

MENCIÓN: Artes plásticas

TÍTULO: Disonía del espejo: La sinestesia del tacto a través de la experimentación pictórica.

ESTUDIANTE: Arrugue Lorente, Judith

DIRECTOR/A: Elia Torrecilla Patiño y Bibiana de la Soledad Sánchez Arenas

CURSO: 2022-2023

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE ALTEA

Universidad Miguel Hernández De Elche

Distonía del espejo: La sinestesia del tacto a través de la experimentación pictórica.

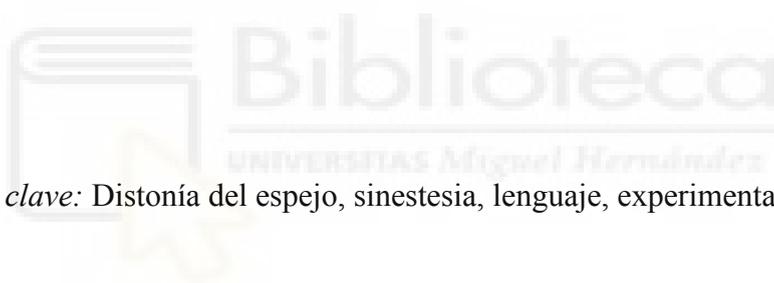

RESUMEN:

En este trabajo experimental se desarrolla, a través del lenguaje pictórico, una anomalía del sistema nervioso denominada “disonía del espejo”. Ello permite crear un canal de comunicación propio, que utiliza la disonía como herramienta para formar una serie de manchas que construyen y representan el lenguaje que da forma al proyecto a través de una metodología cualitativa de estudio de caso.

La artista Irma Blank (1934) sirve de referente, inspiración y apoyo conceptual ya que el objetivo principal es captar la esencia de la comunicación más allá de las palabras y manifestarse de forma visual, buscando una introspección que reivindique y represente lo que es importante para cada individuo, utilizando un lenguaje especial que describe su identidad.

En definitiva, este trabajo explora la disonía como herramienta de expresión desarrollando un lenguaje propio yendo más allá de las palabras, el cual se materializa mediante la experimentación plástica y visual.

Palabras clave: Disonía del espejo, sinestesia, lenguaje, experimentación pictórica.

ÍNDICE

PÁG.

I.	PROPUESTA Y OBJETIVOS	5
II.	REFERENTES	6
III.	JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	7-8
IV.	PROCESO DE PRODUCCIÓN	9-11
V.	RESULTADOS	12-32
VI.	BIBLIOGRAFÍA	33

I. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Distonía del espejo: La sinestesia del tacto a través de la experimentación pictórica es un proyecto que parte de una diversidad funcional poco común del sistema nervioso (distonía del espejo) como herramienta principal en su metodología, generando así un nuevo proceso de experimentación pictórica, un lenguaje propio y personal que visibiliza y reivindica por completo esta anomalía, convirtiendo un “defecto” en una habilidad.

Las técnicas de la acuarela y el fotomontaje digital se unen para construir una sinestesia del tacto, traduciendo los gestos que provoca la distonía del espejo al palpar el cuerpo en una imagen. Mediante el uso de Adobe Photoshop, la mancha se manipula digitalmente, manteniendo su forma en el contorno, añadiendo y acoplado en su interior una fotografía de la parte anteriormente palpada en la realización de la mancha analógica. En su resultado se expone la mancha analógica junto a su transformación en digital.

El proyecto está compuesto de cuatro series donde cada una habla de alguien importante a nivel personal mediante 4 piezas pictóricas. De este modo se consigue hablar de uno mismo a través de otras personas haciendo uso del nuevo lenguaje para describirlos.

OBJETIVOS:

1. Experimentar un nuevo lenguaje pictórico creado a partir de una diversidad funcional propia.
2. Visibilizar la “anomalía” o el trastorno de movimiento muscular conocido como la distonía del espejo a través del arte y más concretamente, a través de la pintura.
3. Desarrollar diversas series pictóricas con la colaboración de personas del entorno cercano registrando, a través de la sinestesia táctil, partes de su cuerpo.
4. Utilizar el arte como terapia y reivindicación para dar valor a un trastorno o anomalía en algo positivo y significativo.

