

bellas artes

2015-2016

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: RESILIRE

ESTUDIANTE: Llorca Gomis, Sandra

DIRECTOR/A: Albalate Gauchía, Iván
Puerta Varo, Raquel

PALABRAS CLAVE: Resiliencia, Proceso, Bordado, Escultura, Herida

RESUMEN: Como el Ave Fénix, que resurge de sus cenizas, todos los seres humanos tienen la capacidad de recuperarse tras un suceso traumático. En términos psicológicos, resiliencia se refiere a la superación de estas situaciones. Pero en muchas ocasiones estos acontecimientos dejan huellas, no solo emocionalmente sino también en la piel. Heridas que se abren y que, cuando cicatrizan, quedan marcadas de por vida en el cuerpo recordando lo ocurrido. En esta obra, se mostrarán esas heridas como metáfora del proceso de crecimiento postraumático hacia la resiliencia, empleando bordado como medio de expresión plástico.

Índice

UNIVERSITAS
Miguel
Hernández

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

4 - 4

2. Referentes

5 - 7

3. Justificación de la propuesta

8 - 9

4. Proceso de Producción

10 - 12

5. Resultados

13 - 15

6. Bibliografía

16 - 17

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Propuesta

A lo largo de la vida ocurren sucesos que provocan un gran daño emocional, como puede ser la pérdida de un ser querido, un grave accidente de tráfico, una enfermedad, etc. Ante estas situaciones traumáticas, muchos optarían por rendirse mientras que otros lucharían hasta el final y saldrían adelante haciéndose más fuerte a cada paso. Llamamos **resiliencia**, al resultado positivo del proceso de crecimiento postraumático¹. En ocasiones, estas vivencias marcan la piel, abriendo heridas que una vez cicatrizadas, queda la huella en el cuerpo y recuerda lo sucedido. Partiendo de esta premisa, en este trabajo se desarrollarán las fases que conlleva la evolución hacia la resiliencia y se tomará como referente la regeneración de una lesión cutánea.

Se llevará a cabo la materialización plástica de la obra mediante una serie de cuatro piezas, en que las aparecerán una imagen de la misma herida repetida en las distintas etapas evolutivas hasta su final recuperación. Se empleará la técnica del bordado, ya que se habla de la reconstrucción de la piel dañada y dado que se trata de un tejido roto, se reparará sobre tela con aguja e hilo. Esta técnica permite ilustrar con precisión los contornos y formas representando las heridas en tonos rojizos y colores cálidos. Unos bastidores de costura, servirán como soportes para la obra.

Objetivos

- Analizar los cambios que experimenta una piel dañada hasta su completa curación.
- Reinterpretar la imagen de una herida para generar un impacto en el espectador.
- Generar una imagen metafórica sobre cómo evoluciona el proceso de crecimiento postraumático hacia la resiliencia, a través de la regeneración de una herida abierta.
- Experimentar sobre la plasticidad del bordado basándose en la estética de la sutura cutánea.
- Reflexionar acerca de cómo repercuten los traumas vividos.

---

¹ Crecimiento postraumático: Cambio positivo que una persona experimenta como consecuencia del proceso de lucha en el que se involucra a partir de haber padecido un suceso traumático. Enciclopedia salud (2009). [en línea], URL: <http://www.encyclopediasalud.com/definiciones/crecimiento-postraumatico> [última consulta: 27/06/2016]

2. REFERENTES

Se conocen muchos relatos de personas que crecen ante situaciones traumáticas. Desde los principios de la cinematografía han sido abundantes las historias de superación, las que ha recogido el cine. Un claro ejemplo fue la película “La vida es bella” (*La vita è bella*, 1997) en la que sus protagonistas sobreviven y son felices tras ser reclusos y escapar de un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

REFERENTE FORMAL Y CONCEPTUAL

“**La piel que habito**” (2011) de Pedro Almodóvar es una película que cuenta la historia de cómo un cirujano plástico se obsesiona con la creación de una piel humana resistente a cualquier agresión externa, pero sensible a las caricias. Para ello, se hace con un sujeto de pruebas, la protagonista, a quien obliga a pasar por una serie de operaciones y pruebas en contra de su voluntad. Ésta tendrá que ser fuerte y superar las adversidades hasta lograr huir de su cautiverio.

