



2015-2016



MENCIÓN: Artes Plásticas

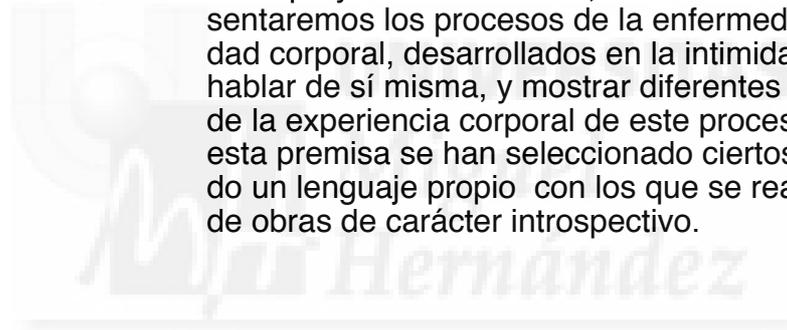
TÍTULO: Grado en Bellas Artes

ESTUDIANTE: Ana Doménech Saldaña

DIRECTOR/A: Susana Guerrero Sempere

PALABRAS CLAVE: Estancia, fragmento, muerte, hogar, cicatriz, cuerpo.

RESUMEN: En el proyecto de la artista, Ana Doménech Saldaña, presentaremos los procesos de la enfermedad y la incapacidad corporal, desarrollados en la intimidad. La intención es hablar de sí misma, y mostrar diferentes formas y aspectos de la experiencia corporal de este proceso. A través de esta premisa se han seleccionado ciertos símbolos y creado un lenguaje propio con los que se realizará una serie de obras de carácter introspectivo.



Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

4 - 5

2. Referentes

6 - 7

3. Justificación de la propuesta

8 -

4. Proceso de Producción

9 - 10

5. Resultados

11 - 23

6. Bibliografía

24 -

1. PROPUESTA:

En el proyecto hemos estudiado como se vive la enfermedad en el hogar, y como puede llegar a influir a la persona afectando significativamente en el desarrollo de su vida.

Con ello nos referimos, a cambios corporales y emocionales, por factores internos y externos, transformando al individuo. La exorcización del trauma y el dolor al que se ve sometido el cuerpo, se vuelven necesarias.

En el desarrollo de este trabajo nos centramos en la vivencia, muerte y dolor de un cuerpo enfermo en la intimidad, en lo cotidiano, lugar donde se comparte con el resto de individuos que componen la familia.

Por consiguiente, el proyecto está fundamentado en una búsqueda introspectiva, en la que utilizamos las secuelas y el dolor de la enfermedad, para exteriorizar en forma de obra artística.

Presentaremos la resistencia, y a la vez, la decrepitud del cuerpo humano en la intimidad, así pues, se trata de una transformación corpórea.

“ Todo dolor incluso el más modesto, induce a la metamorfosis ¹ ”

¹ David le Breton.1995. *Antropología del dolor*. Edit, Seix Barral. (p 26)

OBJETIVOS:

- Mostrar el desarrollo de la enfermedad en la intimidad, tanto en soledad como en familia.
- Insistir en la importancia de la independencia corporal, es decir, poder llevar una vida con “normalidad”.
- Presentar la experiencia de vivir en un cuerpo enfermo o diferente.
- Trabajar la desfragmentación corporal.
- Plantear el dolor neurálgico de forma estética.
- Buscar la belleza en lo alterado y diferente.
- Expresar mediante técnicas gráficas un tema altamente abstracto y de carácter conceptual y procesual.

2. REFERENTES:

En los referentes, hemos encontrado ciertas características que nos han resultado interesantes a la hora de producir nuestra obra, como por ejemplo, las *Femme Maison* (Fig. 1), de Louise Bourgeois, en las que híbrida el cuerpo humano con la casa.



Fig. 1. Louise Bourgeois, *Femme maison*, 1994.