II. REFERENTES

Fig. 1 : Inma Blank (Alemania, 1934), en su estudio de Milán. Foto de María Mulas.

Referente conceptual - [Lenguaje propio](#)

Inma Blank (Alemania, 1934) es una artista que tras mudarse de su país natal a una isla italiana y encontrarse con una gran adversidad para comunicarse, generó su propio lenguaje sin palabras como ruptura de los límites lingüísticos y cuestionando el significado preciso de las palabras. Este mensaje se ve reflejado en todo su proceso artístico, e incluso se realizó una exposición en Valencia en 2022 sobre toda su trayectoria.

Fig 2 : Vasili Kandinsky. Einige Kreise (1926)
Óleo sobre lienzo (140.3 x 140.7 cm)

Referente técnico - [Acuarela abstracta](#)

Vasili Kandinsky (Rusia 1866- 1944) fue un reconocido pintor ruso en el movimiento de la abstracción. Inspirado por otros artistas como Picasso o Matisse, durante muchos años fue considerado como el comienzo de la abstracción lírica y el expresionismo. Primera acuarela abstracta surge a partir de un manuscrito del ensayo *De lo espiritual en el arte* (1911), donde expone la idea de una pintura liberada del objeto que describe.

Fig. 3 : Rokkaku Ayako. ZONDER TITEL (2022)
Serigrafía (60 x 80 cm)

Referente metodológico - [Pintura con las manos](#)

Rokkaku Ayako (Japón 1982) es una artista que trabaja sus obras con sus dedos sin uso de pinceles, bocetos o planos preliminares. Es considerada una figura emergente en el arte japonés. Ayako se remonta a su niñez recordando que le gustaba pintar y recuerda sus manos embarradas en pintura.

III. JUSTIFICACIÓN

Mediante un proceso plenamente experimental, en este trabajo se crea un lenguaje que, partiendo de una anomalía del sistema nervioso, trata de encontrar un nuevo canal de comunicación donde, a nivel personal, se construye un lugar propio. El desconocimiento en general de este síndrome y su escaso porcentaje entre la población son la razón perfecta para interpretar esta rareza como algo único e íntimo, como un sello representativo de todo aquel que lo padezca. En este proyecto, la distonía muta y pasa de ser un diagnóstico médico a una herramienta, un proceso creativo que permite generar una sinestesia donde con manchas se alcanza interpreta, mediante el tacto, la percepción de otro cuerpo físico.

En artículos de revistas científicas del campo de la medicina, esta anomalía es definida como un movimiento o postura distónicos que es inducido por una tarea específica, como escribir, realizada por la parte normal opuesta del cuerpo.

Tras una exhaustiva búsqueda de información aparecen más términos, como es la Distonía focal de la mano (FHD. *Focal hand dystonia* en inglés) y desbordamiento motor (*motor overflow*).

La distonía focal de la mano (FHD) es un síndrome de contracción muscular sostenida, que con frecuencia provoca torsiones y movimientos repetitivos o posturas anormales de la mano. [...] Una característica del FHD, ya sea simple o complejo, es el desbordamiento motor, definido aquí como la contracción muscular involuntaria que acompaña, pero es anatómicamente distinta, del movimiento primario voluntario o involuntario. (Sitburana & Jankovic, 2008, p. 31 - 33)

Partiendo de estas definiciones, se entiende que el denominado “desordenamiento motor” es literalmente una respuesta física provocada por el FHD, siendo esta a su vez una variante mucho más específica dentro del espectro de la Distonía del espejo.

Tras poder captar y conocer todos estos conceptos básicos acerca de este síndrome desde una perspectiva médica y científica, es posible seguir avanzando en el proyecto, desde un ángulo más subjetivo y personal donde la obra se acota en el núcleo de su autora.

