

bellas artes

2018-2019

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: In memoriam

ESTUDIANTE: Cárdenas Perdomo, Laura

DIRECTOR/A: Santamaría Blasco, Lourdes

PALABRAS CLAVE: Duelo, Perdida, Recuerdo, Ausencia.

RESUMEN: Una vida que se pierde, una casa que aísla, un llanto intermitente, una soga al cuello, una herida abierta, una carta con pelo, una flor somnífica y una caja llena de recuerdos. Estas sensaciones y emociones son parte de la obra mediante la cual la protagonista nos adentra en lo más íntimo y oculto de su duelo, por medio de piezas escultóricas que hacen alusión a cada una de las fases de este. Este trabajo trata sobre el duelo y de cómo el arte sirve de catalizador para ayudar a afrontar los miedos e incertidumbres que surgen a partir de la pérdida de un ser querido.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	5	-	5
2. Referentes	6	-	11
3. Justificación de la propuesta	12	-	13
4. Proceso de Producción	14	-	18
5. Resultados	19	-	29
6. Bibliografía	30	-	31

1.PROPUUESTA Y OBJETIVOS.

Este proyecto, IN MEMORIAM, tiene como fin mostrar desde un punto de vista muy íntimo y personal el proceso que he llevado con mi duelo y como el arte y sus medios expresivos me han servido de terapia para hacer catarsis de todas mis emociones y momentos de mayor depresión. El proyecto se concreta en una instalación múltiple que consta de una serie de piezas que están hiladas entre sí, haciendo alusión a cada fase del proceso que considero que he experimentado. Para la creación de estas piezas he trabajado con diferentes materiales y técnicas como: Cerámica, escritura con cabello humano, fundición a la cera perdida, escultura, fotografía y video performance. También se ha llevado a cabo una investigación en cuanto a los materiales y su significado simbólico; además de esto se ahondado sobre el significado del duelo, la experiencia de la perdida y la importancia de la memoria y el recuerdo en las etapas que lo conforman, partiendo de mi propia experiencia y mis reflexiones sobre el tema:

“La habitación blanca se transformó en tonos grises después de recibir la noticia, nunca unas palabras me habían destrozado tanto. Sentí como si todo mi cuerpo cayera al vacío y un dolor profundo comenzara a brotar, un dolor que perdurara por mucho tiempo.

Ha pasado un año desde la noticia, el dolor sigue presente, pero cambia, muta constantemente en algo que se convierte en parte del recuerdo; la nostalgia me invade por los momentos que hemos vivido que jamás volverán, por esas noches largas donde solo había espacio para las dos, para hablar, para conocernos, para planear una vida juntas.”

Laura Cárdenas.

OBJETIVOS

- Realizar una instalación con obras realizadas en diferentes medios de expresión plásticos y visuales y con diversas técnicas y materiales, para dar una visión conjunta y compleja del tema tratado.
- Investigar y documentar a diversos artistas que han tratado los procesos del dolor físico o emocional en sus obras plásticas.
- Investigar y experimentar con nuevos materiales, como la cerámica y el cabello humano.
- Exteriorizar y plasmar una experiencia de dolor emocional causada por la pérdida de un ser querido.
- Visibilizar desde un punto intimo las etapas que acompaña el proceso de un duelo.

2. REFERENTES.

Para llevar a cabo este proyecto se realizó un proceso de investigación en donde se utilizaron diferentes referentes conceptuales, temáticos y visuales de acuerdo con cada fase:

AISLAMIENTO, IRA, ASIMILACION Y NOSTALGIA. Uno de los referentes conceptuales principales es el libro *Duelo y Melancolía* escrito por Sigmund Freud, (1917), en el Freud habla sobre la reacción ante la pérdida de un objeto significativo para una persona, Freud define el duelo como: “es la reacción frente a la pérdida de una persona amada, o de una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, una idea, etc.” Este estudio se apoya en el análisis de un estado melancólico en comparación con el proceso de un duelo normal.

