

tf g
memoria
bellas artes

2020- 2021

MENCIÓN: Artes plásticas

TÍTULO: Quieto, como muerto: El vacío de un cuerpo aislado

ESTUDIANTE: Díez Martín, Laura

DIRECTOR/A: Mercé Cerbelló, Silvia Rosa

PALABRAS CLAVE: Despersonalización, desrealización, trastorno disociativo, identidad, cuerpo.

RESUMEN:

Estar presente, pero vivir ausente. Perder la noción del tiempo y del recuerdo, esperar a que las horas pasen. Sentirse a trozos, desconectado... *Quieto, como muerto: El vacío de un cuerpo aislado* es un proyecto multidisciplinar que hace uso de la instalación artística y la ilustración para adentrarse en las sombras de la mente humana y los misterios de varios trastornos disociativos: La despersonalización y la desrealización.

Indice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	4	-	5
2. Referentes	6	-	7
3. Justificación de la propuesta	8	-	9
4. Proceso de Producción	10	-	11
5. Resultados	12	-	17
6. Bibliografía	18	-	

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Propuesta

“*Quieto, como muerto*” es un proyecto de investigación que utiliza las disciplinas de la instalación artística, la fotografía y la ilustración para plasmar la visión subjetiva de dos trastornos mentales, en específico, la despersonalización y desrealización alargados en el tiempo. Basándose en las sensaciones, emociones y no-emociones que le surgen a la artista en el instante que los sufre, se convierte en un viaje hacia los rincones de la mente humana, y lo onírico y terrorífico de las realidades disociativas.

La despersonalización y desrealización continúan siendo trastornos desconocidos por la mayor parte de la sociedad. Nos encontramos constantemente ante personas que rara vez han escuchado hablar de ellos, aún cuando es común sufrir alguno por lo menos una vez en la vida o en situaciones de extrema ansiedad. Pasaron meses antes de que la investigadora misma descubriera y encontrara la explicación (con la ayuda de un profesional) a esa sensación de extrañeza que la atormentó constantemente durante mucho tiempo.

Existía una percepción intrusa que la inquietaba y destruía a partes iguales de vez en cuando. Por ejemplo, cuando su mirada atrapaba a su familiar tendiendo la ropa sobre el tejado: Se debe decir que desde su propia ventana podía contemplar gran parte de la casa, y se sorprendió a sí misma al sentir cierta amargura por culpa de esa escena tan trivial. Había algo que no terminaba de funcionar, pues desde la lejanía tenía la sensación de que aquella casa colindante a la suya le era desconocida, y su pariente un ser ajeno a ella.

Ese fue probablemente el comienzo. A partir de ahí se le hizo habitual una sensación parecida a observar y tocar a través de una pantalla de cristal grueso, que la distanciaba de la existencia y de su propio cuerpo. Como si habitara una sala en blanco cerrada al público que la perseguía incesantemente y convertía en personajes inventados y vacíos a todo aquel que no frecuentaba su interior.

En *Quieto, como muerto* se trabaja entonces la investigación e interpretación del vacío que denota un cuerpo, aislado de la realidad como normalmente la conocemos.

Objetivos

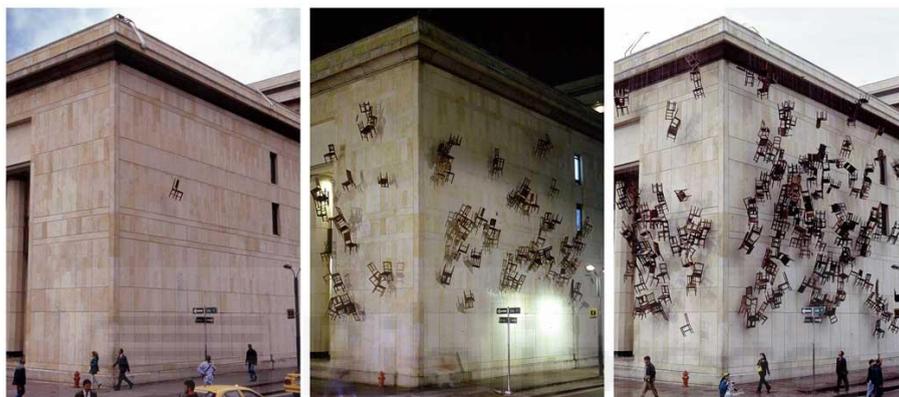
- Dar visibilidad a la Despersonalización y la Desrealización.
- Abordar el tema de manera personal e íntima, con la intención de aportar una visión subjetiva del mismo.
- Generar documentación visual que ayude a dar forma a algunos síntomas del trastorno.
- Causar extrañeza y sensación de malestar a través de la ilustración surrealista.