En una época donde comienza la toma de conciencia e investigación acerca de la Distonía del espejo, a finales de 2021 se realiza la exposición *Blank, Irma Blank* en Bombas Gens^[1] dedicada en su totalidad a la artista Irma Blank^[2] y a toda su carrera. La vida de Blank tuvo un rumbo irregular, repleta de cambios repentinos que la condujeron a su particular carrera artística, en la que se ven claramente reflejados tales aspectos. Su temática se envuelve en la comunicación más allá del significado de las palabras y el signo como pieza independiente, tomando el ámbito de la escritura y el libro como pilares en toda su creación.

El objetivo de esta muestra es captar la esencia de este contenido y manifestarlo de forma directa y visual. Es en esta temática y objetivos donde se encuentra un claro apoyo e inspiración conceptual, desvinculando la comunicación de la comprensión estándar. Sin embargo, cabe la posibilidad de incluirlo dentro de diferentes movimientos artísticos, desde el vanguardista expresionismo que deforma la realidad para expresar una naturaleza y un ser humano desde los sentimientos, alejándose de las percepciones objetivas convencionales; llegando a pasar por el *Art Brut*^[3], el cual rompe los patrones, barreras, prejuicios, pretensiones del arte, reflejando mundos de fantasía y estados mentales sin la necesidad de técnicas o títulos que lo acrediten.

Se utiliza una metodología cualitativa de estudio de caso, en la que se lleva a cabo una experimentación en cuatro cuerpos diferentes para obtener unos resultados comparativos y plásticos. La distonía del espejo toma el papel de herramienta en este proyecto y pasa a ser un elemento esencial en el procedimiento. La mano derecha palpa el cuerpo mientras que la izquierda, impregnada de acuarela, repite los gestos sobre el soporte. Las manchas obtenidas son la representación física y literal del buscado lenguaje de este trabajo. Una vez alcanzado esto, la parte digital es en este caso una reinterpretación de dichas manchas, siendo a su vez una traducción para todo aquel que lo contemple.

En definitiva, lo que se pretende con este trabajo es llevar a cabo una introspección para favorecer una reivindicación que trata de representar, desde el sentimiento y la rarezas, todo aquello que importa a uno mismo con un lenguaje artístico que favorece la posibilidad descriptiva de la persona.

1. Bombas Gens Centre d'Art es el centro de arte de la Fundació Per Amor a l'Art ubicado en la ciudad española de Valencia. Inaugurado el 7 de julio del 2017, alberga exposiciones y actividades en la antigua fábrica de Bombas Hidráulicas Carlos Gens SL.

2. Irma Blank (1934 - 14 de abril de 2023) artista italiana nacida en Alemania. Su trabajo, basado en texto impreso que transcribió con tinta, fue reconocido en la Bienal de Venecia de 1978. Su trabajo ha sido descrito como "dibujar lenguajes sin palabras" y, por lo tanto, "una forma de comunicación más allá del lenguaje específico", incluidos los sonidos.

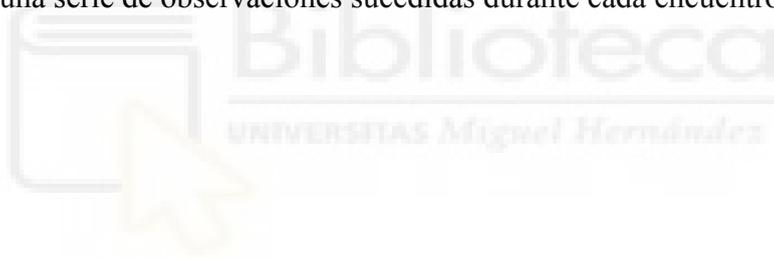
3. El término "arte marginal" fue acuñado por el crítico de arte Roger Cardinal en 1972 traduciendo al inglés el concepto de *Art Brut*, concebido por el artista Jean Dubuffet (año) para describir el arte creado fuera de los límites de la cultura oficial.

