

tf g

memoria

bellas artes
2017 - 2018

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Grado en Bellas Artes

ESTUDIANTE: Manuel Guerrero, Néstor

DIRECTOR/A: Puertas Varó, Raquel

PALABRAS CLAVE: Miedo, Oscuridad, Reflejo, Escultura, Espacio.

RESUMEN: El miedo, ¿Cómo se produce? ¿Se puede controlar? ¿Puede provocar una única situación, diferentes temores? El trabajo se centra en el estudio del miedo, su origen y sus consecuencias y pretende provocar en el espectador todas aquellas cuestiones que radican en torno a este concepto.

Este proyecto representa el miedo de manera implícita y conceptual, mediante la creación de una obra escultórica, con la inclusión de un espacio. Destaca la utilización de la oscuridad, como referente formal ya que con dicho elemento se conjugará la pieza; un breve tono de iluminación rojizo, que pretende mostrar al público una obra contundente, que produzca ciertas inquietudes en el espectador.

Índice

pág/s.

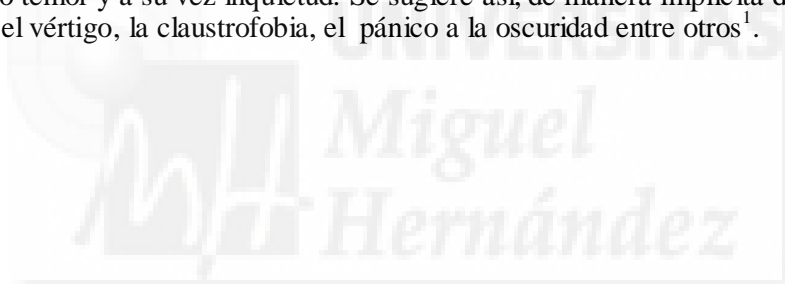
1. Propuesta y Objetivos	04	-	04
2. Referentes	05	-	07
3. Justificación de la propuesta	08	-	08
4. Proceso de Producción	09	-	11
5. Resultados	12	-	13
6. Bibliografía	14	-	14

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

En el siguiente proyecto se hace referencia al miedo desde un punto de vista artístico, desde un análisis formal y conceptual.

El pánico aparece cuando una persona, está ante una situación que cree que le puede hacer daño o ante algo que desconoce. Se define como un mecanismo de defensa, y varía su nivel respecto al tipo de temor que cada persona tenga. Pero no siempre éste es real, puesto que lo que le hace verdadero, es cuando ese sobresalto puede producir un daño físico, ya que, el cuerpo se comporta frente a este hecho por medio de diversas reacciones fisiológicas; hiperventilando, aumentando el ritmo cardíaco, entre otros efectos. No obstante, el pánico también puede ser imaginario, puesto que se puede basar en un prejuicio, que sugestiona la mente por culpa del índice de malos sucesos que el afectado pueda conocer. El individuo tiene la decisión de afrontar esa angustia y preocupación y si se dispone a enfrentarla, lo primero que se debe hacer es, aceptar que estos horrores existen, averiguar que está produciendo este sentimiento y mediante respiraciones controladas, relajar el cuerpo y la mente además de evitar malos pensamientos.

Estos planteamientos se trabajan de manera plástica en este proyecto mediante técnicas escultóricas, pretendiendo la modificación de un espacio y potenciando la idea de arte participativo. Por ello, se propone, crear una situación de pánico e investigar respecto a los diferentes miedos que cada persona puede llegar a sufrir. Se expone una obra en un área determinada, en la que el espectador tendrá que enfrentarse a una situación concreta, que le generará cierto temor y a su vez inquietud. Se sugiere así, de manera implícita diversos tipos de miedos como el vértigo, la claustrofobia, el pánico a la oscuridad entre otros¹.

OBJETIVOS

- Presentar una pieza en la que un espectador pueda interactuar.
- Simbolizar y generar miedo mediante una obra escultórica.
- Crear mediante los materiales empleados y su ubicación un espacio inquietante.
- Reflexionar sobre lo que cada uno teme y su capacidad de afrontarlo.
- Realizar un estudio de diferentes miedos y sensaciones que produce una misma situación.