2. REFERENTES

Doris Salcedo (1958). Interesan fuertemente sus obras de carácter político y los materiales con los que trabaja. Durante los últimos años la artista se ha centrado en la instalación artística y en la intervención de los espacios públicos con intención de generar escenarios vertiginosos y con denotado carácter surrealista.

Recurre constantemente a la reutilización de objetos como material para sus trabajos, así como la utilización de muebles, que cuentan con una gran carga simbólica. Eliminando su naturaleza y utilidad principal, consigue plasmar el horror, el malestar y la ausencia del recuerdo humano a través de ellos.

[Fig. 1] Salcedo, Doris. *Sillas vacías* (2002). Instalación en el ámbito público.

Sonia Higuera (1973). En sus obras se plantea un diálogo entre la fotografía y la obra tridimensional. Se interesa por la fragilidad, la inestabilidad y el aislamiento que sufre el individuo ante las relaciones rígidas de la sociedad actual, buscando mostrar de esa forma la vulnerabilidad del ser humano. Sus proyectos tienden a ser minimalistas, pero con una profunda carga en el mensaje y concepto, lo que se toma como referente en la investigación.

[Fig. 2] Higuera, Sonia. *Pause* (2013) Instalación artística.

[Fig. 3] Higuera, Sonia. *Pause* (2013) Instalación artística.

Fermín Jiménez Landa (1979). Destacamos de este artista conceptual sus acciones, intervenciones públicas e instalaciones, que frecuentemente quedan registradas sólo a través de la fotografía y el vídeo. Con un gran interés por las acciones cotidianas, remarca “lo ridículo” en sus proyectos con intención de generar contratiempos y fisuras temporales en los ritmos de vida de quienes los observan. *El apartamento* (2020) (Fig.4.) es una instalación donde se expone en la sala de un museo una réplica del rodapié y los muebles originales de un piso colindante que ha sido vaciado. Nos habla sobre lo privado, lo doméstico y lo raro del hogar, también sobre lo oculto. Y obliga al público a hacer uso de su imaginación para reconstruir lo que no se ve, lo que se ha omitido, pero que sin embargo está presente. Plantea: ¿Se puede habitar acaso un no-lugar?

[Fig. 4] Jiménez Landa, Fermín. *El apartamento* (2020) Instalación artística.

Picasso (1881), artista español de gran relevancia que marcó un antes y un después en la lucha por romper las maneras de representación tradicionales en el arte del siglo XX. Nos importa del artista la disociación en su arte, pues eliminó la perspectiva y el punto de vista único, emprendiendo así una trayectoria llena de inquietudes. Se le ha atribuido el nombre “estilo Picasso” a la disociación de figuras en la pintura, comprendidas por elementos dispersos, interpretados desde diferentes puntos de vista y desconectados entre sí.

[Fig. 5] Picasso, Pablo. *Guernica* (1937) Óleo sobre lienzo. 349,3 x 776,6 cm.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

“No podía decir si yo estaba presente o me había ido.
Había dos seres diferentes. Uno mirando al otro”.
(Sierra y Berrios, 2001, p. 631).

Todo surge, recae o gira en torno al cuerpo. Es, de hecho, uno de los protagonistas más recurrentes dentro de cualquier proyecto artístico y sus aproximaciones. Después de todo, es el mayor exponente de la identidad, una superficie que nos es habitable y nos permite experimentar centenares de sensaciones distintas. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando ese cuerpo que nos es propio y el mundo que le rodea, se torna extraño para uno mismo?

La APA¹ define al trastorno de despersonalización como “una alteración de la percepción o la experiencia de uno mismo de tal manera que uno se siente “separado” de los procesos mentales o cuerpo, como si uno fuese un observador externo a los mismos”. Y a la desrealización como “un trastorno que altera la percepción o la experiencia del mundo exterior del individuo de forma que aquel se presenta como extraño o irreal”.

Para Restrepo —profesional en la investigación de la psicología—, la disociación tiende a producirse, generalmente, entre uno mismo y el propio cuerpo o las emociones (Cuerpo–self) o entre uno mismo y el mundo que le rodea (Mundo–self). Se habla entonces de un self sin mundo o un self sin cuerpo (Restrepo, 2010).