Otro referente importante es el libro *Sobre el duelo y el dolor* de la psiquiatra y escritores Elisabeth Kübler Ross y David Kessler, (2006), en donde describen las 5 etapas por las que se vive un proceso de duelo las cuales son: Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Éstas necesariamente no han de seguir ningún orden, pudiendo pasar de una a otra indistintamente, siendo un proceso no lineal.

Para la etapa del AISLAMIENTO un referente importante ha sido la fotógrafa Laura Makabresku. Es una artista visual polaca, nacida en 1987. Su característico estilo visual combina una luz tenue y unos colores pálidos, junto al halo de oscuridad y tranquilidad que desprende todo ello con la figura femenina casi siempre como protagonista. Laura habla sobre la muerte, la melancolía y el dolor. La obra de Makabresku tiene influencia en mi trabajo por el tema, estilo y la forma que tiene de combinar los colores fríos en sus fotografías.

Figura 1. Laura Makabresku. *Loneliness.2014*

Para la etapa de la IRA un referente importante es Gina Pane fue una artista de origen italiano, nacida en 1939 y fallecida en 1990, fue significativa dentro del body art debido a sus intervenciones con gran cantidad de violencia y agresión que implicarían un hondo simbolismo. Gina Pane expuso su cuerpo a duras pruebas e hizo del mismo su principal instrumento de trabajo, junto con cuchillas de afeitar, agujas de coser, espinas y vidrios. Además de esto también utilizó objetos simbólicos como el fuego o la sangre. Se producían heridas, cortes o incisiones en su piel, de esta manera revalorizaba el sufrimiento y exponía una visión doble del cuerpo: como un símbolo de fecundidad y objeto sexual y como un vehículo para la regeneración interior y la huida de la muerte. Gina Pane utilizaba en sus obras al cuerpo como medio catalizador de emociones para de esta forma liberar las tensiones pulsionales, y este es el punto que a mí me interesa tratar. “El cuerpo es el núcleo irreductible del ser humano, su parte más frágil. La herida es la memoria del cuerpo; memoriza la fragilidad, el dolor, es decir su existencia real. Es una defensa contra el objeto y de las prótesis mentales.”¹

Figura 2. Gina Pane. *Azione Sentimentale*. 1973

¹ Pane Gina. *Intersecciones*. Catalogo del Palau de la virreina, Barcelona, 1990. Camacho López, Helena.

Dentro de la etapa de la ASIMILACION un referente a destacar es la joyería de pelo o también llamada peluquería, de la época victoriana, que consistía en realizar anillos, pulseras, brazaletes, pendientes o cualquier otro tipo de adornos en donde se empleaba como forma de decoración un trozo de cabello humano. Regularmente estos objetos eran adquiridos con el fin de rendirle homenaje a la persona fallecida, o simplemente para llevarlo como recuerdo.

“El cabello es a la vez el más delicado y duradero de nuestros materiales y nos sobrevive como el amor. Es tan ligero, tan suave, por lo que escapa de la idea de la muerte, con un mechón de cabello perteneciente a un niño o un amigo, casi podemos mirar hacia el paraíso y comparar las notas con naturaleza angelical que casi se puede decir que tengo un pedazo de ti y no indigno de tu ser ahora.”²

Figura 3. Guardapelo con pelo de María Antonieta, British Museum. C. 1780.

² VV.AA. Godey, Louis A. (mayo 1985). *Godey's Lady's Book*. Estados Unidos.

También tomé como referencia la obra de Paul Cummins, artista inglés, nacido en 1977. Es conocido por sus instalaciones de flores de cerámica. Su obra "*Blood Swept Lands and Seas of Red*", consistía en 888.246 flores de Amapola hechas de cerámica, homenajeando a los militares caídos en la Gran Guerra. Su obra tiene influencia en mi etapa de la ASIMILACION, en cuanto a material y significado simbólico, ya que emplea las amapolas como símbolo de homenaje o recuerdo, que es precisamente lo que quiero transmitir con esta pieza en concreto.

Figura 4. Paul Cummins. *Blood Swept Lands and seas of red*. 2014.