¹ Corbin, Juan Armando. *Los 16 tipos de miedo*. Psicología y mente.

2. REFERENTES

- Martin Heidegger

Este filósofo, plantea una diferencia en el miedo y la angustia. Ambos estados son parecidos por la inseguridad que producen. Escribe sobre la diferencia que existe entre estos conceptos, donde dicha angustia, es una figura en la que la persona muestra su interior ante la propia realidad y el miedo es el temor a alguna entidad que realmente puede provocar un ataque o daño.

Martin Heidegger ha sido uno de los principales impulsores de este proyecto, por el desarrollo de sus ideales filosóficos. Convirtiéndose sus planteamientos en base del estudio que se plantea.

- José Antonio Marina

Filósofo español que define el miedo desde una perspectiva concreta, lo presenta como un sentimiento que nos avisa de un peligro. En uno de sus libros *Los miedos y el aprendizaje de la valentía*², donde se estudian los métodos que han comprobado su efectividad frente al miedo, trata uno de los conceptos que se pretenden trabajar en este proyecto como es la capacidad de afrontar el miedo.

- Michael Echenique Isasa

Este autor menciona en una de sus obras³, que el miedo provoca un bloqueo mental que impide la capacidad de tomar una decisión correcta, arrastrando consecuencias graves como tomar una decisión precipitada o recurrir a la huida, en cambio si el individuo no se deja paralizar por el miedo podrá afrontarlo y plantearse una decisión acertada. La pieza escultórica presentada en este trabajo, proyecta estas dos opciones, afrontar o huir, dando al espectador la capacidad de elegir.

² Marina, José Antonio. (2014). *Los miedos y el aprendizaje de la valentía*. ed Ariel, Barcelona

³ Echenique Isasa, Michel. (2005). *Como enfrentar el miedo*. ed Editorial NA

- Louise Bourgeois

Su trabajo "Cells" (Figura 1) se compone de treinta y dos instalaciones. En ellas plantea diferentes tipos de dolor: el físico, el psicológico, el mental y el emocional. Integra con elementos de tamaño natural los miedos derivados de las memorias de su vida e infancia, por esta razón, Bourgeois ha sido una inspiración para crear esta pieza, donde se proyectan mis temores y traumas de la niñez.

"Son formas retrospectivas de su propia vida que abarcan, tanto los materiales y las formas como los temas que vivió en sus primeros años."⁴

Figura 1. Bourgeois, Louise. *Cell Glass Spheres and Hands* (1990-93) (Una de sus 32 instalaciones)

⁴ Zurbarano Marino, Amaia (2007). El arte como mediador entre el artista y el trauma. ed. Euskal Herriko Unibertsitatea.

- Yayoi Kuzama

Infinity Mirror Room (Figura 2) es una instalación creada por Yayoi Kuzama. Al estar repleta de espejos tiene la capacidad de crear un infinito, de manera que en este proyecto se decide usar dicho material, colocándolo de manera vertical para generar altura y provocar una sensación de vértigo y el efecto del infinito.

Figura 2. Kuzama, Yayoi. (1965) *Infinity Mirror Room*.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El tema de este proyecto, el miedo, es un concepto que ha producido una inmensidad de interrogantes referidos a su origen. ¿Qué es?. ¿Cómo funciona?. ¿Y para qué?. Respuestas a estas preguntas podrían ser diversas: como que es un mecanismo de defensa, puesto que el miedo se encarga, en muchas ocasiones, de hacernos conscientes de los peligros externos que nos pueden amenazar. Sirve para protegernos, para conseguir poder, u oprimir al semejante... pero, ¿qué es realmente? Quizás nunca se halle esa respuesta, de forma que será más complicado comprender el porqué situaciones de peligro o terror, generan excitación en ciertos individuos. Por el contrario otros no comparten esta misma actitud frente al miedo, al no ser capaces de afrontar ni la más mínima escena de miedo. El proyecto presentado, no servirá al cien por cien para saber y conocer el miedo, pero se aproximará un poco más a este misterio. Una oportunidad de conocer más la mente humana y reflexionar respecto a estos temores que se generan.

