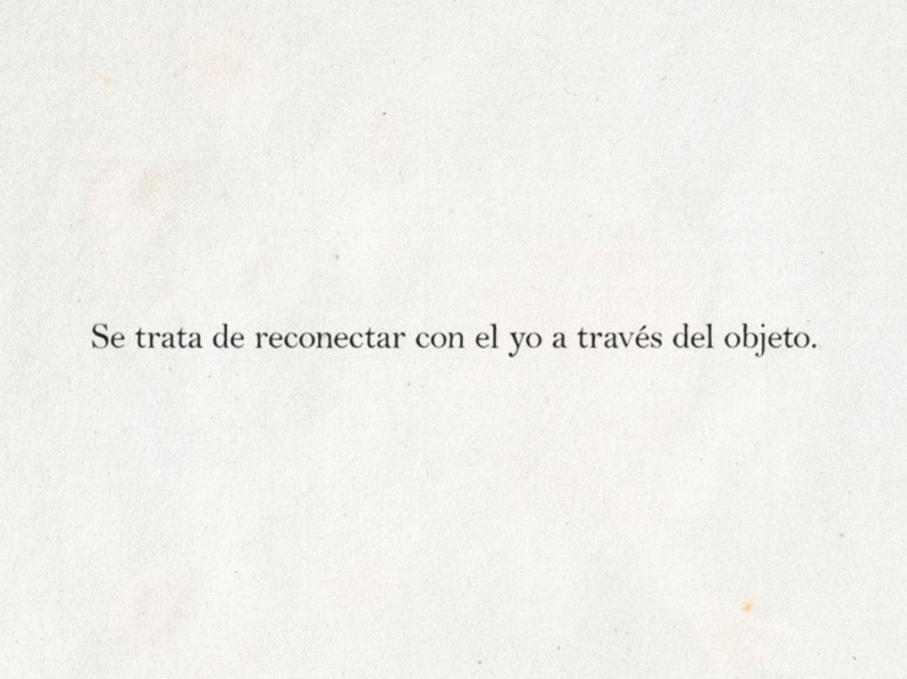
¿Qué podemos hacer nosotros como diseñadores?

Nos basamos en una selección personal de objetos de nuestro entorno, con los que interactuamos a diario. Objetos que, en principio, no cuestionamos y que, en cierta manera, condicionan nuestro día a día. Mediante el hackeo de dichos objetos, a través de la incomodidad, cambiamos la manera de interactuar con ellos. Y, si cambiamos nuestra interacción, cambia también nuestra rutina y, en consecuencia, nuestra manera de entender todo aquello que habitamos: el espacio, nuestros cuerpos... todos aquellos elementos que creemos conocer, que creemos saber habitar. Pero, alterando estos objetos, entramos en una dimensión de redescubrimiento.

(Re)descubrimos nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, cada uno de nuestros movimientos, cada rincón de la habitación. Y nos damos cuenta de que, realmente, sí que existen mil maneras distintas de sentarse en una silla, y de no sentarse. Y mil maneras más de colocar flores en un jarrón, y de no hacerlo. O de beber café, y de no beberlo. Existen mil espacios donde trabajar, y donde no trabajar. Muchas partes de nuestro cuerpo sin potenciar ni explorar.

Existen mil formas distintas de parar.

Existen mil formas distintas de entender la realidad.

Se trata de reconectar con el yo a través del objeto.

Contexto espacial

Según Piaget (1948), *“el espacio lo construye aquella extensión proyectada desde el cuerpo, a todas las direcciones posibles. No existen límites en esta dimensión.”*

Los movimientos corporales, como el movimiento de una mano, de los brazos, del torso, la espalda o las piernas, son extensiones y flexiones que redescubren el espacio. Reinventan nuevos espacios únicos partiendo de un espacio interior que procede del propio sujeto. Un espacio creado desde la subjetividad. Un espacio que se desarrolla primeramente en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y que se exterioriza a través del cuerpo moviéndose, creando una nueva dimensión mucho más emocional. El cuerpo humano determina las siguientes dimensiones del espacio físico; el arriba, el abajo, la derecha, la izquierda, adelante y atrás.

Paralelamente al cuerpo, los objetos también forman parte de esta construcción del espacio. Ellos también ocupan lugares en el espacio. Es más, ¿es el cuerpo humano el punto de referencia para los objetos? ¿O los objetos lo son para el cuerpo? Los objetos en el espacio, son un sistema de referencia con control directo al sujeto cuyo control, se ha potenciado desde siempre en la sociedad.

Sujeto y objeto entran en una composición simultánea de interacción mutua entre el cuerpo del sujeto y el espacio que este habita a partir del objeto.

CAPÍTULO 3

DIARIO DE UNAS DIVAGACIONES
QUE RESULTARON SER ODAS

Diario de una escapada a la playa ————— Judit

17/04/2021

Me gusta pensar que este fin de semana será el inicio de algo que marcará un antes y un después en nuestra carrera como diseñadoras-artistas. Quizás es porque tengo ganas de demostrarme hasta donde puedo llegar cuando me dejan libertad para crear. Aunque estoy un poco agobiada. El ornamento, el ornamento. En realidad ya no hablamos de esto, pero es como que la palabra se ha incrustado en mi cabeza y me cuesta dejar esta premisa.

Creo que necesitamos ir a la playa. A sentarnos en la arena y desconectar para volver a conectar jajajaja que ironía. ¿Un poco de vino quizás? Tengo muchas ideas en la cabeza. Tengo muchas propuestas para formalizar. Aunque no quiero que gocemos de ambiciosas y querer hacer muchas cosas de las cuales no nos sentimos orgullosas. Como se nota que hemos salido de Barcelona. La casa queda lejos. Creo que tenemos que hacer un proceso de introspección y aclarar nuestra mente y cuestionarnos ¿qué queremos hacer con la idea de objeto-sujeto? ¿Cómo lo podemos conseguir? Materiales, pensar en materiales. Transmitir sensibilidad a la vez que extrañamiento creando piezas muy bonitas y críticas. Sí, es eso, eso es lo que queremos. Creo que cogemos nuestras libretas e iremos a la playa. Son las 18.34 de la tarde, queda poco para el cielo ámbar. Quizás nos haga focalizar en la forma del proyecto.

18/04/2021

Que bonito. Han salido ideas, planteamientos, esbozos y conversaciones preciosas. Creo que hemos llegado a un punto muy personal en el proyecto que lo hace estar más vivo que nunca. Aunque aún tengamos algunas incertidumbres, sabemos el qué de la cuestión. Vamos a crear un universo, nuestra propia constelación de piezas alrededor del concepto. Trazo, trazo, trazo, trazo.

Antes, sentadas en la terraza, romantizando y divagando como siempre con el humo del cigarrillo, nos hemos enseñado nuestra lista personal de objetos que encontramos interesantes para desarrollar. Y de ahí, ha surgido una sutil y potente conversación sobre el poder que estos objetos deben de tener con relación al cuerpo. Y ahí, en ese momento, hemos creado tres cápsulas objetuales. ¿Latón? ¿Plata? ¿Oro? ¿Si hacemos joyas como tienen que ser? Quizás el gres cerámico nos va perfecto para el desarrollo de algunas de las piezas. ¿Nos gusta la madera? ¿Qué madera? ¿Agujero? O sin agujero.

Y poco a poco lo vamos haciendo más nuestro, más profundo.

Diario de una escapada a la playa

Tenemos bastante claro cómo queremos seguir. Lo tenemos claro. Más o menos. O por lo menos, llegados a este punto, empezamos a entender de qué va realmente nuestro proyecto. Sabemos de qué queremos hablar, entendemos de qué necesidades partimos. Y cada una de nosotras lo entiende a su manera, desde su propia experiencia. Probablemente, nuestros porqués parten de ideas completamente distintas*. Y me parece que esta, precisamente, es la parte más bonita de nuestro proyecto. Estamos divagando en nuestras rutinas, derivas que nos están llevando a cuestionar nuestra cotidianidad y todo aquello que nos parece normal. Cada una de nosotras desde su propio yo, desde su intimidad y desde su ambiente. Público, pero sobre todo, privado. Y, siempre, desde lo personal. Y, creo que las dos estamos llevando a cabo este ejercicio de redescubrir espacios. Rincones físicos, pero más que nada, mentales. Personales.

*Aun así creo que las dos partimos en parte de una gran necesidad de crear algo que nos represente, que hable de nosotras y de ciertas inquietudes que compartimos.

Sabemos a dónde vamos y cuál es la historia que queremos contar. Ahora la tenemos que aterrizar. ¿Cómo vamos a traducir todas estas ideas -muy, muy dispersas- en una formalización?