Esta película influye como referente temático y visual. En ella se puede ver claramente un ejemplo de las fases de la resiliencia.

Fig. 1. Fotograma la película “La piel que habito” (2011) de Pedro Almodóvar. Director de fotografía: José Luis Alcaine.

Además, la piel es el hilo conductor de toda la historia. Desde el momento en que la protagonista es secuestrada, vive sucesos traumáticos, a lo que posteriormente se acostumbra y asume su situación. Más adelante saca provecho de ésta, para poder salir de su secuestro y por último se hace más fuerte a raíz de ese suceso.

“Hay procesos irreversibles, caminos sin retorno, viajes sólo de ida [...] La piel es la frontera que nos separa de los demás, determina la raza a la que pertenecemos, refleja nuestras raíces, ya sean biológicas o geográficas. Muchas veces refleja los estados del alma, [...]”²

---

² Almodóvar, Pedro. “Notas del Director”. *La piel que habito* (2011). “Información” [en línea], URL: <http://www.lapielquehabito.com/info.php> [última consulta: 27/06/2016]

REFERENTES TEMÁTICOS

Ave Fénix o Phoenix. Según cuenta la mitología griega, el pájaro vuelve a su nido después de 500 años para morir abrasado por las llamas del fuego y de sus cenizas, renace la pequeña ave que vuelve a retomar su forma con el paso de los días. Se decía de él, que tenía dones como la fuerza del revivir o las lágrimas curativas y hoy en día es un símbolo de fuerza, pureza e inmortalidad. El renacimiento físico se interpreta como el renacimiento ante sucesos trágicos y entendemos el resurgir del ave como la resiliencia del ser humano.

Frida Kahlo se ha convertido hoy en día en un icono mundial de fuerza, solidez, amor y pasión. Nacida el 6 de julio de 1907 en Coyoacán (México), fue una mujer que ya desde temprana edad

Fig. 2. Fotograma de la película "Frida" (2002) de Julie Taymor. Director de

creó obras artísticas de su sufrimiento. Tras comenzar sus estudios de arte, le ocurrió un fatídico accidente que la obligó a pasar una larga temporada postrada en una cama. Un tranvía impactó contra el camión donde ella viajaba. Estuvo al borde de la muerte. Sin embargo, ese no fue motivo para que Frida se rindiese y decidió afrontar el problema de otro modo.

Pintaba sus corsés y pequeños lienzos hasta que le fabricaron un caballete especial para que pudiese pintar recostada y colocaron un espejo en el techo para que pintase los que hoy en día son sus famosos autorretratos. Como ella bien decía "Pinto autorretratos porque soy la persona a quien más conozco". Consiguió múltiples logros como ser la primera mujer que expuso en el museo Louvre y pese a su dolor físico y emocional luchó por aquello en lo que creía. Su actitud es modelo claro de resiliencia y crecimiento postraumático.

Se toman como referente, tanto el relato mitológico y la vida de la artista, ya que, según el estudio realizado, se ve en estos dos ejemplos, la continuidad lineal que sigue el patrón de resiliencia, pasando por la aceptación hasta la superación de un problema.

REFERENTE VISUAL

Louise Bourgeois contaba su historia a través de sus obras. Los traumas en la niñez, sus problemas para ser madre, el machismo sufrido durante años, etc. volcaba todas sus emociones en ellas. Empleaba el arte como terapia y vía de escape ante los problemas y como decía ella, “El arte es una huida, no un destino”. Mediante aguja e hilo creaba sus obras con frases y reflexiones como esta: “Voy a enhebrar mis fracasos como perlas alrededor de mi cuello, son los fracasos los que nos hacen mejorar”. En sus puntadas se observa la rabia de su interior. De ella se extrae la fuerza y la expresividad en las costuras.

La enfermedad de la piel, **Epidermólisis Bullosa** o más conocida como “Piel de Mariposa” o “Piel de Cristal”. Es una dolorosa enfermedad que afecta a la piel en distintos grados desde la superficie hasta los tejidos internos. Provoca ampollas en la piel y daños al mínimo roce incluso con la ropa. Muchas personas, sobre todo niños, aprenden a convivir diariamente con esta enfermedad de por vida. Se coge la estética de las heridas para provocar un impacto en el espectador.