En determinados momentos de miedo, puede llegar el pánico, que hará que se desactiven los lóbulos frontales, retroalimentando el miedo y haciendo que se pierda la noción de la magnitud de este y en muchas ocasiones, el control sobre la conducta de uno mismo. Los síntomas más frecuentes de un ataque de pánico son: transpiración, palpitaciones, dolores en el pecho, mareos o vértigos náusea, o problemas estomacales, sofocos o escalofríos, falta de aire, hormigueo, sensación de irrealidad, sensación de falta de control, etc.

"El miedo fue paulatinamente dejando de ser exclusivamente una emoción refleja de alta intensidad y corta duración, para convertirse también en un sentimiento estable de bajo tono pero larga duración. Este sentimiento entra a formar parte de la construcción del carácter y la personalidad, dando lugar a personas temerosas, tímidas, apocadas, ansiosas, cuyo principal rasgo de personalidad es la tensión permanente de miedo con la que abordan las relaciones con el medio. Cuando ese sentimiento básico de temor se convierte en obsesivo, impidiendo llevar una vida normal, surge la pasión patológica, de larga duración y alta intensidad, el miedo se convierte en terror paranoico y la persona enferma y queda inhabilitada para vivir la vida de manera autocontrolada y autónoma."(José Antonio Marina)⁵

Los autores referentes, inspiraron con la elaboración de sus obras, este habitáculo que pretende ser accesible al público y generar a cada individuo diversos sentimientos respecto a sus temores. Un espacio en el que el pánico se concentre, tanto por la incomodidad que pueda generar la altura o el hecho de estar aislado.

Esta obra se trata de un proyecto basado en la creación de un único modulo, dispuesto en el centro de una sala completamente oscura, únicamente iluminada por un haz de luz tenue, un aspecto común presente en la pieza. La mezcla de colores negros junto al rojo son relevantes en este trabajo por su asociación con el peligro, la maldad y la mala suerte. La leve iluminación que se aprecia en la pieza, crea un tono de misterio e intriga que atrae al espectador. El habitáculo se ha realizado con cierta delicadeza, ya que alguna de las piezas de este, son muy frágiles, como los espejos enfrentados. Uno de ellos, el inferior, tiene la intención de ser pisado al acceder a este espacio y que aguante cierto peso.

⁵ Marina, José Antonio. (2006). Anatomía del miedo. ed Anagrama.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Para el desarrollo de este proyecto se ha optado por la selección de materiales tales como la madera aglomerada, espejos e iluminación LED. Se ha realizado una investigación de distintos tipos de maderas, tamaños y grosores, hasta seleccionar los que más se adecuaban a la estabilidad de esta pieza de gran tamaño.

Esta obra se compone de una estructura de seis piezas de madera aglomerada (Figura 3), de diecinueve centímetros de ancho, en crudo, con unas medidas de dos metros de alto por setenta y setenta y tres con ocho centímetros de ancho.