Este finde nos vamos “de retiro” al piso de la playa de Judit. Un par de días de desconexión del mundo que nos rodea y de reconexión con nuestro proyecto. Con nosotras. Sin internet, sin distracciones.

Pasamos muchas horas hablando, hablando sin parar, riéndonos y pensando mucho. Pensando en cómo vamos a aterrizar todo lo que tenemos en la cabeza. Sabemos que queremos crear una constelación de objetos “disfuncionales”, como los llamamos nosotras. Disfuncionales en el sentido de que no permitan llevar a cabo su función al 100%. O, en el sentido de que su uso sea complicado, pero no imposible. O, que dificulten el llevar a cabo otras acciones tan ordinarias como estar de pie. O como estar sentado.

Las dos llevamos varios días analizando nuestros entornos. Me he estado fijando mucho en todo lo que hago durante el día. Sobre todo, en todo lo que hago que implique mi interacción con un objeto. Y he hecho una lista de los objetos que me parecían más importantes. Importantes según una intuición. Judit ha hecho lo mismo y, poniendo nuestras listas en común, nos decidimos por nueve piezas. Y cada una de estas piezas tiene un por qué, cada una de ellas tiene una connotación crítica que nos parece interesante desarrollar. Nuestro objetivo, en este momento, es diseñar estas piezas para que tengan cierto poder de control sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos. Tenemos que conseguir que, a través de estos objetos, podamos cambiar nuestra manera de entender la realidad, nuestro cuerpo y el espacio.

Fà

Perífrasis sobre una constelación de cápsulas

CÁPSULA 01 ————— JOYERÍA

Desde el inicio de nuestro proyecto, hemos sabido que queríamos hacer algo relacionado con la joyería. Los accesorios corporales son piezas con las que las dos estamos en contacto a diario. Personalmente, siempre les hemos dado muchísima importancia. Tantísima, que casi ni nos planteamos salir de casa sin pendientes, o sin anillos. Si un día, con las prisas, se nos olvida ponernos los pendientes, sentimos que nos falta algo. Haciendo estas reflexiones, nos hemos dado cuenta de que es algo que hemos normalizado, y que en realidad, un simple pendiente, nos controla física, social y emocionalmente. Hemos normalizado la situación hasta el punto de agujerear las orejas de una bebé recién nacida. Y nos damos cuenta de todas las cuestiones de género que las joyas llevan inscritas en su ADN además de toda la cuestión del control que infligen, de manera indirecta, sobre nosotras como ya hemos comentado. Y por todo esto, nos pareció importante que una cápsula de joyería estuviera dentro de nuestra constelación.

Y tenemos claras las piezas que queremos trabajar: un pendiente, un anillo y un collar.

CÁPSULA 02 ————— MOBILIARIO

Hablamos y hablamos y nos damos cuenta de que siempre hablamos sentadas en una silla, mientras trabajamos sobre una mesa. Y no conseguimos parar, nunca. Siempre tenemos algo en la cabeza. Resulta que nuestros días se han convertido en una monotonía. Una monotonía de mesas y sillas. Trabajo aquí y más trabajo allá. Pensar y pensar. De hecho, llevamos tiempo comentando que parece que ya no existen los días de la semana. ¿Para qué existen? Incluso en estos días de “retiro”, el objetivo sigue siendo el mismo: hacer algo sentado. Hacer faena. O incluso hacer ocio, pero siempre terminamos con una mesa y una silla por delante. Así que seguimos pasando el día con una silla y una mesa. Está claro que son de los objetos con los que más contacto tenemos a diario. Objetos a los que no prestamos atención, pero casi siempre están ahí interactuando con nosotros y con un condicionante muy fuerte a cómo nos relacionamos con el espacio. Por esta razón no pueden faltar en nuestro proyecto. No solo por el marco contextual directo de hiperproductividad en el que se establecen, sino también por el control indirecto que ejercen sobre nosotros.

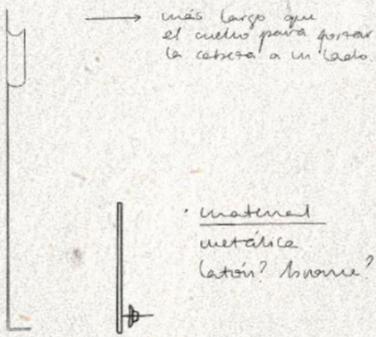
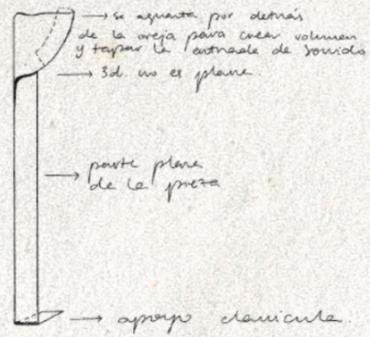
CÁPSULA 03 ————— RECIPIENTES

Nos encantan las flores. Nos encanta lo que desprende su estética. Y nuestras habitaciones tienen localizado un lugar donde las flores siempre están presentes. Pero, pensando en esto, nos hemos dado cuenta de lo triste que es lo interiorizado que tenemos el simple hecho de poner unas flores en un jarrón y dejarlas ahí, en un rincón del espacio. ¿Qué más acciones tenemos interiorizadas en nuestro día a día relacionado con cosas que nos gustan? Y divagando, fuimos conscientes del café. De la acción de beber café. Como la flor y el jarrón, bebemos café de forma sistemática y sin ser conscientes. Muchas veces hemos comentado la frase “uy que rápido se acaba el café” o nos hemos tomado más de tres cafés en un día por simple inercia. Y el café siempre viene a juego con una taza/vaso. Al final, estos objetos por muy desapercibidos que pasen en nuestro día a día, connotan acciones relacionadas directamente en este frenesí en el que vivimos. Y entonces nos cuestionamos; ¿Al final disfrutamos de las flores? ¿De elegir las y elegir el jarrón? ¿Y el café? ¿Al final disfrutamos bebiéndolo?

Por esta razón, al final decidimos que la tercera y última cápsula fueran estos recipientes, las tazas y los jarrones, los cuales connotan tantas cosas y de forma tan sutil que no vemos el control que están ejerciendo de forma simbólica en nosotros.

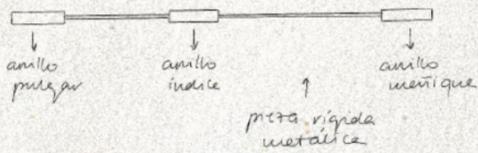
BOCETOS Y FICHAS

pieza N°1
oreja - clavícula

2 maneras de desfuncionalizar
• se impide oír correctamente.
• se obliga a adoptar una postura anti-natural forzando el cuello.

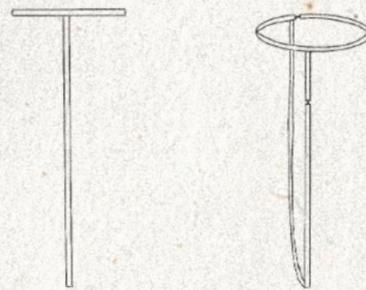
pieza N°2
manos

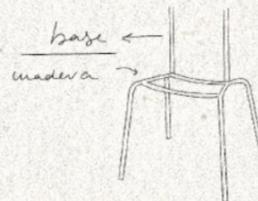
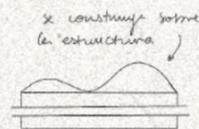
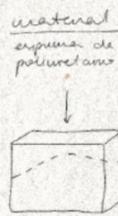
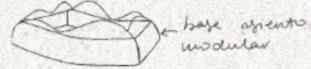
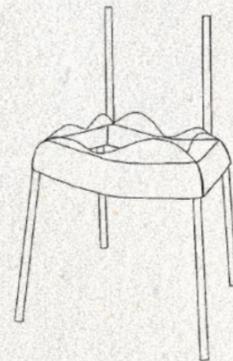
material → plata o latón
una pieza de 3 anillos unidos por 2 piezas rígidas que se fuerzan la mano multitanolita.

pieza N°3
cuerpo

pieza para el cuerpo que baja des del cuello, dando la vuelta al cuerpo forzandote a doblar la espalda.

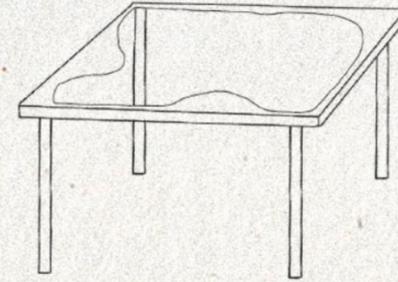
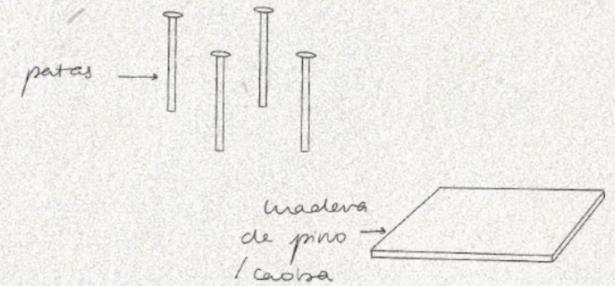
pieza N°4
silla

La silla te fuerza a adoptar una postura anti-natural e inhumana.