Lorenzo Nanni. El artista italiano, licenciado en bellas artes y especialista en diseño textil y moda, reinterpreta imágenes de detalles de la anatomía humana a través de la técnica del bordado y la alta costura tradicional. Utiliza materiales naturales y minerales, no orgánicos, tejidos ricos, bordados de lentejuelas y cuentas de colores, para conseguir el asombroso realismo en sus piezas. Combina a la perfección fuerza y fragilidad y hace especial hincapié en el detallismo para lograr una imagen figurativa. El trato y la minuciosidad con la que trabaja sus obras, servirá de inspiración para este proyecto.

Fig. 3. Lorenzo Nanni, “Fragments” (2001). Bordado de lentejuelas sobre textil.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

“Lo que no te mata te hiere de gravedad y te deja tan apaleado, que luego aceptas cualquier maltrato y te dices a ti mismo que eso te fortalece”³

La **resiliencia**⁴, del latín *resilio* o *resilire*, es la capacidad de un material de recuperar su forma inicial tras haber sufrido cualquier perturbación. En términos psicológicos, se conoce la resiliencia como la capacidad del ser humano de afrontar una situación traumática y salir fortalecido de ella. Es decir, la capacidad de sobreponerse ante cualquier experiencia por muy dura que esta haya sido. Desde la Neurociencia, se considera que una persona resiliente es aquella que consigue un equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés y soporta mejor la presión. Se trata de una respuesta cerebral adaptada al entorno y el desarrollo que indica un ajuste psicológico sano frente a la adversidad.

“Resiliencia es saber afrontar la adversidad de forma constructiva. Saber adaptarse con flexibilidad y salir fortalecido del suceso traumático.”⁵

Es una cualidad con la que todos nacemos, pero no todos desarrollamos. Durante el denominado “periodo de crecimiento emocional” que va desde los 2 hasta los 19 años, es decir, desde la infancia a la adolescencia, es la mejor etapa para desarrollar la resiliencia y poder así, en la edad adulta enfrentarnos a cualquier situación imprevista. Es entonces cuando hay que aprender a ser resiliente y mediante la psicología del pensamiento positivo, sacar el mayor partido a cualquier situación o adversidad que se nos proponga ya que, acabará marcando parte de nuestra existencia y modelando nuestra personalidad. Aunque realmente nunca dejamos de crecer emocionalmente a medida que ocurren diferentes hechos significativos.

La piel es el libro de la vida donde quedan registradas las experiencias marcadas por cicatrices que nos recuerdan lo vivido. Es la barrera que nos protege ante los contratiempos y está hecha de un material frágil que puede ser fácilmente dañado y a su vez se recupera con rapidez.

Partiendo de esta idea, se expone y desarrolla cómo se plantea un problema y el curso hasta

---

³ Nietzsche, Friedrich. *El ocaso de los ídolos* (1844-1900).

⁴ Resiliencia: *f. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido.* Real Academia Española (2016). “Diccionario” [en línea], URL: <http://dle.rae.es/?id=WA5onlw> [última consulta: 27/06/2016]

⁵ Santos, Rafaela. *Levantarse y luchar* (2013) Barcelona. Random House Mondadori. S.A. 2ª Edición

llegar a la solución en cuatro fases. Son las cuatro etapas que implica el proceso de resiliencia y que a su vez son las mismas por las que pasa una herida hasta su cicatrización. A continuación, se verá el paralelismo entre el proceso de resiliencia y la curación de una herida dividida por etapas:

1ª Etapa → Aceptación: Ocurre un problema que causa un trastorno grave y es entonces cuando se debe aceptar la realidad y asumir la situación.

- Fisura: Se abre una herida sangrante en la piel.

2ª Etapa → Adaptación: Sobreponerse ante esta situación y pensar en la solución adecuada.

- Inflamación: Se limpia la herida y vemos un el tipo de lesión.

3ª Etapa → Recuperación: Generar los recursos necesarios mediante el pensamiento positivo, en lugar buscar la solución en el problema.