En la etapa de la NOSTALGIA, podemos resaltar a la artista colombiana Doris Salcedo, 1958. He escogido a esta artista ya que me interesan los temas que trata sobre la memoria y el recuerdo y los elementos que emplea en su obra y la forma que tiene de resolverlo plásticamente. Salcedo trabaja principalmente el tema de la violencia y el conflicto en Colombia. Recurre a objetos de uso cotidiano como zapatos o mesas, armarios o las sillas que se han quedado vacías y a través de estos símbolos crea la imagen de la ausencia, de ese vacío que se ha quedado tras la muerte o desaparición de los seres queridos. Es aquí donde los objetos tienen mayor significado ya que guardan una memoria. Como ella misma nos recuerda:

"En el momento en que el espectador da a la obra un momento de contemplación silenciosa, en ese momento, solamente en ese momento, ocurre la relación afectiva... El arte tiene un poder enorme: el poder de devolver al dominio de la vida, al dominio de la humanidad, la vida que ha sido profanada".³

³ Nguyen, Sophie. (noviembre 2016). *Doris Salcedo da forma a la tragedia*. URL: <https://drclas.harvard.edu/news/doris-salcedo-gives-form-tragedy>

Figura 5. Doris Salcedo. *Atrabiliarios*. 1992/2004 .

Otro referente sería la artista Marcela Lobo, nacida en México en 1959. La artista ilustra sus recuerdos más íntimos, también invita al espectador a reflexionar sobre el paso del tiempo. Esta artista me ha influenciado como referente visual y conceptual, ya que trabaja el tema de los recuerdos.

Figura 6. Marcela Lobo. *Nací, Crecí y no he desaparecido*. 2014.

Como nuevo referente importante sería los cuartos de maravillas, o los también llamado gabinetes de curiosidades. Se denominaban las colecciones creadas, sobre todo entre los siglos XVI y XVII, para recopilar todos aquellos objetos, plantas, animales y minerales raros que en aquella época llegaban de las cuatro esquinas del mundo.

Figura 7. *Gabinete de Curiosidades de Cornelis van der Geest*, en Amberes, especializado en obras de arte y plasmado por el pintor Van Haecht, maestro de Rubens. 1628, óleo sobre tabla, 100x130 cm.

Por último, y no menos importante, he utilizado como referente el libro *Diario de un duelo* del filósofo y escritor francés Roland Barthes, (1975). En este libro el autor nos cuenta a forma de diario, como sobrelleva la muerte de su madre cada día durante un año: "Se dice (me dice la señora Panzera): el Tiempo sosiega el duelo.-No, el Tiempo no hace pasar nada; hace pasar solamente la *emotividad* del duelo.⁴

He tomado como referencia este libro tan significativo para mí, ya que me ha acompañado durante el proceso de mi duelo, haciéndome sentir que no estaba sola en esto y mostrándome que muchas personas están pasando por el mismo trance que yo.

⁴Roland, Barthes. *Diario de un duelo*. Editores, s.a de c.v. Paris. 1977-1979. Página 105.

3. JUSTIFICACION

La superación de la muerte de un ser querido pasa por un proceso psicológico conocido como elaboración del duelo. Es un proceso en el que la persona experimenta diferentes estados emocionales que la llevan gradualmente a recuperar el equilibrio emocional que se vio afectado desde el momento de la pérdida.

IN MEMORIAM, es el resultado de un proceso que ha vivido la autora con su duelo y como ha experimentado las diferentes fases o etapas. Mostrándonos desde su intimidad el dolor y la depresión en la que se ha visto sumida.

Tomando como guía las etapas del duelo anteriormente nombradas⁵, por la psiquiatra y escritora suizo-estadounidense Elizabeth Kübler Ross, quien era una de las mayores expertas en el tema relacionado con la muerte, los cuidados paliativos y las personas moribundas. Se describirán aquellas que la autora considera haber experimentado durante su proceso de duelo y como resolverá cada una de ellas plásticamente.