“Continúo sufriendo constantemente. No tengo un momento de comodidad, ni ninguna experiencia de sensaciones humanas. Esta imposibilidad parece depender de un vacío que siento en la parte frontal de la cabeza y que se debe a una sensibilidad disminuida en todo mi cuerpo, porque me parece que nunca llego realmente a los objetos que toco. Ya no experimento la sensación interior del aire cuando respiro. Mis ojos ven y mi espíritu percibe, pero la sensación de lo que veo está totalmente ausente.” (Sierra y Berrios, 1997, p. 214).

Se habla de una ruptura con el propio cuerpo, que es la condición humana en el mundo y su enlace con las experiencias sensibles. Entendemos entonces que la identidad de una persona no es solo espiritual, también corporal. Estamos acostumbrados a la conexión permanente de emociones y sentimientos, pues somos constantemente afectados por los acontecimientos que nos rodean; el cuerpo ha sido siempre “el instrumento por excelencia del terror” (Diéguez, 2013, p. 119).

¹ American Psychiatric Association.

Por lo tanto... ¿Cómo se identifica una persona que ha perdido su corporeidad, condenada a la individualidad solitaria?

“Algunas veces no soy capaz de reconocer quién soy, dudo de mi propia existencia, me siento como una pieza inmobiliaria. No me siento ni como animal ni como humano. Puedo sentir el calor y el frío, pero de manera muy extraña. Camino, pero no puedo convencerme de que estoy caminando.” (Sierra y col., 2002, p. 531).

Este proyecto se divide en dos grandes bloques que dependen entre sí: El primero, la instalación artística y fotografías de la silueta de una habitación completamente blanca que recalca el vacío que se vive dentro de la misma. El segundo, ilustraciones digitales que se sumergen todavía más en la visión personal del artista para hacer visible lo invisible.

Según José Fernández (1988) existen “dos espacios privados por excelencia: El apartamento y el cuerpo”. La habitación es sinónimo de un lugar onírico que la persona habita cuando sufre estos trastornos, puede ser refugio o prisión. Se le otorga un aspecto perturbador que trastorna el orden, la calma y genera cierto desasosiego ante la ausencia/vacío de un espacio en blanco aparentemente no habitado.

Los pacientes que sufren despersonalización/desrealización continúan el curso de su día a día sin detenerse. Por eso mismo se ha instalado la obra en diversos espacios públicos y privados que visitaría la persona, como si la habitación acompañara a quien la sufre en todo momento: Pues se habita en su interior permanentemente, desconectada del resto del mundo.

La constituyen muebles en blanco y poca decoración para realzar la neutralidad y sensación de vacío. En vez de paredes, un rodapié completamente cerrado limita el espacio y da visibilidad al interior. Propone así un silencio frente a un ruido uniforme alrededor.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Al trabajar con objetos y muebles en desuso, el primer paso después de obtener los elementos que compondrían la habitación, sería someterlos a un proceso de restauración. Donde tras ser limpiados, han sido pintados y tapizados completamente en blanco. Se tiene que destacar el trabajo empleado en el antiguo sillón de madera (Fig. 6), del cual solo quedó una estructura original a la que se tuvo que implementar plantillas de madera, un nuevo relleno y tela blanca.

[Fig. 6] Proceso de producción, muebles sin restaurar.

Tras ello, se transportaron los muebles restaurados a diferentes paisajes del ámbito público, instalando en cada uno de ellos la obra:

[Fig. 7] Proceso de producción, sesión fotográfica a la instalación

Las fotografías del proyecto se han desarrollado de manera digital, con una Canon EOS 1330D y una lente de 18 - 55mm y apertura f/3.5 - 5.6. También se ha recurrido a la ayuda de un trípode extensible. Aunque se ha tratado de trabajar mediante el uso del modo semimanual de la cámara,

cada fotografía ha requerido unos ajustes personalizados y configuraciones en los parámetros de la cámara.