- Puntos de sutura: Se cose la herida para que sane adecuadamente.

4ª Etapa → Superación: Recuperarse y fortalecerse ante el problema y aprender de lo vivido.

- Cicatrización: Finalmente, la herida cicatriza y queda la huella en la piel.

La representación formal de la obra será mediante el bordado, ya que, tejido y piel tienen muchas similitudes entre sí. Existen semejanzas entre ambos debido a que el tejido se considera, en cierto modo, una segunda piel. Es algo con lo que sentirse cómodo y que define quien eres. Tejido y piel son dos materiales que se pueden rasgar, coser, reconstruir, etc.

Las piezas se dispondrán en la pared formando una línea visual que concuerda con la línea temporal que sigue el proceso de resiliencia. A su vez, se separarán por etapas en cada uno de los bastidores de costura redondos.

El tema ha sido elegido debido a la necesidad de analizar y mostrar el proceso de resiliencia de una forma gráfica y directa, ya que es muy común que muchas personas hoy en día pasen por este tipo de dificultades. Ya sea haber sufrido una enfermedad como un cáncer, un accidente que impida volver a caminar o la muerte de un familiar, etc. son cosas que pueden pasar de forma inesperada. En este proyecto pretendemos entender cómo se pueden afrontar las peores situaciones sin dejar de luchar. Con el podremos comprender mejor el proceso de crecimiento personal hacia la resiliencia.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

La temática se ha trabajado anteriormente, creciendo y avanzando cada vez más. Es por ello que se ha experimentado con diferentes materiales y ha sido madurada para finalmente, conseguir un resultado acorde con la idea principal.

Previamente se ha investigado sobre la piel y las heridas, estudiando a fondo la estética, observando con detenimiento fotografías de los referentes. Tras conseguir las imágenes adecuadas a la temática se pasa a elaborar los bocetos. Se realizan en distintas técnicas como son el grafito y la acuarela, ambos sobre papel (Figs. 4 y 5). Con ellos se analizan la forma y el color.

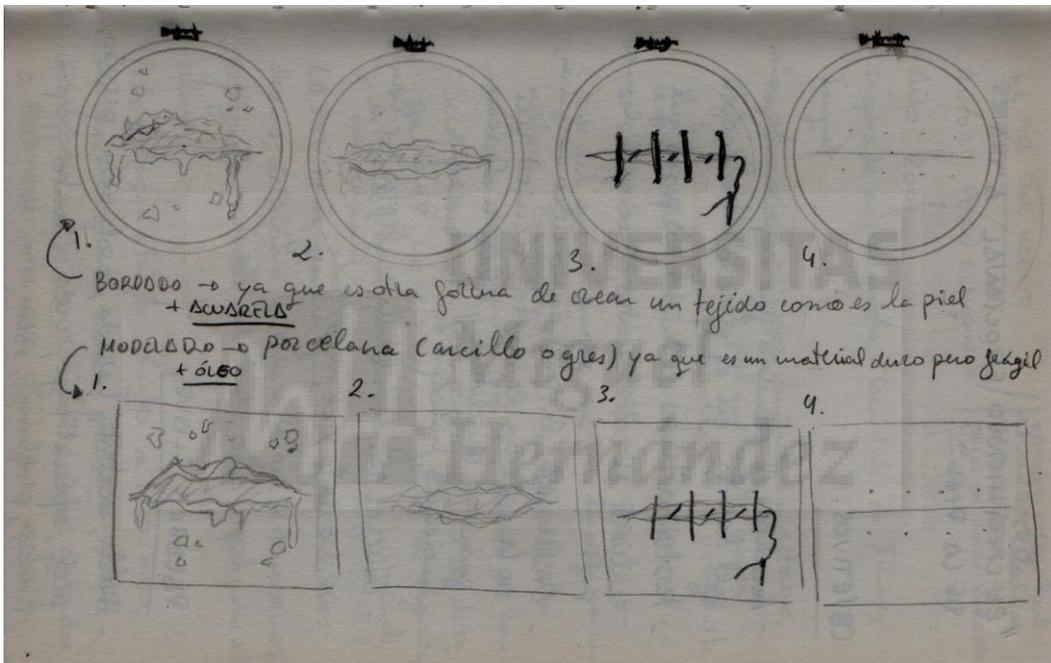

Fig. 4. Bocetos previos a la obra. Grafito sobre papel.