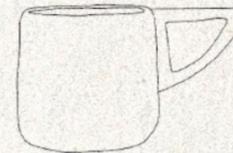
pieza N°5
mesa

una mesa que pierde su función al no disponer de todo el espacio de su superficie además te invade donde debes colocar ciertos objetos.

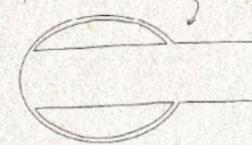

pieza N°6
taza

versión B

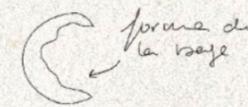

el asa se alarga ocupando el espacio por donde se bebe

dos tazas que complian unido la acción de beber, forzandote a beber con posiciones incómodas.

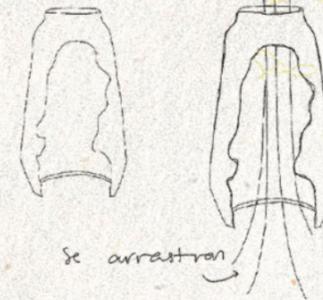
pieza N°6
jarrones

material: cerámica

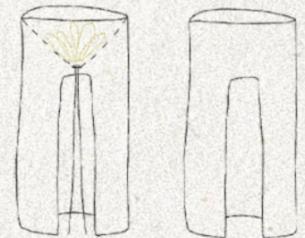
jarrón - cubrido que esconde la flor y sólo deja ver los tallos.

versión A

jarrón abierto que muestra los tallos dejándolos caer sobre la superficie.

versión B

CAPÍTULO 4

UNA CONSTELACIÓN DE YESO, LATÓN, MADERA,
CERÁMICA, IMAGEN Y DISEÑO

Cápsula 01

ODA 1.1 ——— ODA 1.2 ——— ODA 1.3

ODA / 1.1

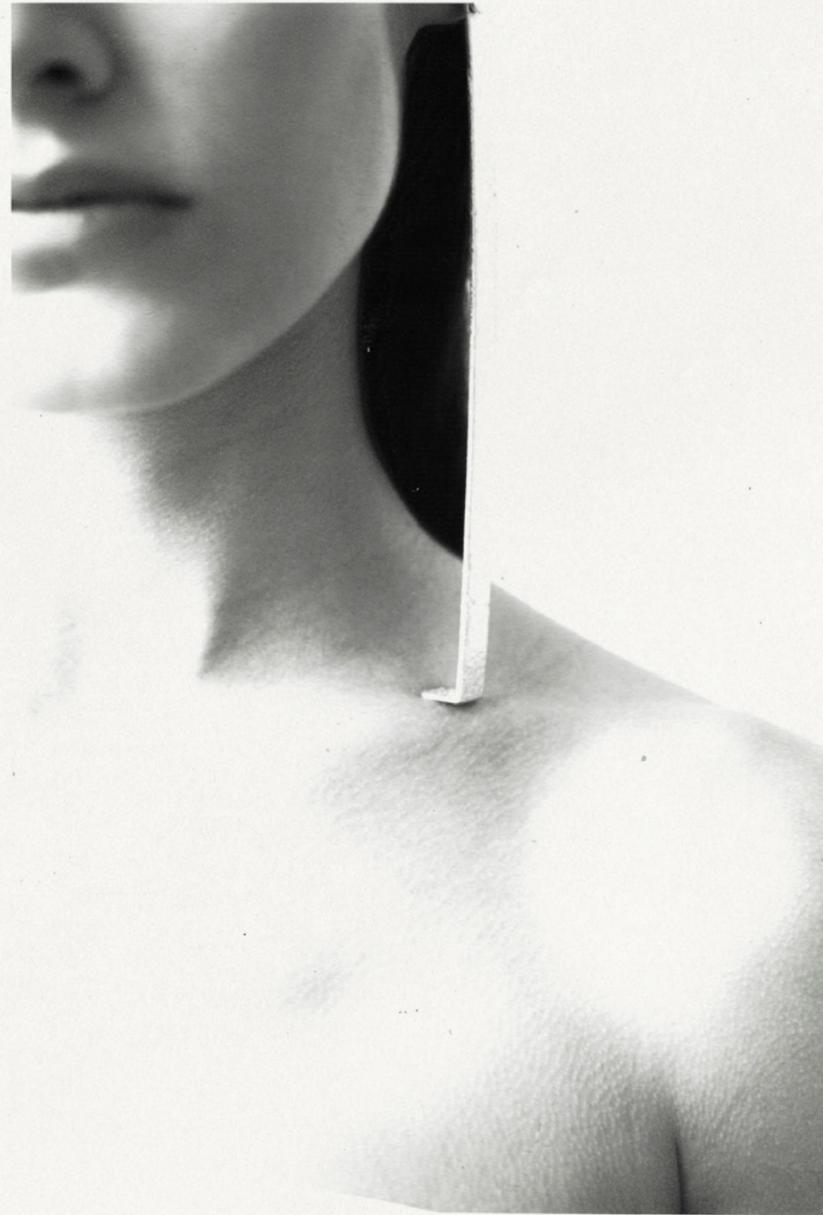
Pieza de joyería que inhabilita el sentido de la escucha y modifica la perspectiva visual natural del usuario, forzándole a ladear la cabeza.

Latón, pan de oro

La pieza la creamos en dos fases. Primeramente, hicimos la estructura junto con el artesano, tratando directamente el latón. Posteriormente, la recubrimos con una capa de pan de oro.

Para la primera fase, trabajamos juntamente con el joyero artesano Vicens Vidal / @v.vidal.iovas. La segunda fase la hemos realizado personalmente.

CARTOGRAFÍA DEL MOVIMIENTO

Desplazamiento lateral del cuello. Cambio del punto de vista del sujeto.

ODA / 1.2

Pieza de joyería que rodea verticalmente el cuerpo del usuario partiendo del cuello. Durante la circunvalación, la pieza obliga al usuario a curvar la espalda hacia delante, privándole de mantener una postura recta.