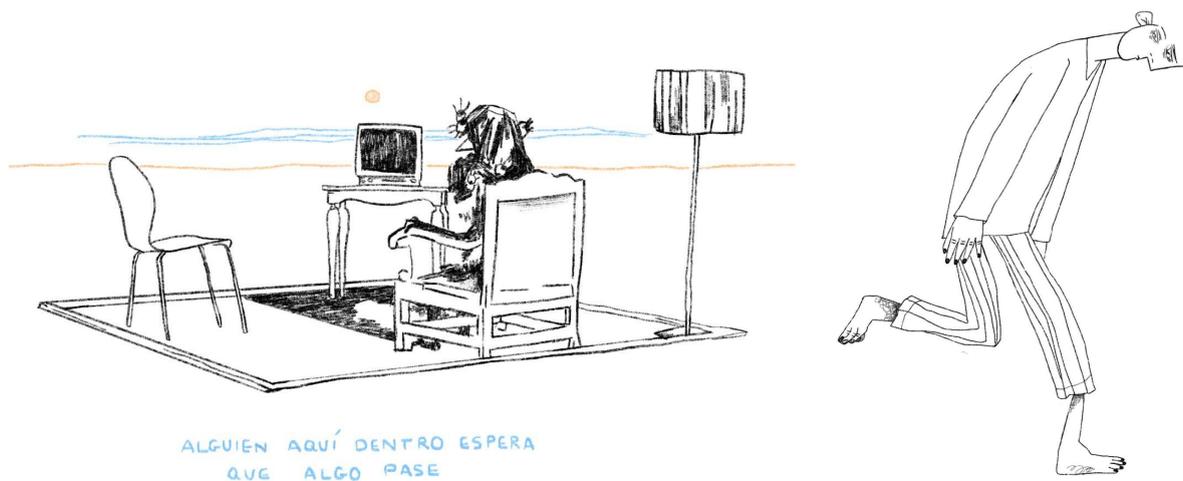
Cada una de las fotografías iniciales han sufrido alteraciones por la postproducción y han sido procesadas mediante los programas Lightroom (para revelar el formato en primer lugar) y Adobe Photoshop, corrigiendo de esta manera imperfecciones. Su uso ha sido esencial para acertar dentro de la construcción de la mirada personal y la atmósfera buscada.

Formato RAW / Lightroom / Photoshop

[Fig. 8] Proceso de producción, edición de las fotografías.

Una vez finalizada la edición, se pudo comenzar el segundo bloque del proyecto: Las ilustraciones. A partir de las fotografías realizadas se trabajaron diversos bocetos, basándose en la posición de la habitación blanca y cada uno de los escenarios.

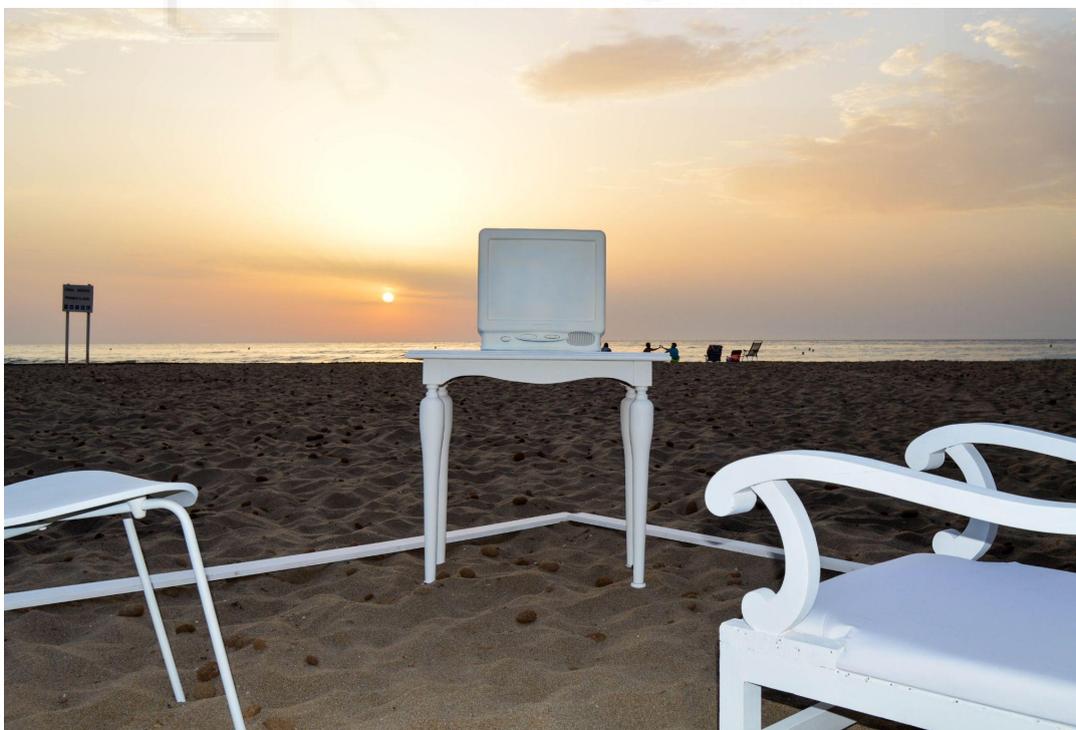

[Fig. 9] Proceso de producción, bocetos digitales.