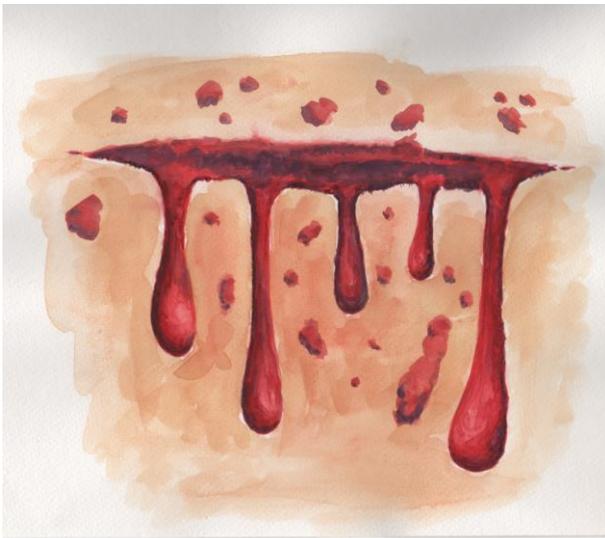

Fig. 5. Boceo previo a la obra. Acuarela sobre papel.

Para llegar al resultado final, es conveniente experimentar y probar con distintos materiales de múltiples posibilidades plásticas. El maquillaje de efectos especiales, la porcelana blanca y el bordado, son los resultados más acertados. Permiten ser modelados y obtener formas y texturas similares a las de una herida real.

La primera experimentación ha sido llevada a cabo con maquillaje FX sobre la piel (Fig. 6). Un material de uso cinematográfico para realizar todo tipo de heridas, cicatrices, etc. o maquillajes de fantasía o efectos especiales de todo tipo. Se observa que se trata de una

Fig. 6. 1ª Experimentación: Maquillaje FX, silicona "Skin tite" sobre piel.

obra efímera por eso se descarta esta opción ya que el propósito es que la obra final perdure en el tiempo.

Fig. 7. 2ª Experimentación: Modelado en porcelana con esmalte rojo.

La segunda prueba ha sido realizada con materiales cerámicos, en este caso, la porcelana blanca resaltando la sangre con esmaltes rojizos (Fig. 7). En la estética, el resultado final ha sido correcto, pero se descarta dado a su irregularidad formal.

A pesar de que se hayan descartado estas dos primeras experimentaciones por el momento puesto que no se adecuaban principalmente al aspecto conceptual de la obra, no se desechan estas ideas. Los resultados conseguidos en ambas, son interesantes a nivel visual, dado que se consigue ese aspecto visceral que se pretende. En un futuro se continuará con estas dos líneas de investigación.

Finalmente, la tercera y última experimentación ha sido la técnica del bordado, ya que es la más adecuada y permite dibujar las formas deseadas. Se adapta perfectamente a la temática y el concepto del proyecto.

Se emplea tela de punto de cruz específica para bordar, hilos de tonalidades cálidas y agujas. La acuarela potencia la relación entre piel y tejido, difuminado los bordes e integrándolos en la tela (Fig. 8). Se realizan cuatro piezas bordadas a mano que, como ya hemos comentado anteriormente, en ellas se ve dividido por partes el proceso de sanación de una piel dañada, buscando representar las heridas con la mayor fidelidad posible. Por tanto, se dan las puntadas aleatoriamente sin seguir un patrón determinado. No se tiene tan en cuenta la tenacidad del bordado como el resultado final.

En primer lugar, se forma la silueta bordando el contorno. A continuación, se rellena el espacio con tintas planas por secciones (Figs. 9 y 10). Seguidamente, se procede a realizar los detalles y el sombreado. Para acabar, se difuminan los bordes de la costura y se dan los últimos detalles con acuarela.

Fig. 8. 3ª Experimentación: Bordado y acuarela sobre tela.

Fig. 9. Proceso de realización de la obra.