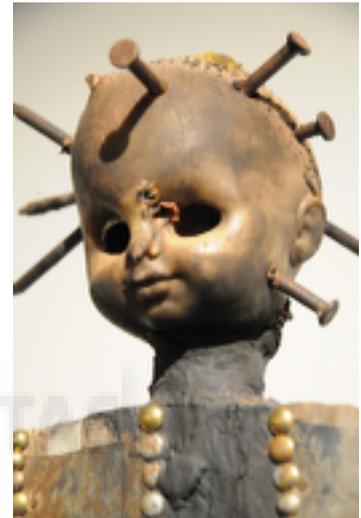


Fig. 2. Gerard Quenum, *Benin está vivo*, 1994.

Otro referente plástico en el proyecto ha sido el artista africano Gerard Quenum, el cual utiliza muñecos (Fig. 2.) y sus fragmentos para realizar su obra, en la que realiza una crítica social a la situación de su país. En nuestro caso lo utilizaremos para hablar del cuerpo y su fragmentación.

Otra artista referente es, Kass Copeland, que realiza ensamblajes, en cajas y cajones de madera, usando como recurso el ready made, la recolección y búsqueda de objetos en anticuarios (Fig. 3), para realizar sus piezas que evocan una gran nostalgia.



Fig,3

Dorothea Tanning (Fig,4) en la instalación *la chambre 202* trabaja una reconstrucción biográfica, a través de la combinación de formas orgánicas y enseres domésticos. A pesar de ser esculturas blandas, sus piezas no son obras amables, son símbolos de violencia y mutilaciones.



(Fig, 2) Dorothea Tanning , recreación a escala natural de una habitación de hotel, *la Chambre 202* ,*Hôtel du Pavot*, 1970.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

En anteriores proyectos hemos estado tratando el tema de la enfermedad como proceso, porque ha sido algo que nos ha afectado desde la infancia, pero en esta ocasión, hemos realizado una prospección del concepto de forma más física, sin dejar de lado lo intrínseco. Con esto nos referimos a que la enfermedad, a veces puede terminar compartiendo y afectando a la unidad familiar, pero en otras ocasiones, puede volverse un proceso unánime en el que el enfermo concentra su dolor en sí mismo, viviéndolo en soledad.

Hemos elegido la siguiente propuesta porque se trata de algo que hemos vivido y sentido. Este proyecto es una forma de exteriorizar y materializar una experiencia personal con cicatrices y secuelas que ha condicionado nuestra vida, así surgió la necesidad de crear la serie *Sensaciones de un cuerpo enfermo en la intimidad*.

Tras documentarnos, deducimos que hablar del cuerpo implica hablar del desgaste, carencias y enfermedad, así pues, estas debilidades corporales pueden manifestarse en el interior o exterior de cualquier persona, a lo largo de su existencia.

Vamos a tratar el dolor de dos formas, interior, el que no se comparte, incluso se oculta y vive en secreto, y el que aflora y se comparte con el resto de miembros que componen la estancia en la que se halla el enfermo.

Por último decir que nuestra intención es acercar al espectador a la experiencia de la enfermedad y del dolor, tanto de forma directa, como indirecta.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN:

Partimos de la escultura, la serigrafía y el grabado, realizando una serie de piezas autobiográficas sobre la enfermedad.

Desarrollaremos una recolección de muñecos y objetos de rastros y tiendas de segunda mano, llevándolo al ready-made. Utilizaremos las técnicas de ensamblaje, costura, aerografía y fundición. Hemos realizado dos experimentaciones con fragmentos de muñecos, mediante ensamblaje y reproducción con técnicas de fundición(Fig,5), para de esta manera, presentar algo frágil (Fig,6) con un material duro como puede ser el bronce o el latón.



Fig. 5.



(Fig. 6)

La parte gráfica se manifiesta a partir de los retratos de niños de la época victoriana (Fig. 7.), girando entorno la vida cotidiana y los retratos post-mortem. Las técnicas que hemos utilizado en grabado son: punta seca, barniz blando, maculatura, barniz dulce y gofrado, en las que algunas han sido fusionadas.

En serigrafía la experimentación se ha basado en el soporte, hemos estampado sobre distintos tipos de papel y telas. También hemos realizado una de las ilustraciones vertiendo sal o carborundum sobre la estampa con la tinta fresca, quedando adherido, dando un resultado pictórico muy interesante.