5. RESULTADOS FINALES

[Fig. 10] *Quieto, como muerto* (2021). Instalación en el ámbito público.

[Fig. 11] *Quieto, como muerto* (2021). Instalación en el ámbito público.

[Fig. 12] *Quieto, como muerto* (2021). Instalación en el ámbito público.

[Fig. 13] *Quieto, como muerto* (2021). Instalación en el ámbito público.

[Fig. 14] *Quieto, como muerto* (2021). Instalación en el ámbito público.

[Fig. 15] *Quieto, como muerto* (2021). Instalación en el ámbito público.

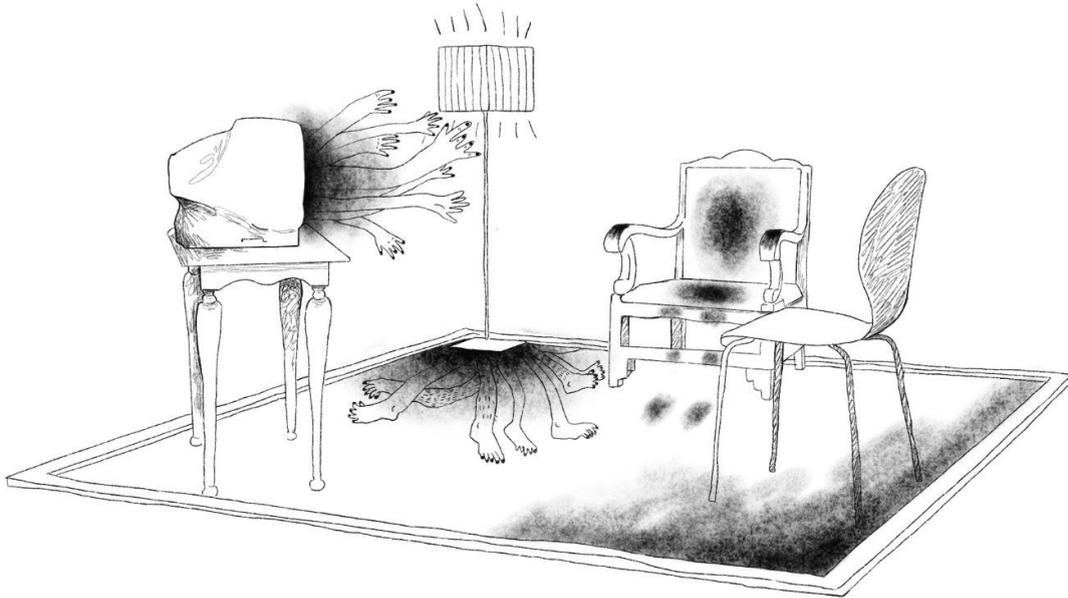

[Fig. 16] *Quieto, como muerto* (2021). Instalación en el ámbito público.

[Fig. 17] *Quieto, como muerto* (2021). Instalación en el ámbito público.