Fig. 10. Detalle del proceso de realización de la obra.

5. RESULTADOS

La obra final consta de cuatro piezas que conforman una serie, las cuales se instalan en una pared blanca con iluminación cálida y tiene una lectura horizontal de izquierda a derecha. Las cuatro telas están tensadas en bastidores de costura de 30 cm. de diámetro, dejando una separación de unos 10 cm. de distancia entre sí. Con ello se consigue formar una línea continua que, a la vista, enlace todas las piezas en una única obra.

En esta línea se desarrolla el proceso curación de una herida que se pone en contraposición con el proceso de resiliencia. El espectador ve claramente el paso del tiempo en de una pieza a la siguiente y cómo evoluciona la herida hasta su completa sanación. Con estas imágenes se consigue representar el proceso de resiliencia. Proceso que resulta tan costoso como el bordado. Bordado que a su vez simboliza un tejido cutáneo y como este tejido se cura hiriendo con la aguja y cosiendo con el hilo. El acto de incidir con la aguja en la piel hace referencia a la resiliencia y el hecho de sufrir un trauma y fortalecerse gracias a haberlo vivido.

En un futuro se seguirá investigando sobre el mismo tema retomando las experimentaciones anteriores. Puesto el resultado a nivel estético fue satisfactorio, se investigará acerca de las posibilidades de dichos materiales en otros aspectos. Es decir, la posibilidad, por ejemplo, de cambiar la superficie habitual.

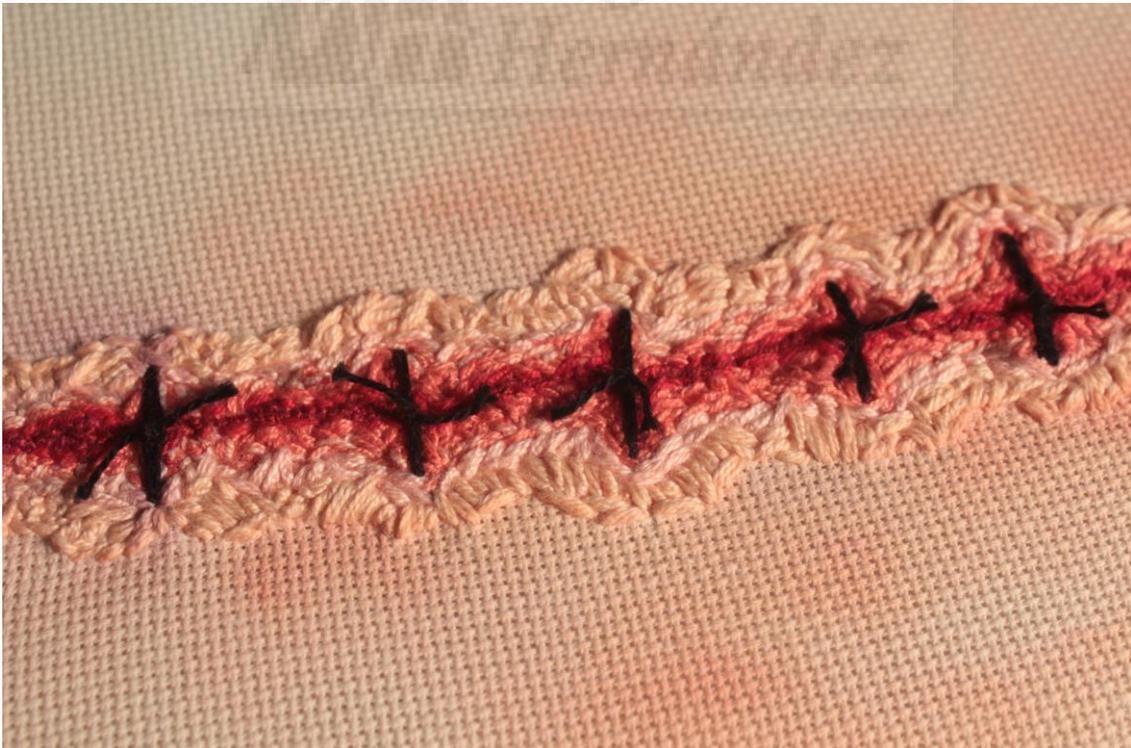

Fig.11. Fotografía de detalle. Obra "Resilire III" (2016). Bordado y acuarela sobre tela.

