

PROCESO DE DUELO Y DUELO TRANSPARENTE

Mención de "Artes Plásticas"

UNIVERSIDAD DE BELLAS ARTES MIGUEL HERNÁNDEZ

UNIVERSITAS
Miguel Hernández

Estudiante: Isabel María Soriano Sánchez

Directora: Teresa Marín García

CURSO 2023

Palabras clave: proceso de duelo, atrapado, chicle, proceso creativo terapéutico, duelo transparente.

Resumen

El presente trabajo trata como tema principal un proceso de duelo. A través del proceso creativo se realiza una producción artística donde se trabaja simbólicamente el concepto de quedarse atrapado en procesos de duelo.

Hemos experimentado desde materiales opacos asociados a conceptos sobre el duelo negro y duelo blanco hasta llegar a materiales pegajosos como el chicle y esferas transparentes.

Tras estudiar varias teorías psicológicas de tipologías de procesos de duelo, se propone el concepto de duelo transparente, una forma de ver el proceso de duelo desde un acercamiento al arte y obteniendo un proceso creativo terapéutico.

ÍNDICE

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS	1
2. REFERENTES	2-6
3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	7-8
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN	9-12
5. RESULTADOS	13_16
6. BIBLIOGRAFÍA	19-21

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

El presente trabajo trata como tema principal un proceso de duelo. A través del proceso creativo se realiza una producción artística donde se trabaja simbólicamente el concepto de quedarse atrapado en procesos de duelo.

Llevándolo a cabo a través de la experimentación y con la búsqueda de materiales que nos permitan transferir nuestros pensamientos y emociones de una manera tangible. Hemos experimentado desde materiales opacos asociados a conceptos sobre el duelo negro y duelo blanco hasta llegar a materiales pegajosos como el chicle y esferas transparentes.

Tras estudiar varias teorías psicológicas de tipologías de procesos de duelo, se propone el concepto de duelo transparente, una forma de ver el proceso de duelo desde un acercamiento al arte y obteniendo un proceso creativo terapéutico.

OBJETIVOS

- Realizar un proceso creativo artístico para trabajar un proceso de duelo.
- Indagar de forma experimental en materiales poco habituales en el medio escultórico, para expresar sentimientos asociados a un proceso de duelo como el dolor, soledad, vacío o atrapado.
- Buscar referentes teórico conceptuales que hayan trabajado con procesos de duelo.
- Contextualizar la producción con referentes visuales del contexto artístico.
- Interés por el chicle debido a la expresividad de su textura y su connotación con el concepto atrapado.

2. REFERENTES

Las referencias teóricas, usadas en este trabajo como punto de partida para la comprensión de los fenómenos creativos y de la construcción artística, tienen que ver con la experiencia del creador de la obra artística, a través de los significados vinculados a los elementos afectivos e intelectuales que han sido sintetizados en ella para el entendimiento del proceso artístico; en este sentido, el potencial creativo está estrechamente relacionado con la capacidad de introspección y con la reflexión sobre nuestro devenir histórico, para saber hacia dónde vamos y para el fortalecimiento del yo como elemento de conciencia.

El duelo es un concepto complejo con múltiples concepciones, no obstante, es comprendido como un conjunto de procesos no sólo psicológicos y de adaptación, sino también sociales, antropológicos, económicos y creativos, donde el arte en todas sus manifestaciones, representa una pieza clave en el establecimiento de estados de bienestar físicos, psicológicos y sociales (Zenil y Alvarado, 2007).

En dicha introspección, comenzando por el periodo de la infancia, hacemos referencia a Donald Winnicott (Zurbano 2007) por ser uno de los autores que más importancia dio a la díada madre-hijo a lo largo de su obra. Reitera la importancia de la madre para encontrar su ubicación en el mundo interno y facilitar el acceso a espacios potenciales.

La referencia de autores filosóficos como Sigmund Freud (2002) o Melanie Klein (2003) que escriben sobre la importancia de la madre en esta etapa para la construcción psíquica, social y creativa en el individuo para el resto de su proceso vital.

Melanie Klein se diferencia de las teorías Freudianas en que añade el concepto de "reparación", afirmando un resultado positivo en nuestro desarrollo personal tras la superación del conflicto.