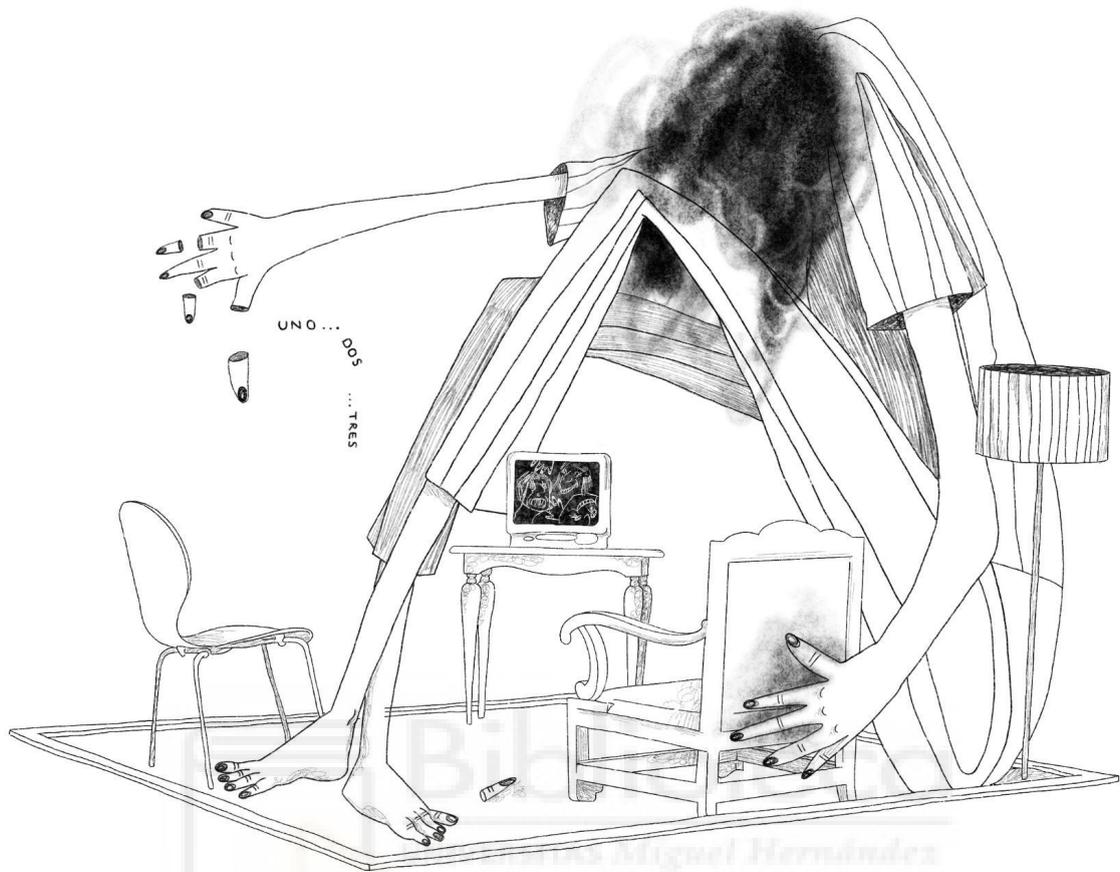
HAY UN SILENCIO QUE NUNCA CALLA

[Fig. 18] *Quieto, como muerto* (2021). Ilustración digital.

[Fig. 19] *Quieto, como muerto* (2021). Ilustración digital.

ALGUIEN AQUÍ DENTRO ESPERA A QUE ALGO PASE

[Fig. 20] *Quieto, como muerto* (2021). Ilustración digital.

Este proyecto ha seguido una línea coherente en la solución del mismo, y abre a la artista nuevas puertas y caminos para la investigación del tema. Más que dar por finalizado el trabajo de investigación, ha conseguido despertar nuevos intereses y la inquietud de indagar todavía más en este campo. Por lo tanto, se tiene la expectativa de continuar profundizando y expandir esta línea de trabajo próximamente.

6. BIBLIOGRAFÍA

Libros:

- Augé, M. (1996). *Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*. Barcelona: Gedisa.
- Fernandez Arenas, Jose. (1988) *Arte efímero y espacio estético*. Editorial Anthropos, Barcelona.
- Le Breton, David. (2010) *Cuerpo sensible*. Ediciones metales pesados, Santiago de Chile.

Artículos de revista:

- Cruzado, Lizardo, & Núñez-Moscoso, Patricia, & Rojas-Rojas, Galia (2013). *Despersonalización: más que síntoma, un síndrome*. Revista de Neuro-Psiquiatría, 76(2),120-125.
- Diéguez, Ileana. (2013). *Cuerpos sin duelo. Iconografías y teatralidades del dolor*. Córdoba: Documenta/Escénicas. ¿Cómo hacer formas de representación? Estudios Políticos.
- Luque, R., Villagrán, J., Valls, J. & Díez, A. (1995). *Despersonalización: aspectos históricos, conceptuales y clínicos*. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, XV (54): 443-459.
- Restrepo, J. (2010) *Despersonalización y desrealización: una aproximación filosófica desde el análisis de casos*. Acta Colombiana de Psicología, 13 (1): 55-70.
- Sierra Siegert, M. (2008). *La despersonalización: aspectos clínicos y neurobiológicos*. Revista colombiana de psiquiatría, 37 (1): 40-55.

Referencias audiovisuales:

- Miller, W. & Ravich, N. (2010). *Istanbul: Doris Salcedo [Vídeo]*. Disponible en: <https://art21.org/watch/extended-play/doris-salcedo-istanbul-short/>