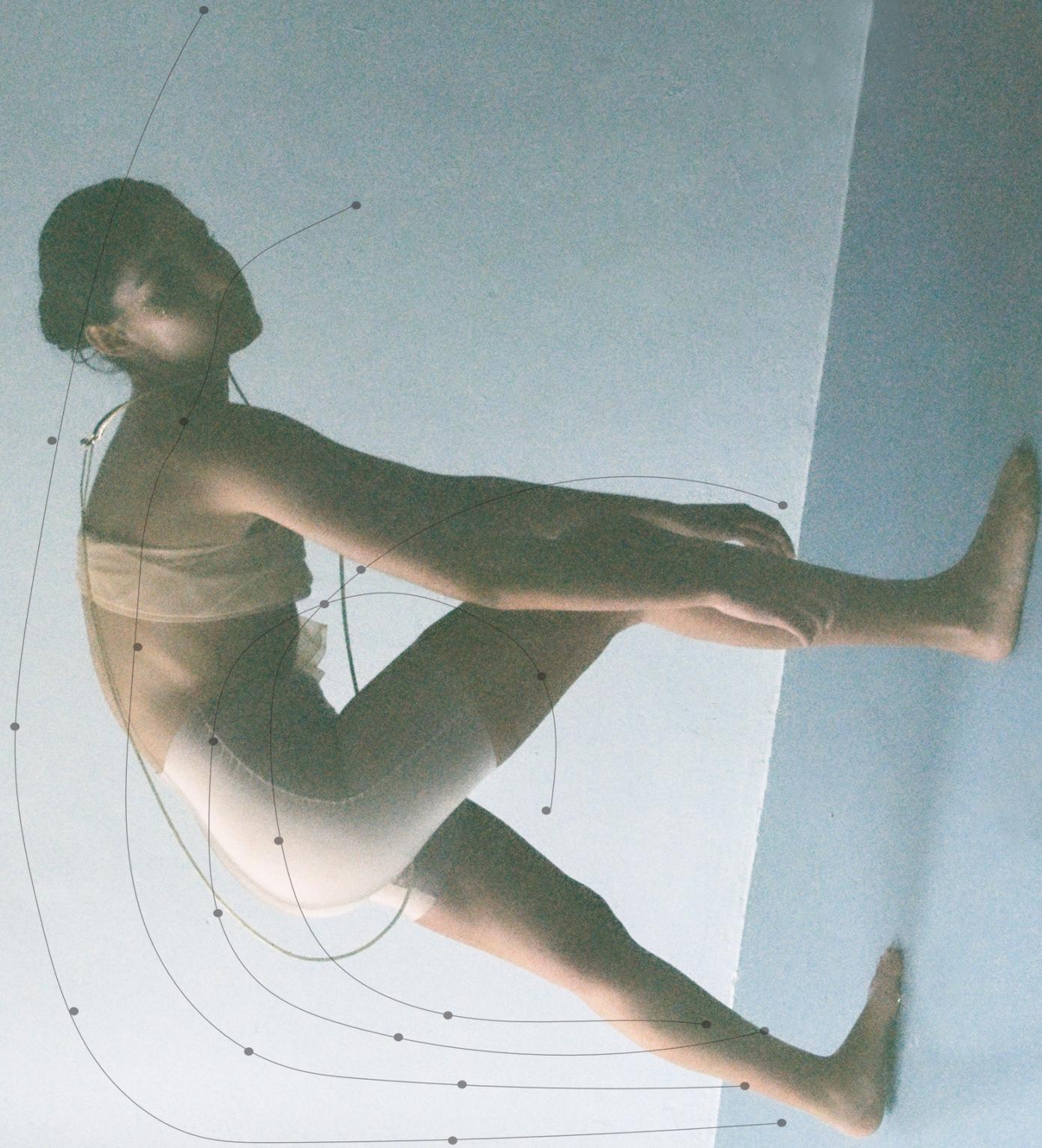
Latón, pan de oro

La pieza la creamos en dos fases. Primeramente, hicimos la estructura junto con el artesano, tratando directamente el latón. Posteriormente, la recubrimos con una capa de pan de oro.

Para la primera fase, trabajamos juntamente con el joyero artesano Vicens Vidal / @v.vidal.iovas. La segunda fase la hemos realizado personalmente.

CARTOGRAFÍA DEL MOVIMIENTO

Curvatura de la espalda hacia delante.
Cambio de posición de cuerpo, piernas y cabeza.

ODA / 1.3

Pieza de joyería que consta de tres anillos que, unidos mediante una barra metálica, inhabilitan tres dedos de la mano, obstaculizando su función.

Latón, pan de oro

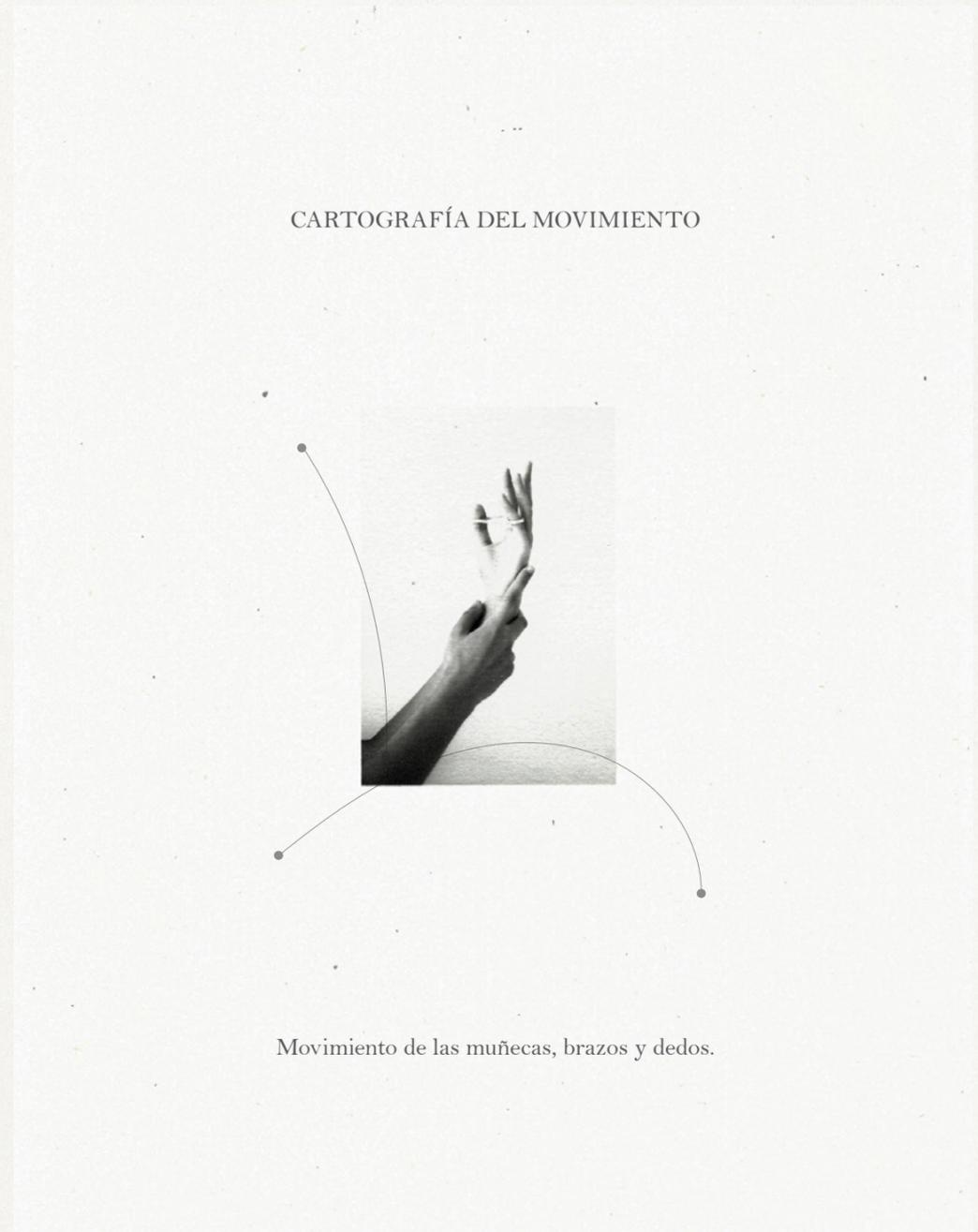
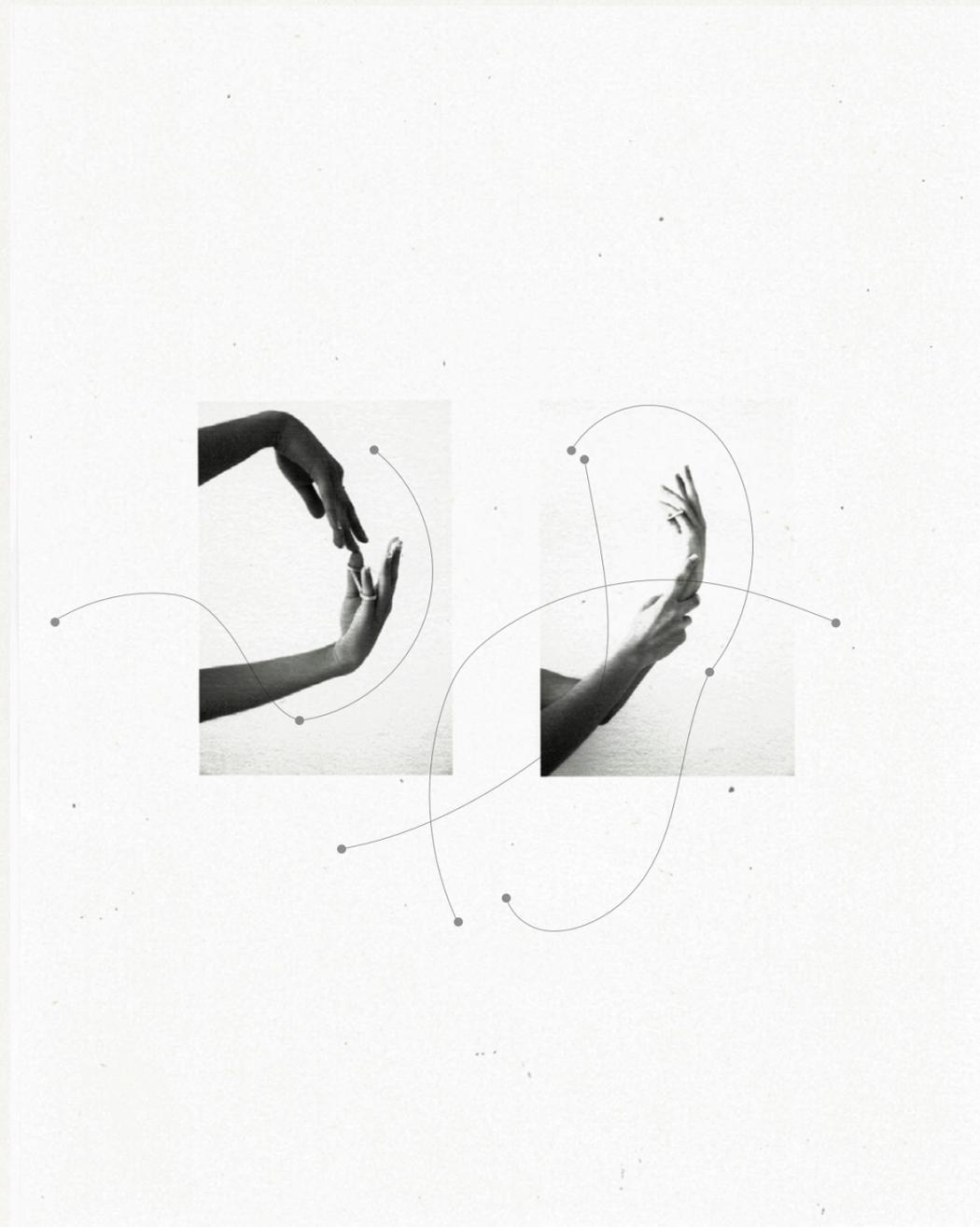
La pieza la creamos en dos fases. Primeramente, hicimos la estructura junto con el artesano, tratando directamente el latón. Posteriormente, la recubrimos con una capa de pan de oro.