Fig. 12. "Resilire I" (2016). Bordado y acuarela sobre tela. Ø 30 cm.

Fig. 13. "Resilire II" (2016). Bordado y acuarela sobre tela. Ø 30 cm.

Fig. 14. "Resilire III" (2016). Bordado y acuarela sobre tela. Ø 30 cm.

Fig. 15. "Resilire IV" (2016). Bordado y acuarela sobre tela. Ø 30 cm.

6. BIBLIOGRAFÍA

Libros

- Santos, Rafaela (2013). *Levantarse y luchar. Cómo superar la adversidad con la resiliencia*. Barcelona: Conecta.
- Ferrándiz, Carlos (2014). *Dermatología clínica*. Madrid: Elsevier.
- Kettenmann, Andrea (1999). *Frida Kahlo*. Alemania: Taschen.

Filmografía

- Almodóvar, P. (2011). *La piel que habito*. España: El deseo S.A. 117 min.
- Beningini, R. (1997). *La vita è bella*. Italia: Cecchi Gori Group Tiger Cinematografica, Melampo Cinematografica. 116min.
- Peterson, B., Docter, P. (2009). *UP*. Estados Unidos: Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios. 96 min.
- Docter, P., Del Carmen, R. (2015). *Inside Out*. Estados Unidos: Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios. 94 min.

Webgrafía

- Instituto Español de Resiliencia. (2015) “Resiliencia” [en línea], URL: <http://resiliencia-ier.es/resiliencia/resiliencia> [última consulta: 27/06/2016]
- Instituto para la Resiliencia y el desarrollo emocional. (2016) “Resiliencia” [en línea], URL: <http://www.iryde.es/resiliencia> [última consulta: 27/06/2016]
- RTVE. (2013) “UNED – RESILIENCIA: Conceptos de psicología positiva - 03/05/13” [en línea], URL: <http://www.rtve.es/alcarta/videos/uned/uned-resiliencia-conceptos-psicologia-positiva-03-05-13/1803053/> [última consulta: 27/06/2016]
- RTVE. (2014) “Para todos La 2 – Entrevista Rafaela Santos. La resiliencia - 10/01/2014” [en línea], URL: <http://www.rtve.es/alcarta/videos/para-todos-la-2/para-toods-2-entrevista-rafaela-santos-resiliencia/2298007/> [última consulta: 27/06/2016]
- Frida Kahlo. (2006). “La artista” [en línea], URL: http://www.fkahlo.com/espanol/index_espanol.html [última consulta: 27/06/2016]
- Instituto Químico Biológico (2004). “Atlas de Dermatología -Lesiones de la piel” [en línea], URL:

- <http://www.iqb.es/dermatologia/atlas/generalidades.htm> [última consulta: 27/06/2016]
- Asociación Piel de Mariposa (2009). “Epidermolisis bulliciosa” [en línea], URL: <http://www.pieldemariposa.es/epidermolisis-bullosa/> [última consulta: 27/06/2016]
  - La piel que habito (2011). “Información” [en línea], URL: <http://www.lapielquehabito.com/info.php> [última consulta: 27/06/2016]
  - Real Academia Española (2016). “Diccionario” [en línea], URL: <http://dle.rae.es/?id=WA5onlw> [última consulta: 27/06/2016]
  - Lorenzo Nanni (2010-2012). [en línea], URL: www.lorenzonanni.com/ [última consulta: 27/06/2016]
  - Paper Blog (2014). “La realta dell’arte tessile di Lorenzo Nanni” [en línea], URL: it.paperblog.com/la-realta-dell-arte-tessile-di-lorenzo-nanni-2216060/ [última consulta: 27/06/2016]
  - Papeles del psicólogo (2006). “La experiencia traumática desde la psicología positiva” [en línea], URL: <http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=1283> [última consulta: 27/06/2016]
  - Enciclopedia salud (2009). [en línea], URL: <http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/crecimiento-postraumatico> [última consulta: 27/06/2016]