Primera etapa NEGACION O AISLAMIENTO.

En un primer momento sobrevino el shock, las emociones se vieron anestesiadas por la noticia: no sabía cómo reaccionar y le invadió un sentimiento de incredulidad. Conforme fueron pasando los días se aisló del mundo; no quería hablar ni ver a nadie, se alteró su rutina diaria: sufría de insomnio, perdió el apetito y lo único constante era el llanto.

Segunda etapa IRA.

Apareció un sentimiento de ira y de culpabilidad: se culpaba por haberla abandonada, por no haber hecho lo suficiente, buscaba con ansias la forma de exteriorizar el dolor que sentía. A esto se le sumó un pensamiento recurrente de acabar con su vida para aliviar así el dolor que sentí

⁵ Negación, ira, negociación, depresión y aceptación.

Tercera etapa ACEPTACION.

Es una de las etapas más difíciles y que llevó mayor tiempo de asimilar. Se empezó a aceptar la muerte del ser querido y que ya no volvería a estar presente en su vida. Este proceso se hizo aún más largo y doloroso porque no tuvo la oportunidad de asistir al ritual funerario, viéndose obligada a despedirse a distancia.

Cuarta etapa NOSTALGIA.

Por último, más que una etapa es un sentimiento constante que se puede observar durante todo el proceso y que perdurara por mucho tiempo, algunas veces con mayor o menor intensidad: la nostalgia. Siempre habrá algo que nos recuerde a esa persona: una canción, un objeto, un paisaje... pero no es algo que se experimente con rabia sino más bien con añoranza.

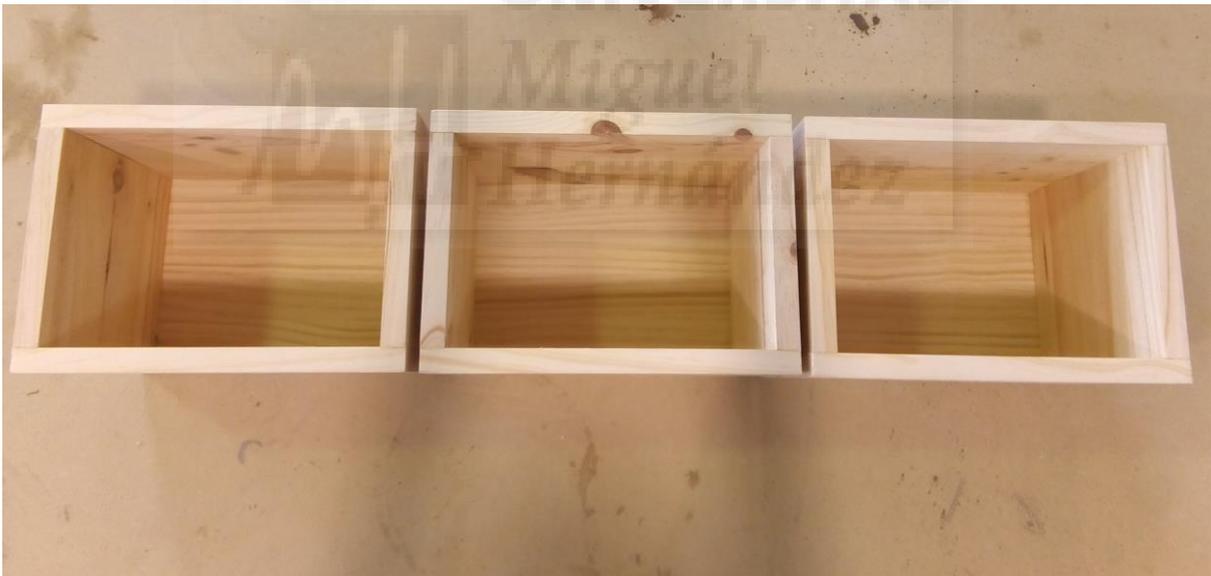
Para materializar las etapas del duelo se ha realizado una instalación múltiple que representa, simboliza y materializa cada una de estas etapas.