Para la primera fase, trabajamos juntamente con el joyero artesano Vicens Vidal / @v.vidal.iovas. La segunda fase la hemos realizado personalmente.

Cápsula 02

ODA 2.1 ——— ODA 2.2

ODA / 2.1

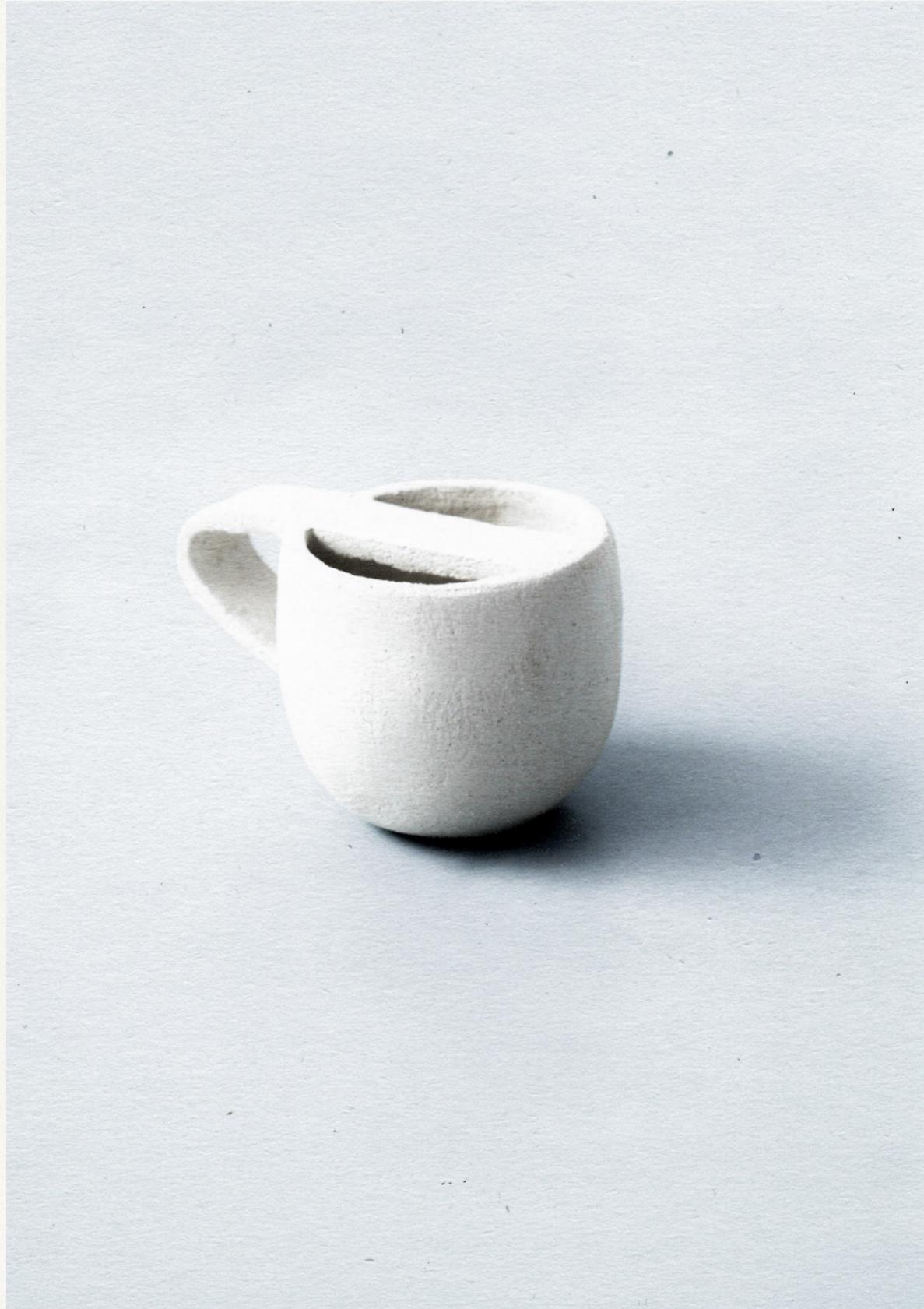
Piezas de vajilla diseñadas para entorpecer la acción de beber. Mediante la manipulación de su estructura, obligan al usuario a adoptar posturas corporales incómodas para efectuar la acción.

Gres cerámico

Las piezas las creamos mediante el proceso artesanal de la cerámica. Amasar, moldear, pulir y cocer.

Todo el proceso lo realizamos juntamente con la ceramista Emma Llorente Palacio / <https://www.emmallbalacio.com/> / [@emma.ll.palacio/](https://www.instagram.com/emma.ll.palacio/)

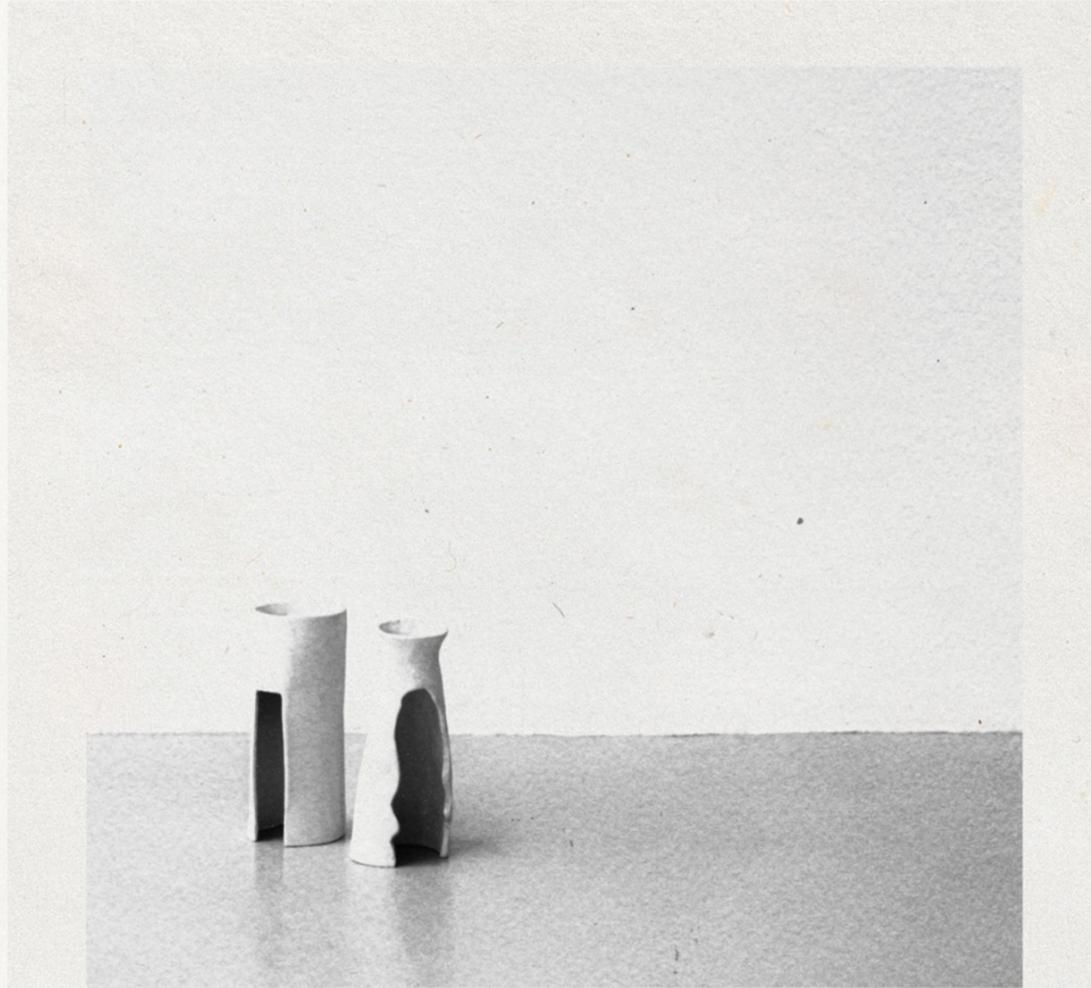

CARTOGRAFÍA DEL MOVIMIENTO

Movimiento del torso, del cuello y los brazos.