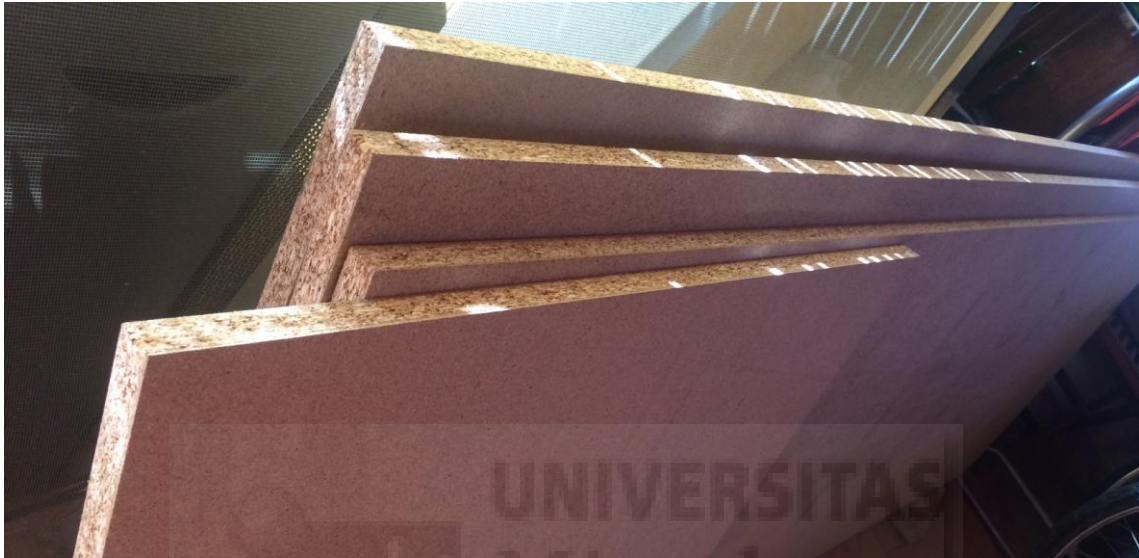

Figura 3. 6 Tablones de madera aglomerada en crudo. 2: 70x70cm. 2:70x200cm. 2;73.8x200cm

Montado en forma de un cajón vertical (Figura 4), con una puerta de apertura hacia la izquierda fijada con dos bisagras de piano de noventa centímetros cada una (Figura 5) y con un tirador para facilitar la apertura de esta. Finalmente pintada toda la estructura de un negro mate, para que no refleje ningún tipo de luz que pueda contaminar el tono oscuro esta pieza.

Figura 4. Cajón de madera montado.
200 x 70cm.

Figura 5. Fijación de la puerta con dos bisagras de piano
de 90cm.

El interior de esta estructura (Figura 6), contiene dos espejos de setenta por setenta centímetros, situados en la parte inferior del habitáculo y otra en la parte superior. También contiene otros pequeños espejo rotos, puesto que sirve para crear en efecto de amplitud en su reflejo e integrar al proyecto, una típica superstición de mala suerte. Estos están situados en el interior de la puerta y el otro en su lado opuesto. Todo el interior se iluminará tras una tira de LED rojo, colocada desde la parte superior hasta la parte central, para darle una sensación más escalofriante y que no esté el habitáculo totalmente oscuro.