Por otro lado, en el capítulo titulado *Duelo Esférico* de Peter Sloterdijk (2007), cuestiona la teoría freudiana (*Duelo y Melancolía*), y afirma que el problema es la convivencia de los seres humanos en las "esferas de convivencia". Así, no se daría la pérdida del otro, sino la pérdida de nuestro complemento y sustento de estas esferas que explotan en el momento del fallecimiento. Desde esta perspectiva, la muerte del otro que muere afecta nuestra identidad. Exponiéndose, con alguien que ya no responde, mi situación de culpabilidad, la culpabilidad del superviviente.

Esto se puede relacionar también con la teoría del psiquiatra Víctor E. Frankl llamada logoterapia. *Logos* es una palabra griega que equivale a "sentido", "significado" o "propósito". Dicha teoría se ocupa de encontrar el significado de la existencia humana.

Según Niemeyer, "Una tarea fundamental de este proceso es la de volver a aprender cómo es el mundo" (2007, p. 67)

Como principales referentes artísticos de este trabajo contemplamos a Louise Bourgeois, Michel Blazy, Tomas Sarraceno, Emanuelle Villard, Marina Abramovic o Jaume Plensa.

Mencionar el impecable trabajo de Tomás Sarraceno (fig. 1), gran fuente de inspiración por compartir diversas similitudes en nuestros trabajos, y el de Emanuelle Villard (fig. 2), por su imposición de la mirada humana sobre el mundo, y por trabajar un arte que transforma y transgrede su superficie original (Manen, 2010).

Fig. 1. Tomás Sarraceno. *Untitled*, 2009. Escultura. Materiales: acrílico, cuerda, monofilamento de nylon, plantas, sistema regulador de presión de aire, sistema de hidratación. Número de piezas: 1. Esfera. Dimensiones totales instaladas variables: solo esfera: 23 1/2 x 23 1/2 x 23 1/2 pulgadas; 60x60x60cm.

Fig 2. Emanuelle Villard. *L'égosystème*, 2006. Escultura. Número de piezas: 6.
Dimensiones totales instaladas variables.

Fig. 3 Jaume Plensa. *Wonderland*, 2012. Escultura. Acero inoxidable pintado.
Dimensiones: 1.200x780x1070cm. Encargado por: Encana Corporation, Calgary,
Alberta, Canadá.

Jaume Plensa afirma que esta acción es como “dejar que penetre el espacio”
(Noriega, 2012).

Fig 4. Michel Blazy. *Patman 2*. 2006. Escultura. Materiales: Madera, pasta de soja, colorantes alimentarios. Colección Ginette Moulin / Guillaume Houzé, París.

Patman 2 (Fig. 4) Es una escultura formada por fideos de soja coloreados con un colorante alimentario amarillo. Esta pieza se encuentra en constante cambio, puede asociarse desde un humano hasta una nube atómica en forma de hongo.

Fig 5. Louise Bourgeois. *Celda XXIV (Retrato)*, 2001. Escultura. Materiales: Acero, acero inoxidable, vidrio, madera y tela. Dimensiones: 177,8 x 106,7 x 106,7 cm / 70 x 42 x 42 pulgadas. The Easton Foundation / VAGA en ARS, NY / ProLitteris, Zurich.

Todos ellos son esenciales para el crecimiento y el desarrollo de este trabajo, aportando inspiración, aprendizaje, contexto y una base sólida sobre la cual construir la obra

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

El duelo que viene dado por la muerte, es un “problema global y radical”, que, al desarmar el argumento de sentido de la vida, nos determina a buscar una interpretación que nos hace responsables, y pasamos a ser autores de tener algo que decir y hacer frente a ella. Es allí donde la muerte pasa de ser un acontecimiento biológico a uno cultural (Aguilera Portales, 2009).

Para la representación de un proceso de duelo se exploró la elección del chicle, el chicle recrea una metáfora del proceso de duelo. Este material que nos lleva a un recorrido experimental. Sus características y contextualización nos llevan a la infancia y ello nos permite una introspección de la misma. Su forma de utilizarse nos recuerda a un juego de niños, donde masticamos el chicle para modificar su forma y así poder jugar con ella como si un juego de niños se tratase.