4.PROCESO DE PRODUCCIÓN.

1ª PIEZA. AISLAMIENTO

Para la elaboración de esta pieza que muestra la primera etapa del duelo el AISLAMIENTO, se realizaron 3 cajas de madera. En un primer momento se pensaron las medidas y a continuación la madera fue cortada y encolada, se taladro un agujero a cada tapa de las cajas para posteriormente introducirles las mirillas.

Luego de tener las cajas montadas se lijaron y barnizaron para colocarles las mirillas, los imanes y las luces.

Por otro lado, se realizaron tres fotografías en los espacios que más habitaba durante esta fase: la cama, la bañera y el sofá.

2ª PIEZA. IRA

Para la segunda pieza que habla sobre la etapa de la IRA, se ha realizado una video instalación. Para la elaboración del video que tiene un carácter de video performance, se buscó un espacio íntimo que propiciara un momento de catarsis. Se emplearon elementos como la cuerda, la cera de vela caliente, piedras, papel film etc.

Los elementos que se utilizaron tenían como fin liberar tensión por medio de la autoagresión y las auto escoriaciones.

3ª PIEZA. ACEPTACIÓN

Para la elaboración de la etapa de la aceptación, se realizaron dos piezas con elementos simbólicos que la representaban o que significaban algo especial para ella. La primera pieza AMAPOLA consta de 20 flores de amapola de cerámica. En un primer momento se modelaron en arcilla roja los pétalos de las amapolas.

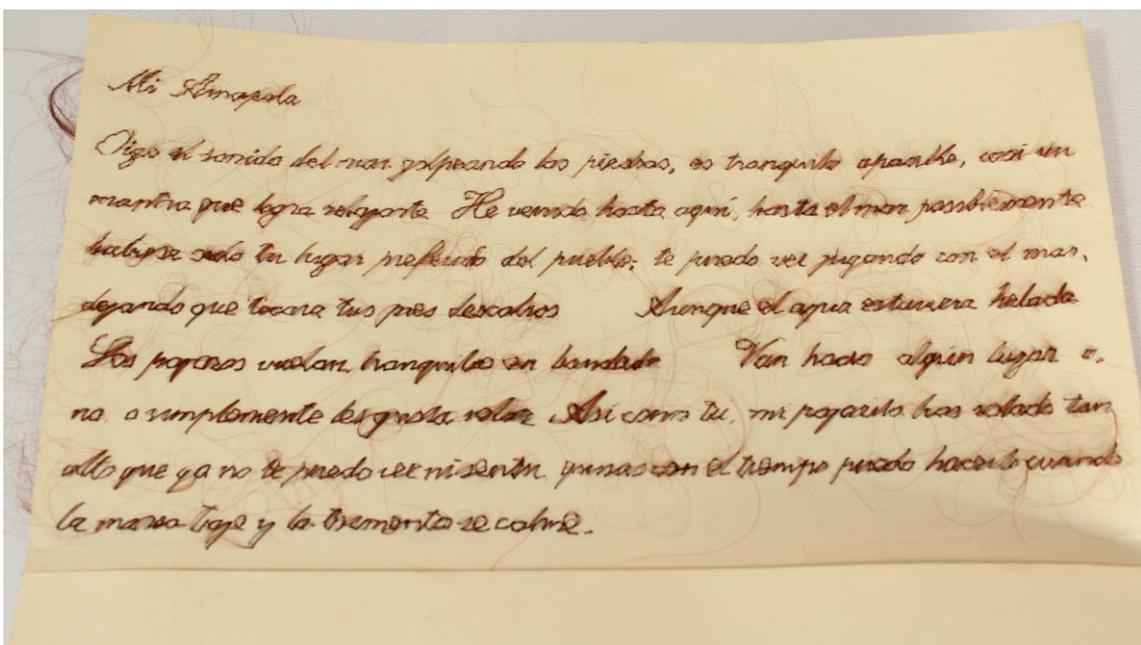
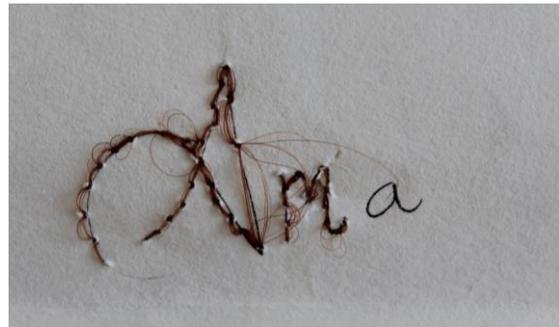
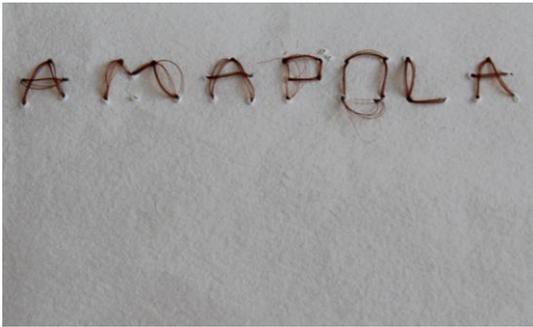
A continuación, las flores tuvieron un proceso de secado a temperatura ambiente, de aproximadamente 10 días. Posteriormente se introdujeron en el horno durante 8 horas para el proceso de cocción.