IV. PROCESO DE PRODUCCIÓN

A pesar de tratarse de un proyecto experimental, durante su producción analógica (realización de manchas) se tuvieron en cuenta una serie de acuerdos, cuestiones y parámetros entre la artista y cada participante de este estudio en su respectiva sesión para en conjunto conseguir un ambiente cómodo y placentero donde trabajar. Dichos ítems a seguir son:

- Grabación de Imagen/Audio como registro de la acción
- Elección de día y hora
- Elección de música
- Colores a utilizar
- Elección del espacio de seguridad
- Partes del cuerpo a intervenir
- Realización de pruebas de color

A continuación se encuentran cuatro tablas que registran de manera individual todos los ítems en cada participante, siendo así mucho más sencillo el análisis de cada sesión. Además, cada tabla cuenta con una serie de observaciones sucedidas durante cada encuentro.

I. SARA

GRABACIÓN DE IMAGEN/AUDIO COMO REGISTRO DE LA ACCIÓN	Si
FECHA ACORDADA	10/04/2023
ELECCIÓN DE MÚSICA	Si
COLORES A UTILIZAR	Naranja y verde
ELECCIÓN DEL ESPACIO DE SEGURIDAD	Piso de estudiante. Logroño (La Rioja)
PARTES DEL CUERPO A INTERVENIR	Mano, hoyuelo, clavícula y nalgas.
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE COLOR	Si. Se repiten las 2 primeras por petición del usuario.

*Observaciones de la sesión: El usuario se involucra bastante en la sesión. Pide la repetición de dos piezas argumentando que su falta de intensidad de color no le inspira lo suficiente. Los colores elegidos se llegan a fusionar en todas las piezas pero también se diferencian en todo momento. El proyecto se realiza con las acuarelas personales del participante y toma la decisión de pintar la mano en todas las piezas.

II. REBECA

GRABACIÓN DE IMAGEN/AUDIO COMO REGISTRO DE LA ACCIÓN	Si
FECHA ACORDADA	01/05/2023
ELECCIÓN DE MÚSICA	No
COLORES A UTILIZAR	Magenta y azul
ELECCIÓN DEL ESPACIO DE SEGURIDAD	Casa familiar. Altea (Alicante)
PARTES DEL CUERPO A INTERVENIR	Mano, ojo, tobillo y ombligo
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE COLOR	No.

*Observaciones de la sesión: El usuario percibe la sesión con seriedad. A pesar de la baja pigmentación en la primera pieza, se niega a repetirlo con el pretexto de dar juego al azar de la experimentación. Durante la sesión, los colores acaban fusionándose de manera progresiva hasta finalizar en un morado. El participante decide pintar la mano en las dos primeras piezas.

III. ILISAMA

GRABACIÓN DE IMAGEN/AUDIO COMO REGISTRO DE LA ACCIÓN	Si.
FECHA ACORDADA	20/05/2023
ELECCIÓN DE MÚSICA	Si.
COLORES A UTILIZAR	Rojo y amarillo.
ELECCIÓN DEL ESPACIO DE SEGURIDAD	Su casa. Altea (Alicante).
PARTES DEL CUERPO A INTERVENIR	Mano, nariz, espalda baja y rodilla.
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE COLOR	No.

*Observaciones de la sesión: El usuario se presenta algo tibio e indeciso previamente a la sesión. Se muestra temeroso ante la toma de decisiones que se prestan. A medida que avanza la sesión, comienza a conversar libremente y deja fluir. Las manchas salen completamente pigmentadas desde el comienzo y resultan de agrado al usuario. Únicamente pinta la mano una vez.

IV. NATALIA

GRABACIÓN DE IMAGEN/AUDIO COMO REGISTRO DE LA ACCIÓN	Si.
FECHA ACORDADA	23/05/2023
ELECCIÓN DE MÚSICA	No.
COLORES A UTILIZAR	Azul y verde.
ELECCIÓN DEL ESPACIO DE SEGURIDAD	Piso de estudiante. Altea (Alicante)
PARTES DEL CUERPO A INTERVENIR	Mano, oreja, pecho y hueso poplíteo
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE COLOR	No.