ODA / 2.2

Piezas de decoración que privan al usuario de ejercer su control sobre la flor a partir de dos diseños distintos, en los cuales se juega con la visibilidad de la propia flor y con su verticalidad.

Gres cerámico

Las piezas las creamos mediante el proceso artesanal de la cerámica. Amasar, moldear, pulir y cocer.

Todo el proceso lo realizamos juntamente con la ceramista Emma Llorente Palacio / <https://www.emmallbalacio.com/> / [@emma.ll.palacio/](https://www.instagram.com/emma.ll.palacio/)

CARTOGRAFÍA DEL MOVIMIENTO

Movimiento de los brazos y de las manos.

Cápsula 03

ODA 3.1 ——— ODA 3.2

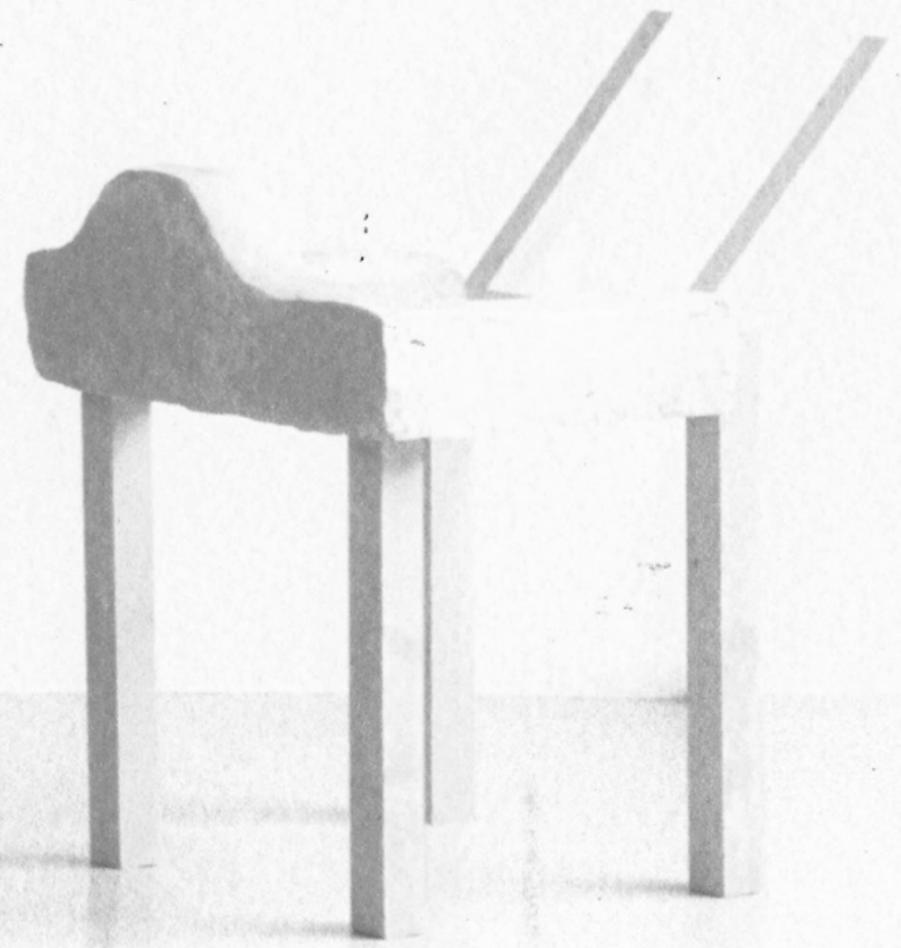
ODA / 3.1

Pieza de mobiliario que, modificando el diseño de su base y jugando con el material, obliga al usuario a adoptar posturas incómodas y no convencionales haciendo casi imposible su uso.

Madera de abeto, yeso blanco, espuma de poliuretano

La pieza la creamos en 3 fases. Primeramente, efectuamos la estructura física de la silla, mediante la unión de listones de madera. Posteriormente, cubrimos la base creando bloques rectangulares de espuma de poliuretano y varias formas onduladas. Finalmente, con yeso, cubrimos las bases de espuma creando una textura incómoda y lo teñimos de color.

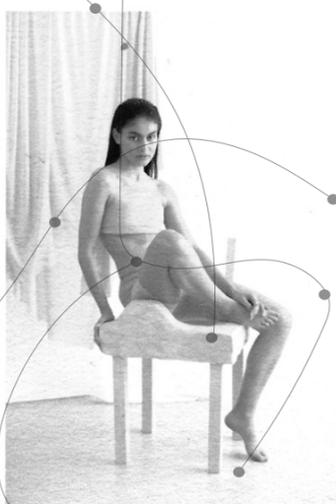

CARTOGRAFÍA DEL MOVIMIENTO

Tensión del cuerpo y movimientos libres

ODA / 3.2

Pieza de mobiliario que, jugando con la extracción de parte de su tablero, no permite un uso propio de la mesa, pero no lo impide completamente. De esta manera, fuerza al usuario a adaptarse a ella.

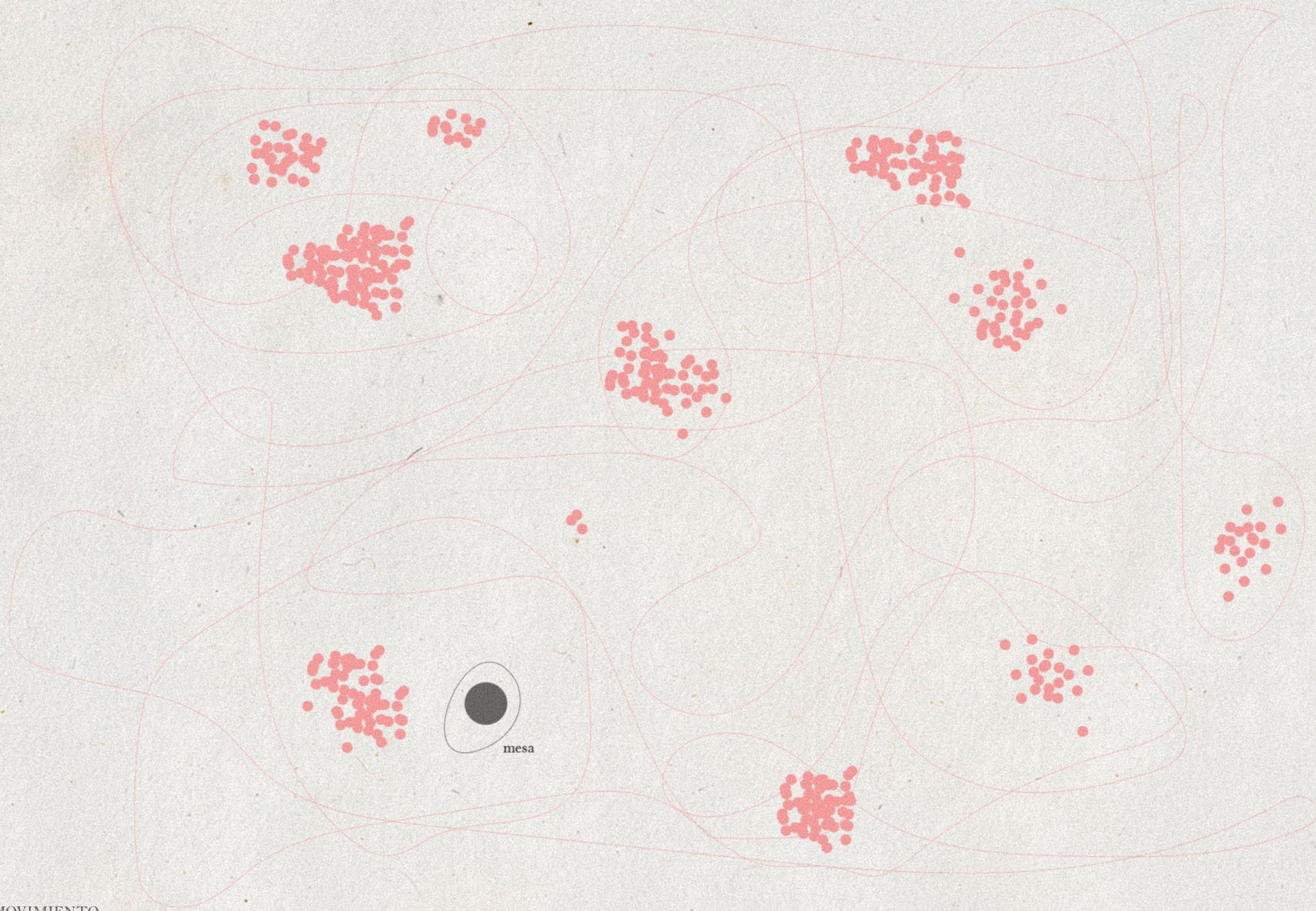
Madera de abeto, yeso blanco

Esta pieza la creamos en tres fases: Primeramente, la construcción de la estructura física de la mesa, mediante la unión de listones de madera. Posteriormente, la extracción de parte de su tablero, que lo realizamos con una fresadora. Por último, recubrimos el tablero con yeso para crear un cierto volumen y lo pintamos.