(Fig. 7) Ana Doménech Saldaña. Yo. 2016. Serigrafía.

5. RESULTADO :

Nuestra intención en este proyecto ha sido utilizar muñecos y retratos victorinos para hablar del dolor producido por la enfermedad. Lo que nos ha llevado a utilizar estos elementos, ha sido la necesidad de presentar las sensaciones de un proceso donde nuestro cuerpo sufre una transformación.

Las ediciones realizadas son fruto de un proceso creativo que se antepone ante el resultado final, ya que al ser un proyecto introspectivo, trabajamos a partir de nuestra experiencia personal.

Nos hemos servido de diferentes medios, ante la necesidad de complementar el proyecto, tanto de forma bidimensional, como tridimensional. Cabe destacar que las técnicas desarrolladas han sido remitidas a la necesidad de exteriorizar ciertos sentimientos difíciles de expresar.

Unas de las obras de las que nos sentimos más satisfechas, son las piezas rojas (Fig. 7, 8, 9, 10.) en las que usamos el color rojo para representar el cuerpo desollado, la ausencia de la dermis, ya que utilizamos este color como símbolo de introspección, así pues, transmiten el dolor neurálgico de una forma más interna y sobrecogedora.

Las piezas de bronce comunican (Fig 11, 12.) lo blando y lo duro, una metáfora de la fortaleza/fragilidad, representando una difícil infancia unida a la enfermedad, unido a otros aspectos del ámbito familiar y obligándote a crecer de forma prematura.

Las obras gráficas (Fig. 13, 14, 15, 16, 17, 18) están enfocadas a la muerte y a la ausencia, siguen hablando de la infancia, y de las consecuencias de la enfermedad, sin dejar de lado el concepto del hogar. Técnicamente hemos seguido usando el recurso de la línea gestual, ya que por carencia visual, trabajamos de forma más intuitiva y experimental.

Nos hemos planteado el proyecto de fin carrera no como el fin de algo, sino el principio de una nueva fase, como punto de partida de un nuevo proceso, creativo.



(Fig. 7) Ana Doménech Saldaña. *Dolor I*. 2016. Ensamblaje. 21x15cm



(Fig. 8) Ana Doménech Saldaña. *Dolor II*. 2016. Ensamblage. 25x18cm.



(Fig. 9) Ana Domenech Saldaña. *Dolor III*. 2016. Ensamblage. 28x21cm.



(Fig. 10) Ana Doménech Saldaña. *Dolor IV*. Ensamblage. 2016, 8x6cm



(Fig. 11) Ana Doménech Saldaña. *Infancia dura*. Bronce. 2016. 22x 24cm



(Fig. 12) Ana Doménech Saldaña, *Microfusión*. Bronce. Medidas variables.



(Fig. 13) Ana Doménech Saldaña, *yo*, 2016. Serigrafía. 21x30cm.



(Fig. 14) Ana Doménech Saldaña, *Mis mejores amigas*. Serigrafía. 2016. 30x42cm.



(Fig. 15) Ana Doménech Saldaña, *La niña yacente*. 2016. Serigrafía. 29x42cm.



(Fig. 17) Ana Doménech Saldaña. *Madre huérfana*. Barniz blando . 2016.



(Fig. 16) Ana Doménech Saldaña, *La familia*, 2016. Punta seca. 60x84cm.



(Fig. 18) Ana Doménech Saldaña. *Natus mortus*. Barniz blando y maculatura. 2016.

6. BIBLIOGRAFIA

- http://www.revista.unam.mx/vol.7/num8/art59/ago_art59.pdf [8/4/2016]
- http://eprints.ucm.es/13472/1/carolina_gali%C3%B1anes_baja_resoluci%C3%B3n._El_libro,_fragilidad...pdf [13/05/2016]
- David Le Breton. 1995. Antropología del dolor. Editorial, Seix Barral (página 26).
- Jose Miguel G. Cortés (1996), El cuerpo mutilado, la angustia del arte, Editorial, C. Valenciana.
- <https://www.room-digital.com/las-esculturas-blandas-de-dorothea-tanning-museo-reina-sofia/>[1/6/2016]