Dentro de las características del chicle como su olor, sabor y color son irresistibles, nos evocan a momentos felices o positivos, esto representa el romanticismo que se atribuye por defecto a un proceso de duelo. Estas mismas características también se muestran interesantes para algunos artistas que trabajan con chicle por tener una connotación artificial. Este concepto se relaciona con nuestro trabajo a través de nuestro referente Michael Blazy (Fig. 4), quien afirma que a través de sus materiales contribuye a marcar el paso del tiempo con alternativas para reconciliar artificialidad y naturaleza (National Gallery de Victoria/AU, 2017).

Esto último, es la clave en nuestra pieza final, ya que el chicle representa la artificialidad de las constantes de vida, y a la misma vez, hablamos de algo tan natural como la muerte.

El color rosa del chicle lo asociamos sin duda a la infancia y su connotación artificial, pero también al género femenino y a la relación con la madre.

La textura del chicle, muy pegajosa, nos obliga a quedarnos pegados a este material representando un concepto clave en este proyecto, “sentirse atrapado” dentro de dicho proceso. Como lo hace Louise Bourgeois en su trabajo *Cells* (Fig. 5) y su sentimiento del psicoanálisis por los apegos de los lazos que la unen a su familia. Así, también pasan a cobrar bastante importancia los condicionantes familiares.

Otra de las características del chicle es el peligro que adquiere para nuestra salud si lo tragamos, por lo tanto, el hecho de no poder tragarlo nos evoca a un pensamiento de no poder digerir en su plenitud este acontecimiento. Esto nos recuerda a la

entrevista de Marina Abramovic para la revista EXIT (Maier, 2009), donde resaltaba la frase "Comprendí que si quería librarme del dolor tenía que enfrentarme a él".

Varias y diferentes esferas se caracterizan por diferentes tamaños porque refieren a las diferentes emociones y sentimientos que sobrepasan por este proceso. Por otro lado, destaca su propio simbolismo formal sobre el movimiento, ya que en este trabajo el movimiento hace referencia al proceso, y conceptualmente por ser un símbolo donde albergar en su interior de manera sellada sentimientos y emociones sin gestionar.

La pieza se sostiene desde el techo y así entra en juego la gravedad que obliga al chicle, junto con las esferas, a ceder hacia abajo simbolizando la carga emocional cayendo por su propio peso.

La última pieza del proceso no contiene el color negro, aunque sigue presente en el momento de exponerlo. Esto es debido al ideal de propuesta para integrar un nuevo concepto llamado "Duelo transparente". Este duelo se diferencia del duelo negro, o más recientemente visto, el duelo blanco (Surt, (2019), en su forma de ver el proceso de duelo desde un acercamiento al arte, y, por consiguiente, afrontando de manera más natural las fases de dolor y con una transparencia que deja mostrar emociones, como soledad y vacío, para así poder gestionarlas.

Esto último lo asociamos a nuestro trabajo como "dejar pasar la luz", como hemos mencionado en la (fig. 3), Jaume Plensa afirma dejar que "El paisaje penetre en la obra". (Noriega, 2012)

En la exposición final si observaremos el color negro, debido a que el espacio que nos rodea también tiene su importancia, esto aterriza en nuestra obra como una irremediable exposición al entorno.

Algo que más tarde, pasó a convertirse en una forma de expresión, y, por consiguiente, una forma de canalizar el dolor.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene su origen en trabajos previos realizados donde utilicé esferas para representar tipos de sentimientos y emociones atrapadas. En estos trabajos se trabajaron conceptos como la luz y oscuridad, que representaban tanto la fuerza interior como la soledad respectivamente. Por último, interviene el movimiento para culminar la representación de la pieza y nos transmite movimiento y evolución.

Palabras Clave: Soledad, fuerza interior y evolución.

Fig 6.

Fecha: 05/06/2022.

Materiales: Esferas y líquido fluorescente.

Dimensiones: 3

esferas grandes de 2,5 cm de diámetro

y 2 esferas pequeñas de 1 cm de diámetro.