CARTOGRAFÍA DEL MOVIMIENTO

Movimientos libres redescubriendo el espacio

CONSTELACIÓN

CAPÍTULO 5

UN COSMOS ONÍRICO

Los destellos de luz se reflejaban en su rostro,
como si este fuera agua.

Delicada y cristalina.

El viento bailaba un vals con su pelo
al compás de sus movimientos.

Al compás de sus brazos al alza.

De sus manos rozando el aire.

Que lejos quedaba la quietud,
el sosiego,

la calma.

Y ahora,
que cerca los siente.

Y envuelta en esta nube,
la nitidez constante
a la que sus ojos estaban sometidos, ahora,
se está desvaneciendo
y está redescubriendo
nuevas partes de su cuerpo.

Partes
a las que nunca antes
había dado atención,

ni sentido,

ni voz.

Y se abraza,
recorre las yemas de sus dedos por su piel,

se siente viva.

Y corre,
corre siendo más libre que nunca,

corre siendo ella, más de lo que nunca fue.

Y aunque corra,
el tiempo se ralentiza,
todo va poco a poco,
las partículas de polvo,
a trasluz
la rodean lentamente
mientras que sus pies
son envueltos por delicadas y tibias flores
que

en cada paso que ella da
se rencarnan en odas

hacia ella misma.

Camina,
sintiendo sus pies rozando

un mundo que aún está por existir.

Descubriendo nuevos lugares,
nuevas sillas en lugares inhóspitos. Nuevos sitios donde leer,

pintar,

escribir,

bailar,

sentir.

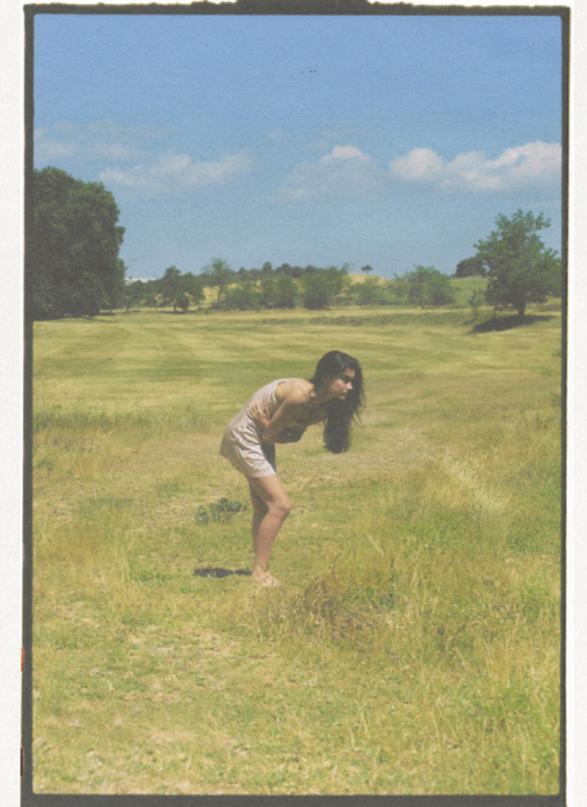
ÉGLOGA / 1.1

Ella ya estaba cansada de escuchar a quien no quería. Ya estaba cansada de tener que permanecer impecable, esbelta, atenta. Es por eso que ese día, decidió que el pendiente le obligara a no escuchar, le obligará a cambiar su eje de perspectiva y en consecuencia, le obligará a cambiar su forma de relacionarse con el mundo.

La imposición de volverse a escuchar a sí misma, en realidad, dejaba de ser una imposición en el momento que ella era consciente de sus pensamientos, de su cuerpo. En el momento en que ella era consciente de ella.

ÉGLOGA / 1.2

La carga no siempre tiene que pesar, y ella lo sabía muy bien.
Hay cargas que pesan mucho y no se llegan a palpar nunca.
La carga del día a día, de tener que estar en tu sitio, de gustar,
de no ser vulgar. La carga de destacar en una sociedad donde
solo lo distintivo tiene valor.

ÉGLOGA / 1.3

Rigidez, dominio. ¿Libertad? A veces el impedimento es un tipo de libertad. Y ella lo sabía muy bien. A veces necesita parar, aunque el mundo siga girando. Parar y reconectar. Reconectar con ella misma, con cada parte de sus manos. Sentir como la yema de sus dedos recorre lugares inhóspitos. Reconectar con su entorno, con su cuerpo y con la parte más primitiva de su ser.

Ella se había olvidado del ritual que suponía beberse una taza de café por las mañanas. Deprisa, siempre deprisa. Ella quiere un momento de pausa, de contemplación de la simple acción de beber. Coger la taza, inclinarla. Ser consciente del movimiento de la muñeca doblándose sutilmente mientras que la cabeza se inclina ligeramente hacia atrás. Más atrás. Pausa, templanza. Ya casi cae el café.

ÉGLOGA / 2.1

La tradición dicta cómo se tiene que beber el té: con qué dedos se debe coger el asa de la taza, cada cuántos minutos es correcto dar un sorbo y cuál es el ángulo correcto de inclinación de la cabeza mientras se bebe. Pero, ¿tiene que ser así?. Quiere moverse como su cuerpo le pida, como lo sienta en el momento, y fluyendo como el té sale por los agujeros, descubrir nuevas formas vinculadas a inquietudes para hacer que este, busque el camino hacia su boca.