Una vez sacadas del horno se prosiguió a esmaltar y dejar secar por un día, luego se introdujeron de nuevo en el horno durante 8 horas.

Por último, se cortaron y pintaron de color verde palos de madera que servirán de tallo para las flores.

La segunda pieza ACEPTACIÓN consiste en una carta. Se realizó en un primer momento bocetos para tener una guía de que estilo de tipografía y el papel que se iba a emplear. El cabello que se ha empleado para esta pieza es de la autora, ha sido recogido durante meses y guardado con la intención de realizar esta pieza. El proceso para realizar el hilo de pelo fue seleccionar los pelos más largos para así formar el hilo. Teniendo los hilos de pelo se procedió a hilar la aguja para así de esta manera coser letra a letra la carta.

4ª PIEZA. NOSTALGIA

Para la etapa de la NOSTALGIA. Como primera medida se seleccionaron los objetos más representativos que iban a ir dentro de la caja. se tomaron las medidas y se cortó la madera tanto la que iba a servir como base para la caja, como la que iba a ser parte de las repisas y separadores. Una vez teniendo la madera cortada se encoló, montó la caja y lijó. Posteriormente se situaron los separadores y repisas. A continuación, se barnizó y una vez seco el barniz se ubicaron los objetos en los diferentes espacios de la caja.

5. RESULTADOS.

AISLAMIENTO.

Una casa que aísla. Los objetos que la habitan son los únicos testigos: la cama, el sofá y la bañera se vuelven espacios recurrentes para recordarla.

La primera pieza constará de 3 cajas de madera cerradas herméticamente, dentro de las cuales habrá fotografías donde se podrá observar los tres espacios físicos que más habitaba durante esta fase. La única forma de poder observar las fotografías es por una mirilla, haciendo alusión al aislamiento que experimentó y a que la única forma de ser testigo era desde la distancia.

Laura Cárdenas Perdomo. *Aislamiento*. (2019) Cajas de madera y mirillas con fotografía. 28x 28 x 30 cm

UNIVERSITAS
MH Miguel
Hernández

IRA.

Una soga al cuello y una herida abierta.

La segunda pieza constará de una videoinstalación en donde se busca la liberación del sentimiento de dolor psicológico, la forma que tiene de liberar tensión es autolesionándose, de esta manera reemplaza el dolor emocional por un dolor físico.