*Observaciones de la sesión: El usuario se muestra participativo y se interesa en profundidad por el proceso. Pinta la mano de manera consciente para conseguir ciertos resultados en cada pieza. No quiso música ni repeticiones con la intención de poder disfrutar la experiencia sin distracciones. El proyecto se realiza con las acuarelas personales del participante y toma la decisión de pintar la mano en todas las piezas.

V. RESULTADOS

- Serie *Sara*

Serie *Sara*. Fotomontaje digital. 2023. 21 x 29,7 cm

Serie *Sara*. Fotomontaje digital. 2023. 21 x 29,7 cm

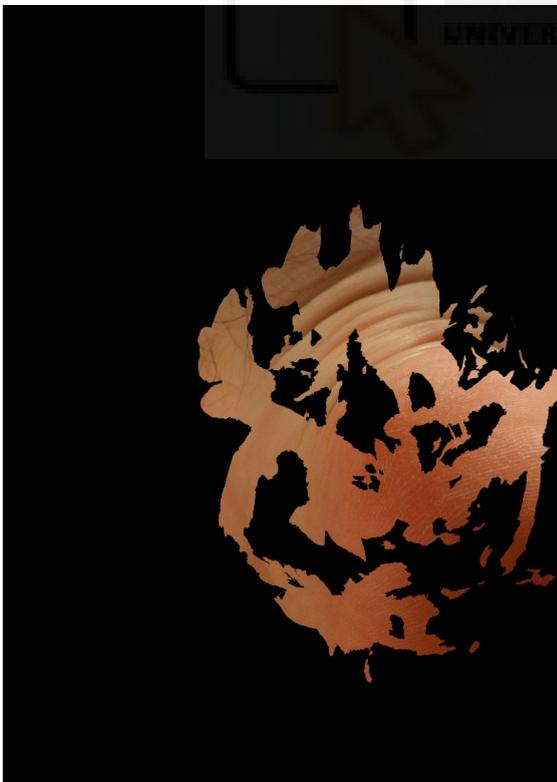
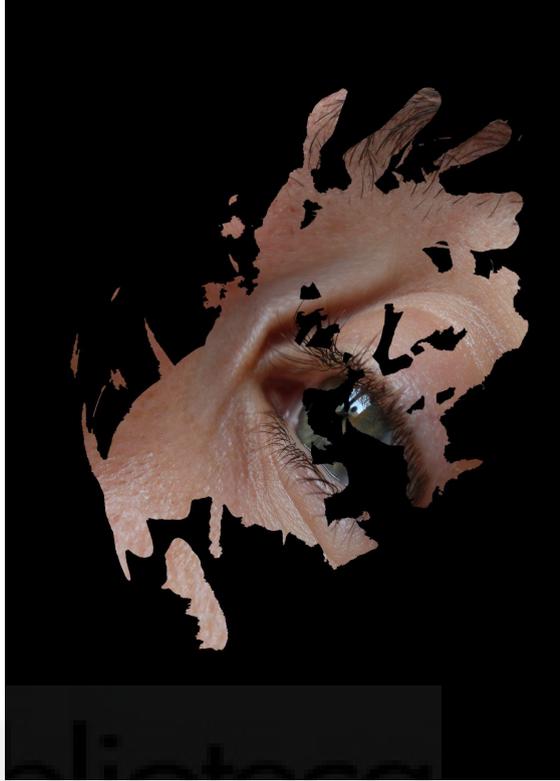
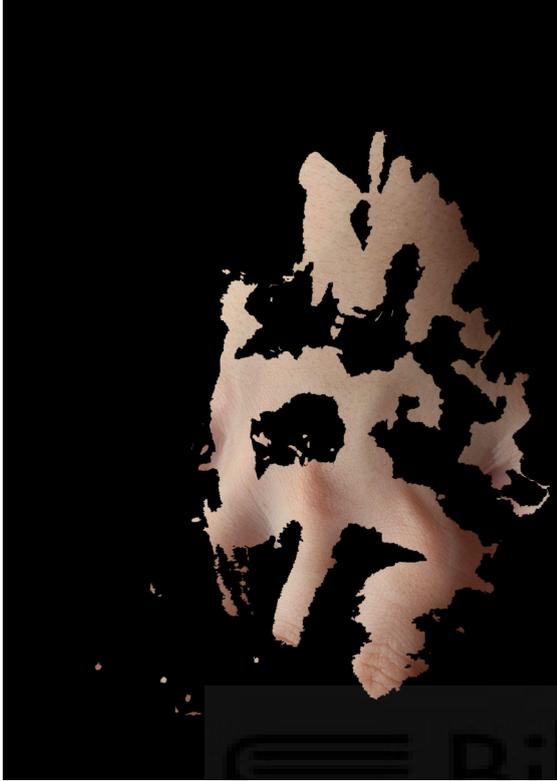