ÉGLOGA / 2.2

ÉGLOGA / 2.3

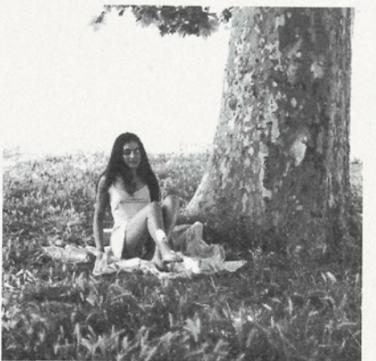
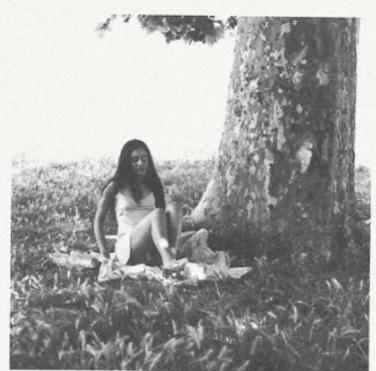
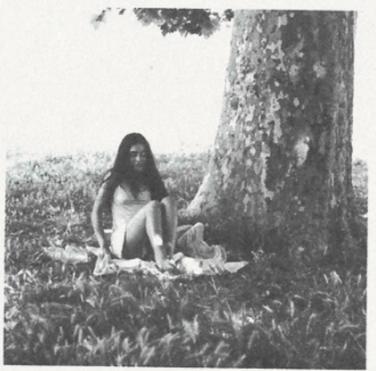
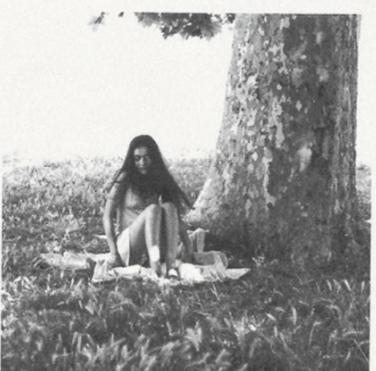
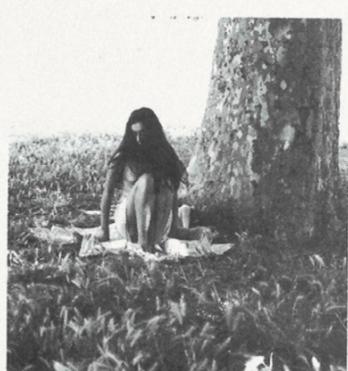
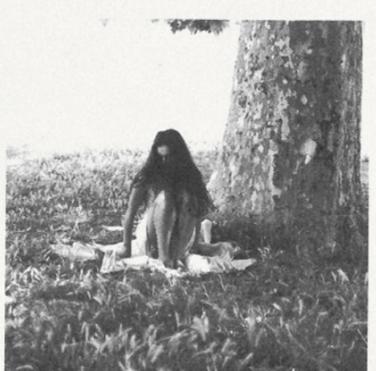
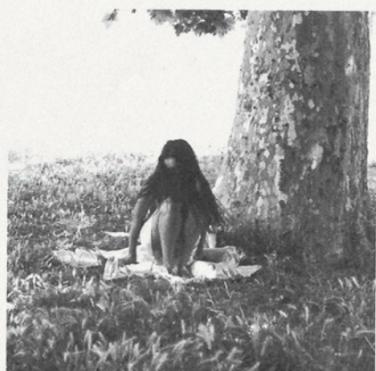
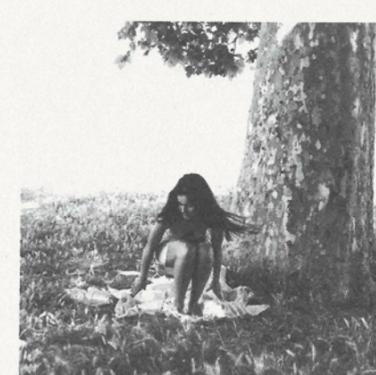
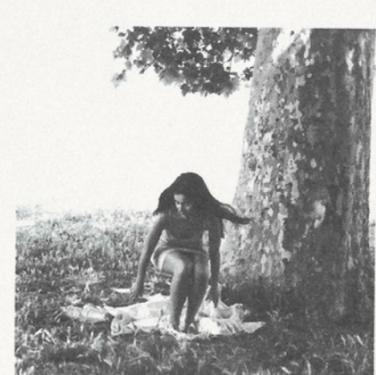
A ella le encantaban las plantas, las flores, la naturaleza. Y quería llevar esa naturaleza salvaje consigo. Naturaleza muerta? Quería deshacerse de la idea de flores en jarrones. Para ella los jarrones son una suerte de vitrina, de urna, incluso. Un símbolo más de la voluntad del ser humano de mostrar su supuesto control sobre la naturaleza. Y ella quería que la naturaleza muerta se fundiera con la cerámica. Que fueran uno solo. Ella no controla a nadie ni a nada.

ÉGLOGA / 2.4

La flor siempre ha sido la protagonista, y todo el mundo olvida que esta existe gracias a un tallo que la enraíza, que le da vida. En cierto modo, ella se sentía algo identificada con ese tallo. Un poco invisible a la vista de personas frívolas, pero, sin duda, esencial. Un mero personaje secundario. Por esta razón, ella quiere obviar la flor y fijarse solamente en el tallo, aunque este no le guste. Un tallo que roza la superficie y la ensucia. Un tallo que la obliga a ver más allá de la propia superficialidad.

ÉGLOGA / 3.1

Imposiciones y posiciones. Rectitud, normas y supuestos. Pero ella estaba harta. No más mirar al frente. ¿Por qué no mirar atrás? Que si piernas cerradas, que si espalda recta. Estaba cansada. Quería romper con todo aquello que alguien, en algún momento, le impuso de forma indirecta. Todas esas maneras de sentarse que alguien le hizo creer que vienen inscritas en la naturaleza humana. Pero, ¿y si abre las piernas? Sentarse de espaldas, sentarse en el suelo y sentarse colgada. Quiere que su cuerpo se adapte a la silla en todas sus posibilidades. Sin límites, sin reglas. Y por un momento, conseguir ser libre.

ÉGLOGA / 3.2

Ahora tenía más espacio. Más del que nunca le habían dado. Contemplaba la inmensidad del suelo como lienzo en blanco para trabajar, para leer, para pintar.

Y le gustaba, sabía que esta, le obligaba a prescindir de ella. Le obligaba a descubrir nuevos lugares donde establecerse. Nadie le exigía permanecer en un lugar para hacer algo. Algo que quizás, se puede hacer en otra parte.

CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES Y ANEXOS

Conclusiones

Cuando iniciamos el proyecto, sabíamos que nos enfrentábamos a un gran reto. No solamente en su forma conceptual, sino en la producción de todo el trabajo. El objeto controla al sujeto, y este, de forma consciente, se deja controlar por él, con la finalidad de volverse a vincular consigo mismo. Tal reflexiva conceptualización, tenía que coger forma a partir de una constelación de elementos con una lógica y un sentido entre sí. La creación y formalización de las piezas, la elección de los materiales, la cromática global, la creación de narrativas... teníamos que conseguir que todo ello fuera coherente. Una dirección de arte clara y una dirección de fotografía muy específica. Una parte audiovisual importante y una gran parte editorial, entre otras. Todos estos aspectos, a los que hemos dado creación nosotras mismas, es lo que nos vincula de una forma más profunda con todo el proyecto. Para nosotras, Metanoia es una extensión de quién somos, de cómo vemos el mundo, de cómo creamos y diseñamos.

Nuestro objetivo era crear una constelación crítica, de piezas de joyería, cerámica, mobiliario, audiovisual y editorial que nos ayudara a hablar de esta relación entre el objeto y el sujeto. Del control que el objeto puede llegar a infligir sobre el sujeto y de cómo, el sujeto, se puede llegar a beneficiar de dicho control. Llevando a cabo el proyecto, hemos sido conscientes de muchos más aspectos de nosotras mismas y del mundo que nos rodea convirtiéndose el proyecto en sí en un proceso de reconexión también para nosotras. La influencia que podemos tener en cambiar de manera directa una sociedad tan establecida como la nuestra, es muy ínfima, pero quizás, si cambiamos la forma en la que nos comportamos, vemos, sentimos, escuchamos y vivimos, puede ser el inicio de algo, de algo bueno.

Este proyecto ha sido la culminación perfecta y final de todos nuestros años de aprendizaje, descubrimiento y creación en BAU.

Anexos

Link a la pieza audiovisual
<https://vimeo.com/560324044>

Decidimos que cada uno de los objetos de la constelación fuera una "oda", haciendo referencia así a una suerte de apología a los objetos originales en los que basamos nuestras piezas. Además, cada narrativa del capítulo 5 lleva el nombre de égloga, ya que, por concepto, nuestras narrativas usan la alabanza al campo para hablar de la relación entre el objeto y el sujeto.

Bibliografía

LIBROS

Esposito, R. (2017). *Personas, cosas, cuerpos*. Editorial Trotta.

Hernando, A., & Hernando, A. (2017). *The fantasy of individuality: on the sociohistorical construction of the modern subject*. Springer.

Foster, H. (2004). *Diseño y delito*. Ediciones Akal.

Pullin, G. (2011). *Design meets disability*. MIT Press.

Han, B.-C., & Ciria, A. (2018). *La salvación de lo bello*. Herder.

Han, B.-C., & Butler, E. (2015). *The transparency society*. Stanford Briefs, an imprint of Stanford University Press.

Latour, Bruno. *Nous n'avons Jamais Été Modernes: Essai d'anthropologie Symétrique*. Editions La Découverte, 1991.

Loos, Adolf, et al. *Ornamento y delito y otros escritos*. Gili, 1980.

Murakami, Haruki, and Jay Rubin. *The Wind-up Bird Chronicle*. 1st American ed, Alfred A. Knopf.

ARTÍCULOS

Latour, B. (n.d.). Bruno Latour_Los objetos también tienen capacidad de agencia (Reensamblar lo social) (2005) [web log]. <http://maquinasdefuego.blogspot.com/2018/09/180918bruno-latourlos-objetos-tambien.html>.

Lash, S. (n.d.). Objetos que juzgan: el Parlamento de las cosas de Latour [web log]. <https://transversal.at/transversal/0107/lash/es>.

Lefebvre. (n.d.). Landscape and Discourse [web log]. <https://blogit.utu.fi/landd/tag/lefebvre/>.

Peran, M. (n.d.). "Relatos breves sobre (des)encuentros entre arte y arquitectura." Hans Hoffman. The Chimbote Project. [web log]. <https://www.martiperan.net/print.php?id=10&srchrst=1>.

Congreso Internacional de Expresión Corporal y Educación.Cuerpo, espacio y movimiento. (n.d.) (2003) [web log]. <http://www.iacat.com/Revista/recrearte/recrearte05/Seccion3/CuerpoEspacioMov.pdf>.