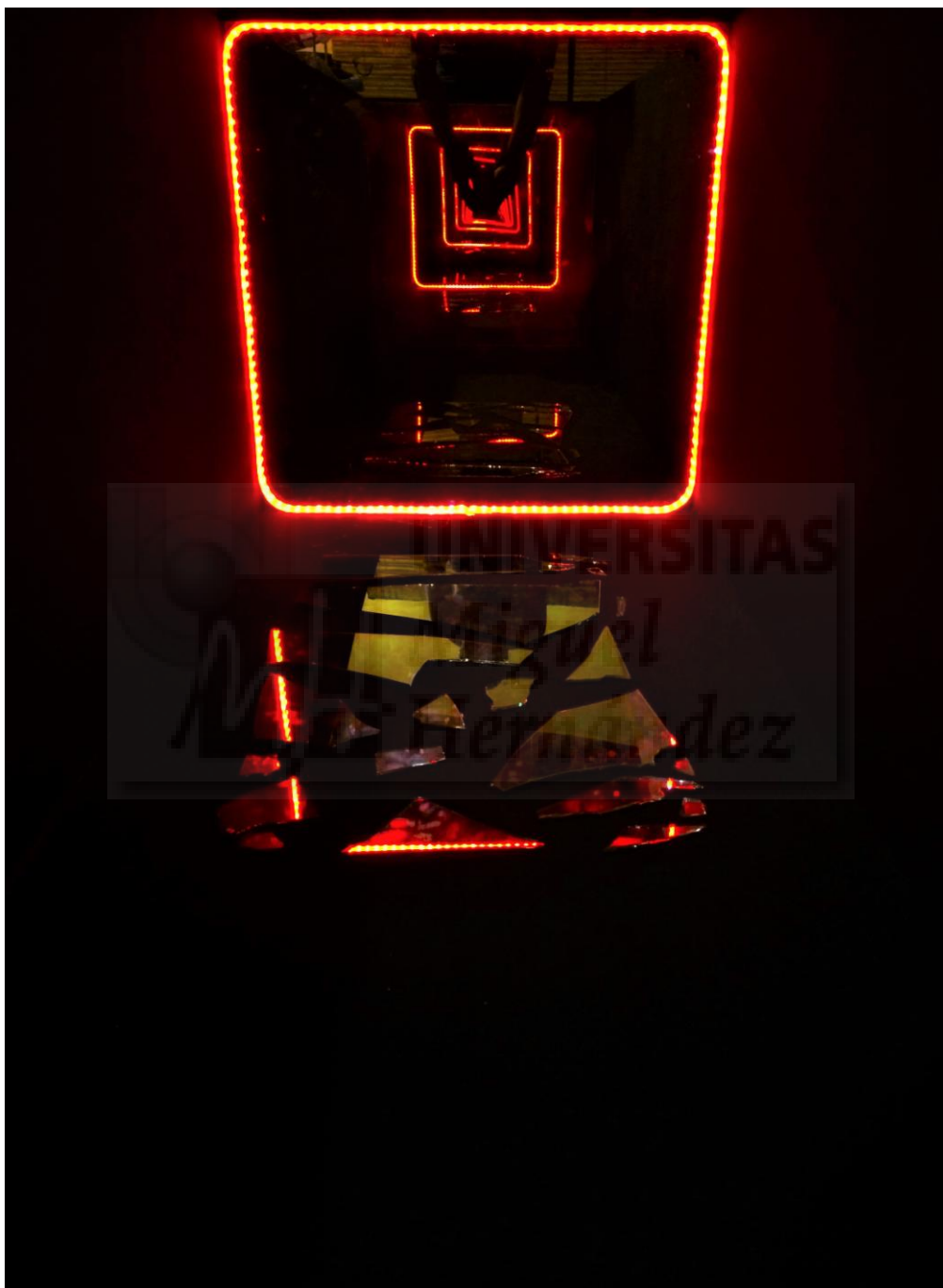

Figura 6. Fotografía del interior de la pieza escultórica.

Finalmente, para que esta pieza funcione en su totalidad, deberá estar situada en una sala totalmente negra y oscura y que la única luz que exista, sea el haz de luz roja provocado por la pieza. (Figura 7)

Figura 7. Modelo de la pieza en 3D con un ligero tono rojo a causa de su iluminación interior.

5. RESULTADOS

La intención global de este trabajo parte de la idea de generar miedo, con el fin de investigar que diferentes temores surgen tras un único soporte. La posibilidad de crear una estructura en la que el espectador pueda interactuar (Figura 10), que conozca su capacidad de afrontar la situación a la que sería sometido y que se pudiese documentar, es el principal propósito de esta obra. Y con esta pieza escultórica, se han alcanzado uno de los objetivos planteados, plasmar toda la idea propuesta a través de un proyecto plástico. El espacio en el que se ha integrado este habitáculo, una sala negra, ha sido fundamental para provocar una sensación de inquietud, puesto que la idea de la oscuridad es uno de los miedos integrados.

Una vez terminado el proyecto plástico (Figuras 8 y 9), se hicieron pruebas con algunas personas y se logró otro de los objetivos, tal como que los participantes, una vez dentro del habitáculo, entrasen en una fase de pánico, generada tras sus propios pensamientos y sentimientos.

El estudio de diferentes miedos y sensaciones que produce una misma situación, como la de encontrarse en un lugar encerrado un determinado tiempo, se seguirá realizando durante el período que este proyecto siga activo. Toda esta información será recopilada de manera que los participantes, anoten toda su experiencia y sentimientos provocados en el habitáculo y la depositen en un buzón que se instalará en la entrada de la sala.

Concluye aquí este trabajo con el sentimiento de haber superado todos los objetivos en un principio planteados y con la esperanza de dejar este proyecto abierto, a fin de seguir indagando, experimentando y acumulando diferentes experiencias de cada persona participante.

Con una visión al futuro, se pretende crear más piezas relacionadas con este tema, que el público interactúe con ellas, seguir investigando en cuanto a múltiples variedades de miedos se pueden generar y documentar toda información recolectada.