Serie *Sara*. Fotomontaje digital. 2023. 21 x 29,7 cm

Serie *Sara*. Fotomontaje digital. 2023. 21 x 29,7 cm

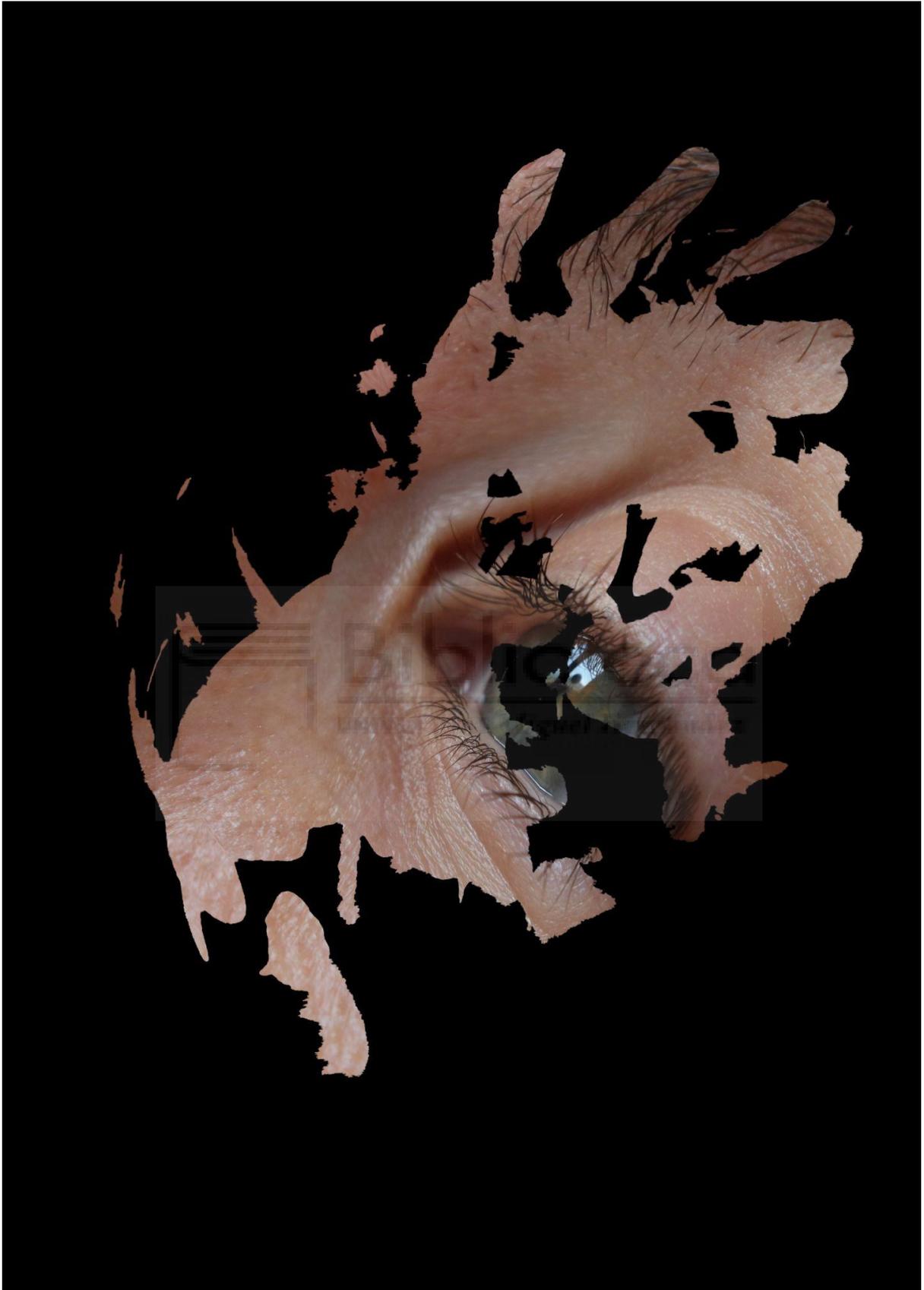
- Serie *Rebeca*

Biblioteca
UNIVERSIDAD Miguel Hernández