Esta pieza fue realizada en el tercer año del grado en Bellas Artes para la asignatura Estrategias creativas. La profesora que la impartía y tutora de este trabajo, Teresa Marín García.

En este trabajo el proceso creativo consciente ha sido fundamental. En este proceso creativo ocurren procesos psíquicos que hacen posible un apaciguamiento y una separación para con el individuo de aquellos sentimientos dolorosos que pasan de estar confundidos en un caos a reconocerse en los objetos del mundo que nos rodea.

Una vez elegido el tema del proceso de duelo, se creó un mapa conceptual para valorar conceptos, emociones y sentimientos y estudiar posibles recursos formales asociados.

Cuando tenemos todos los conceptos y materiales que vamos a trabajar comenzamos las experimentaciones en el proceso creativo con chicle y escayola.

Fig. 7. Técnica: pintura expandida. Materiales: Papel absorbente y pintura negra.

Fig. 8. Exploración de nuevas texturas.
Técnica: intervención espontánea.
Materiales: Escayola y colorante negro.

Fig. 9. Materiales: Alginato, soporte blanco y colorante negro.

Fig 10. Materiales: Soporte de madera, pintura negra y chicle.

Tras experimentar con ambos conceptos y diferentes materiales, seguimos en busca de una respuesta global para el proceso de duelo. Y en este sentido, el chicle nos acerca al concepto "atrapado", y éste reúne todas las claves que queremos representar con nuestra pieza final. Debido a que reúne tanto el dolor como el proceso de duelo tras quedarse atrapado en él.

Importancia de trabajar con la pureza de los materiales. Cuanto más masticamos nuestro chicle, su textura es más ligera y si lo masticamos mucho menos, su textura es mucho más rugosa.

Esto nos traslada a una reflexión sobre el tiempo, ¿hemos masticado suficiente nuestro chicle? Viaje hacia una reflexión sobre el proceso vital, la importancia de la madre y nuestro desarrollo cognitivo.

Debemos tener en cuenta que el psicoanálisis se ha incorporado al discurso del arte visual y de la crítica del arte actual (Zurbano, 2007), que suma una lectura más a parte de las ya establecidas dentro del campo de las artes visuales. El psicoanálisis ofrece relaciones entre la vida y las obras del artista con el objetivo de encontrar significados y evidencias de vida.

De una forma u otra el psicoanálisis influirá en nuestra obra debido a que el resultado final será la respuesta de cada una de las decisiones que vayamos tomando con respecto a los recuerdos formales y los materiales en relación con el tema principal.

Thomas Atting. describe el duelo como: "[...]un proceso lleno de elecciones, de caminos o posibilidades que podemos aceptar o descartar, seguir o evitar" (1996, p 23).

La producción de la pieza final del proceso, tras la obtención de las esferas transparentes de diferentes tamaños y chicle en grandes cantidades, trabajamos en suspensión para poder equilibrar la pieza y adecuar tanto las esferas como el chicle para modelar la forma final. Consintió en la unión de las esferas mediante el chicle.

5. RESULTADOS

En relación al proceso de duelo y tras el proceso creativo, surgen distintos resultados. Esto se debe a la evolución desde un proceso de duelo “Negro” o “Complicado” que se trasladó a un “Duelo Blanco” y finalmente, a un “Duelo Transparente”. A continuación, se muestran los resultados:

Fig. 11.
Resultado final. Isabel Soriano.
Duelo Negro.
2023.
Técnica:
Escultura.
Materiales:
Soporte,
diferentes
esferas,
escayola y
colorante
negro.
Dimensiones
40x40cm.

Las experimentaciones con escayola obtuvieron resultados muy interesantes, su textura muy espesa representaba el concepto de “Duelo Negro” asociado al “Duelo Complicado” (Barreto et al., 2008). El peso de la escayola ayudaba a representar la carga emocional y el dolor. Introducimos el color negro para enfatizar en el tema principal.

Fig. 12. Resultado final. Isabel Soriano. *Duelo Blanco*. 2023. Técnica: Escultura. Materiales: Soporte blanco, esfera y escayola. Dimensiones: 25x15cm.