Figura 8. Fotografía de la parte superior de la obra.

Figura 9. exterior de la estructura.

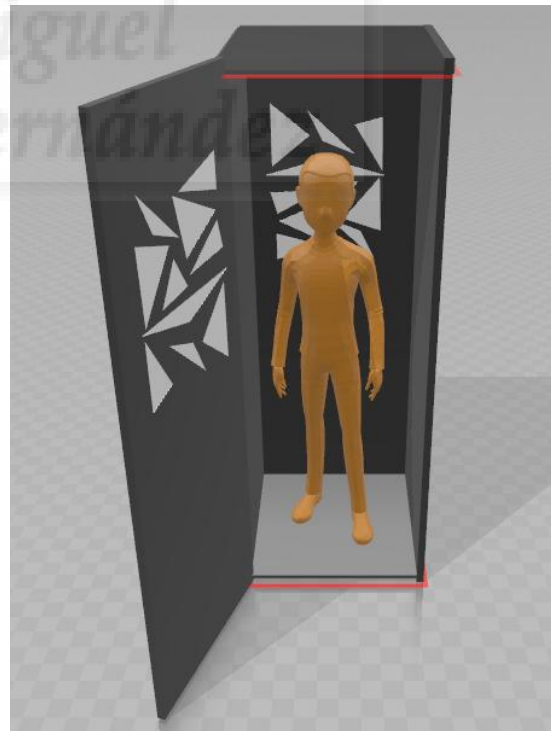

Figura 10. Modelo de la pieza en 3D.

6. BIBLIOGRAFIA

Libros:

- Obras completas de Freud, S. Standard Edition. Ordenamiento de James Strachey. Volumen XX. Inhibición, síntoma y angustia (1926 [1925])
- Marina, José Antonio. (2006). *Anatomía del miedo*. ed Anagrama.
- Marina, José Antonio. (2014). *Los miedos y el aprendizaje de la valentía*. ed Ariel, Barcelona.
- Echenique Isasa, Michel (2005). *Como enfrentar el miedo*. ed Editorial NA
- Freud, S. (1894) *Obsesiones y fobias. Su mecanismo psíquico y su etiología*. ed Amorrortu editores.
- J. A. Marina y M. L. Penas. (1999). *Diccionario de los sentimientos*. ed Anagrama.
- NARDONE, Giorgio (2003). *Más allá del miedo*. Barcelona: Paidós Ibérica.

Referencias tomadas de internet (fuentes electrónicas):

- Tomas, Silvia. *El miedo tiene un inconsciente*. [en línea].
URL:https://www.kennedy.edu.ar/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/El_miedo_tiene_un_inconsciente_30.pdf [última consulta: 12/06/2018]
- Hermoso, Borja. (2016) *Louise Bourgeois: bienvenidos al dolor*. [en línea].
URL:https://elpais.com/cultura/2016/03/17/actualidad/1458236857_864369.html [última consulta: 10/06/2018]
- Molina, Angela. (2015) *Louise Bourgeois visita el infierno*. [en línea].
URL:https://elpais.com/cultura/2015/08/05/babelia/1438779885_116340.html [última consulta: 10/06/2018]
- Redacción National Geographic. (2010) *¿En qué consiste el miedo?* [en línea].
URL:<https://www.nationalgeographic.es/ciencia/en-que-consiste-el-miedo> [última consulta: 20/05/2018]
- Duran, Usiles. *¿Qué es el Miedo y Cómo Alimenta la Ansiedad?* [en línea].
URL:<https://actacorporation.com/ataques-de-ansiedad-miedo/> [última consulta: 30/05/2018]
- Clínica de la ansiedad. *Crisis de ansiedad, de pánico o de angustia: una presentación del problema*. [en línea]. URL:<https://clinicadeansiedad.com/problemas/crisis-de-panico-y-agorafobia/crisis-de-ansiedad-de-panico-o-de-angustia-una-presentacion-del-problema/> [última consulta: 28/05/2018]

Tesis doctoral:

- Zurbarano Marino, Amaia (2007). *El arte como mediador entre el artista y el trauma*. ed. Euskal Herriko Unibertsitatea.