Serie *Rebeca*. Fotomontaje digital. 2023. 21 x 29,7 cm

Serie *Rebeca*. Fotomontaje digital. 2023. 21 x 29,7 cm

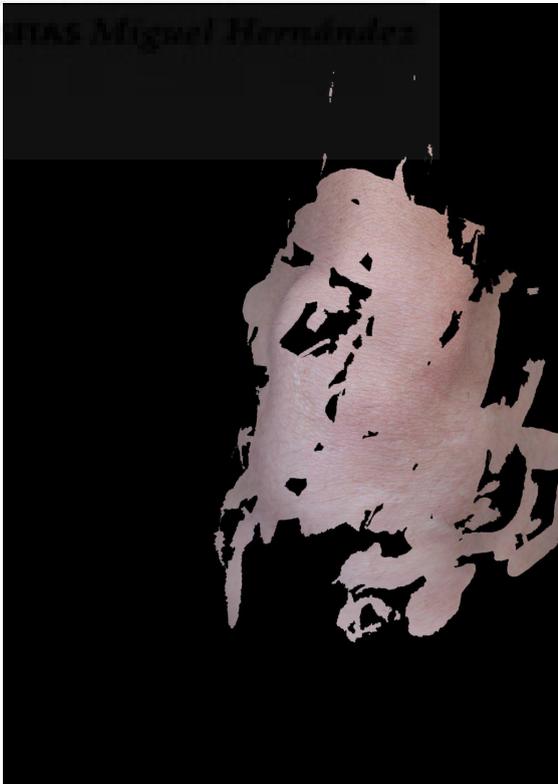
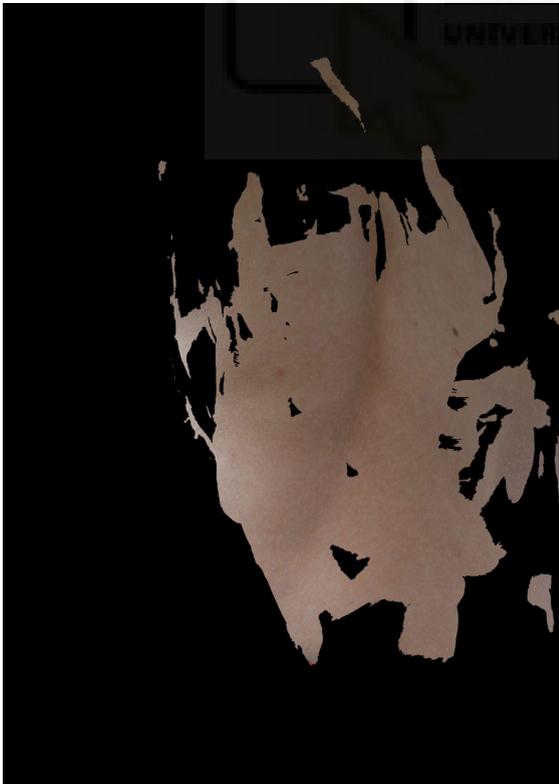