Esta pieza es la representación del "Duelo Blanco" disminuimos los elementos, en este caso, las esferas. Éstas también atrapan las emociones, de manera que libramos a la pieza de carga emocional. También sustraemos el color negro y lo sustituimos por el blanco.

Fig. 13.
Resultado
final. Isabel
Soriano.
Distancia.
2023.
Intervención
espontánea
con las
manos.
Materiales:
Soporte de
metacrilato y
chicle negro.
Dimensiones:
15x15cm.
Separación de
la madre.

Fig. 14.
Resultado final.
Isabel Soriano.
Expuesto. 2023.
Experimentación
con chicle.
Materiales:
soporte circular,
pintura negra y
chicle

La pieza
Expuesto,
expresa
exposición y
soledad.

En relación a las Fig. 13 y 14. Elección del chicle por aportar expresividad tanto física como conceptualmente. Unido a las esferas, trabajadas anteriormente (Fig. 6) y familiarizadas con mi lenguaje artístico, conforman la pieza que expresa el final del proceso.

La elección de chicle o goma de mascar como material principal nos lleva a un recorrido experimental donde el chicle afirma ser una metáfora de dicho proceso de duelo. Mientras que las esferas representan la actividad del proceso a través de su movimiento, la continuidad de las esferas casi trata de envolver todas las emociones en un bucle y el chicle trata de mantenerlas atrapadas unas de otras. Por otro lado, la transparencia de dichas esferas nos expone al resto del entorno.

Fig. 15. Isabel Soriano. *Atrapado*. 2023. Técnica: Escultura. Materiales: Diferentes esferas transparentes, chicle rosa, soporte para sostenerla desde arriba.

Fig. 16. Detalles pieza *atrapado* (Fig.15)

Tras el proceso artístico realizado para tratar el tema del proceso de duelo, se decidió que la obra resultante fuera una esfera compuesta de varias esperas con diferentes tamaños unidas entre sí por el chicle, que las mantiene atrapadas. Este hecho desborda la situación y el chicle arrastra a las esferas a caer por su propio peso debido a la carga emocional.

En el momento en que la pieza se instala adquiere un carácter de interacción con el público. Restos del chicle que han caído de la pieza se encuentran en el suelo de manera que el espectador puede verse atrapado de forma real y así poder tener una mayor interiorización con la pieza.

Finalmente reconocemos la evolución en el proceso creativo y el cambio significativo desde el inicio hasta la pieza final. Así mismo, se propone introducir un nuevo concepto llamado "Duelo transparente", que recoge una mirada más abierta y con un acercamiento al arte.

De esta manera, las diferentes esferas son transparentes y este concepto dará sentido a la pieza final del proceso.

El resultado final quiere expresar un proceso de duelo significativo y complicado. Como todo proceso conlleva sus fases o etapas para conseguir una evolución reconocible. Como seres humanos tenemos la dificultad de sentir, pero también de poder expresarnos y cambiar de forma significativa la realidad de cada experiencia.

Una instalación final recogerá todas las piezas del proceso.

6. BIBLIOGRAFÍA.

- Aguilera Portales, (2009). *La muerte como límite antropológico. El problema del sentido de la existencia humana*. Artículo 56. <http://hdl.handle.net/10481/6903>
- Barreto Martín, María; Yi Yi, Patricia; Soler, Carmen (2008). Predictores de duelo complicado. *Psicooncología*. Vol. 5, Num 2-3, pp 383-400.
- Castellà Berini, Rosa; Farré i Grau, Lluís (2007) «Arte, ética y psicoanálisis: del legado de Freud a los desarrollos postkleinianos». *Intercambios, papeles de psicoanàlisis*, Núm. 19, p. 2126, <https://raco.cat/index.php/Intercanvis/article/view/354590>.
- Frankl, V. E. (1988), *El hombre en busca de sentido*, Editorial Herder, (original en inglés, 1946).
- Hilda Botero, C. (2012) Relación Madre-Hijo- El amor en el desarrollo del bebé- Separación Temprana- patrón de relaciones y su lado mental. *PSICOANÁLISIS XXIV* (2) <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4491842.pdf>
- Jaramillo Serna, J. A. (2015). Elaboración del duelo a través del arte: un acercamiento metodológico y conceptual. *Poiésis*, 1(29).
<https://doi.org/10.21501/16920945.1560>
- Jaramillo Serna, J. A. (2020). Intervenciones psicológicas basadas en el arte para acompañar procesos de duelo: un estado del arte, *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación para inclusión social*, 15, 1-10.
<http://dx.doi.org/10.5209/arte.64538>
- Maier, Tobi. (2009). Marina Abramovic. Más allá del cuerpo. *Revista exit express* nº 47
- Martínez Rodríguez, P. (2015). *Duelo y creación artística. Propuestas de recuperación y continuidad de la memoria autobiográfica a través de la experimentación plástica*. Universidad de Barcelona. Tesis Doctoral.
- Manen, Martí. (2010) Tomas sarraceno. Utopías clásicas en formas del hoy. *Revista Exit Express*. nº 53. P.56