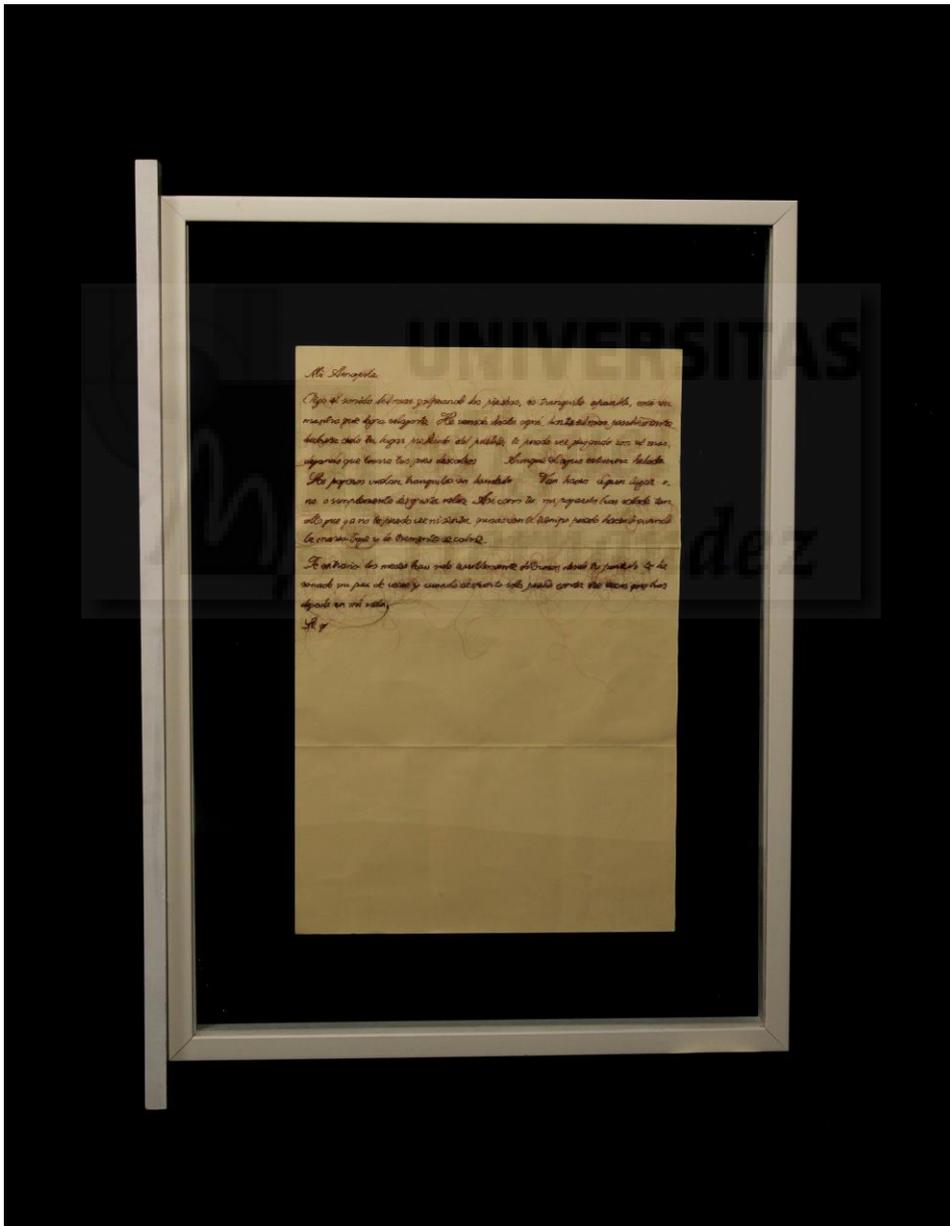
Laura Cárdenas Perdomo. *Ira.* (2019). Video instalación. Medidas variables.

ACEPTACION.

Una carta con pelo y una flor somnífica.