Serie *Rebeca*. Fotomontaje digital. 2023. 21 x 29,7 cm

Serie *Rebeca*. Fotomontaje digital. 2023. 21 x 29,7 cm

- Serie *Ilisama*

Biblioteca
UNIVERSITATIS Miguel Hernández

Serie *Ilisama*. Fotomontaje digital. 2023. 21 x 29,7 cm

Serie *Ilisama*. Fotomontaje digital. 2023. 21 x 29,7 cm

Serie *Ilisama*. Fotomontaje digital. 2023. 21 x 29,7 cm

Serie *Ilisama*. Fotomontaje digital. 2023. 21 x 29,7 cm

- Serie *Natalia*

Biblioteca
UNIVERSIDAD Miguel Hernández

Serie *Natalia*. Fotomontaje digital. 2023. 21 x 29,7 cm

Serie *Natalia*. Fotomontaje digital. 2023. 21 x 29,7 cm

Serie *Natalia*. Fotomontaje digital. 2023. 21 x 29,7 cm

Serie *Natalia*. Fotomontaje digital. 2023. 21 x 29,7 cm

- Conclusiones:

En última instancia, esta travesía en la creación artística a partir de la distonía del espejo ha sido mucho más que un simple proyecto experimental. Ha sido una experiencia completamente nueva y gratificante, una oportunidad que superó todas mis expectativas personales. Al fusionar elementos médicos, conceptuales y artísticos, este viaje me ha llevado a una profunda introspección y reivindicación a través del arte.

La forma en que la distonía se ha entrelazado con la creación artística ha ido más allá de desafiar las normas de comunicación; ha desenterrado un potencial inmenso en la expresión personal. La sensación de transformar lo “anómalo” en una herramienta poderosa y significativa de comunicación ha sido reveladora. Me he dado cuenta de que el arte tiene la capacidad de conectar de manera auténtica y profunda con otros, incluso a través de canales que podrían considerarse poco convencionales.

Además, esta experiencia ha fortalecido los vínculos con los participantes del proyecto de una manera sorprendente. La colaboración en la definición de acuerdos y la creación conjunta de obras ha creado un lazo único y especial. Ha sido una oportunidad para compartir vulnerabilidades y explorar la creatividad juntos, lo que ha reforzado la conexión entre nosotros.

En resumen, este proyecto ha sido un camino de autodescubrimiento y crecimiento. Ha demostrado el poder del arte para trascender las barreras y establecer conexiones significativas. Esta experiencia, que ha superado mis expectativas en todos los sentidos, quedará grabada como un recordatorio constante de la capacidad transformadora del arte y la belleza de la colaboración auténtica.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Sitburana, O., & Jankovic, J. (2008). Focal hand dystonia, mirror dystonia and motor overflow. *Journal of the Neurological Sciences*, 266(1–2), 31–33.

<https://doi.org/10.1016/j.jns.2007.08.024>

Sitburana, O., Wu, L. J. C., Sheffield, J. K., Davidson, A., & Jankovic, J. (2009). Motor overflow and mirror dystonia. *Parkinsonism & Related Disorders*, 15(10), 758–761.

<https://doi.org/10.1016/j.parkreldis.2009.05.003>

Blank, Irma Blank. (2021, febrero 9). Bombas Gens.

<https://www.bombasgens.com/es/exposiciones/blank-irma-blank/>

Rokkaku Ayako: *Una artista con el mundo en sus dedos*. (2011, octubre 19). nippon.com. <https://www.nippon.com/es/views/b00106/>