Monroy Solís María Regina (2006). Arte, creatividad y aprendizaje. La imaginación como vehículo de la movilidad interior: duelo y simbolización artística. *REencuentro. Análisis de Problemas Universitarios* (46), 0[fecha de Consulta 22 de junio de 2023]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34004611>

National Gallery de Victoria/AU. 2017. Biographie Michel Blazy. URL: <https://www.galerieartconcept.com/fr/michel-blazy/>

Noriega, L (2012). En el estudio de Jaume Plensa. Llei d'art. URL: <https://jaumeplensa.com/gestorPlensa/Moduls/bibliography/press/pdf/30/2012%20Llei%20d%20Art.pdf>

Rodríguez, D. F. (2016). *El arte como proceso de subjetivación del duelo* (tesis pregrado). Universidad del Rosario. Recuperado en <https://repository.urosario.edu.co/server/api/core/bitstreams/bd339f33-3d2c-471e-832a-2d1d1df54530/content>

Saldivia, F. (2018). Lo bello y lo sublime en el Psicoanálisis lucaniano. NODVS LII, juny de 2018. L'aperiòdic virtual de la Secció Clínica de Barcelona. <https://www.scb.icf.net/nodus/contingut/article.php?art=644&rev=71&pub=1>

Sandrin, L. (2022). *Te recuerdo en mi corazón*. Sal terrae editorial.

Segal, H. (1965) Introduction to the Work of Melanie Klein. 1 ed. 16 reinmp - Buenos Aires: *Paidós*, (2003) *Psicología profunda*.

Sigmund Freud, (1917). *Duelo y Melancolía*. Librodot.com

Stutman Zapata, A. Algunos aportes de Winnicott para la reflexión en torno al rol de la madre. Psicóloga Clínica Universidad Católica de Chile. <https://www.centropsicoanaliticomadrid.com/publicaciones/revista/numero-5/algunos-aportes-de-winnicott-para-la-reflexion-en-torno-al-rol-de-la-madre/>

Surt, María Soledad (2019). Algunas consecuencias de lo negativo en el desarrollo emocional infantil. *Revista universitaria de psicoanálisis*. n° 19. pp 15-22.

Vásquez, Adolfo (2008). Peter sloterdijk: Espacio tanatológico, duelo esférico y disposición melancólica. *Nómadas*. Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas.

William Worden, J. (2022). *El tratamiento del duelo: Asesoramiento psicológico y terapia*. Psiquiatría Psicoterapia. Ediciones Paidós.

Zenil, B., Alvarado, S. (2007). La terapia del arte como herramienta psicoterapéutica en pacientes con cáncer. *Revista Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría*, 40 (2), 56-63. Recuperado en <https://www.medigraphic.com/pdfs/revneuneupsi/nnp-2007/nnp072d.pdf>

Zurbano Camino, A. (2007). *El arte como mediador entre el artista y el trauma. Acercamientos al arte desde el psicoanálisis y la escultura de Louise Bourgeois*. Universidad del País Vasco. Tesis doctoral.

Referencias audiovisuales:

-Andrés Botero, J. (2004-2022) *Después de Norma: un relato sobre el duelo, la confrontación y la reconciliación*. Documental. 1h y 33min.