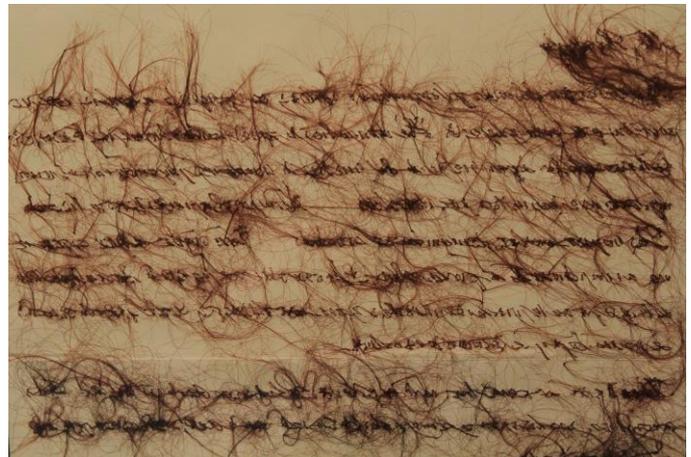
La tercera pieza hace parte de un proceso de despedida, al no poder estar presente en el funeral la despedida ha costado mucho más; es por esto por lo que la autora ha querido realizar dos piezas. La primera pieza es una carta de despedida elaborada con cabello de la autora, que pretende reflejar de una manera íntima el amor que siente por el ser perdido.

Laura Cárdenas Perdomo. *Aceptación*. (2019) Papel rosa espina con cabello humano, soporte en madera y cristal. 70 x 4 x 52 cm.

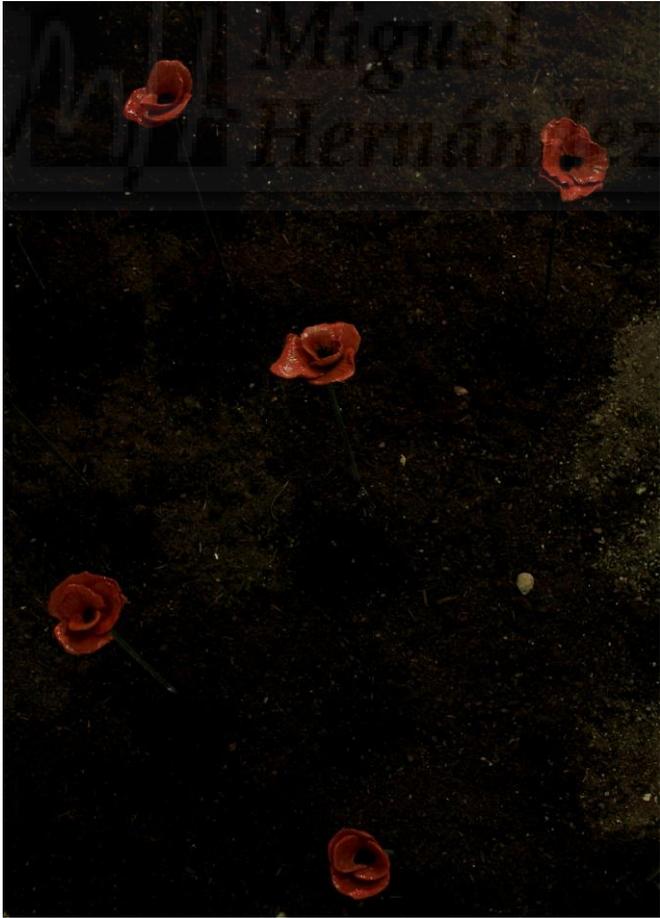
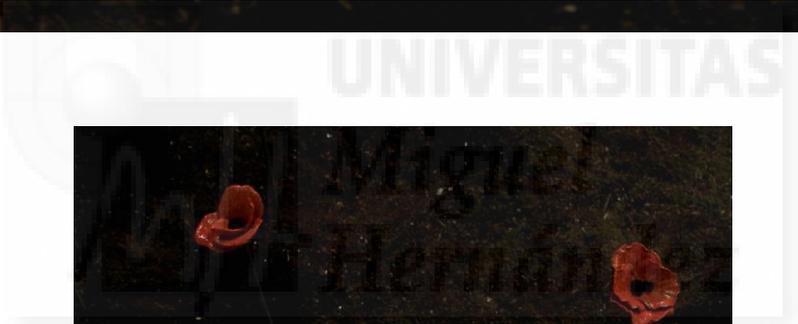
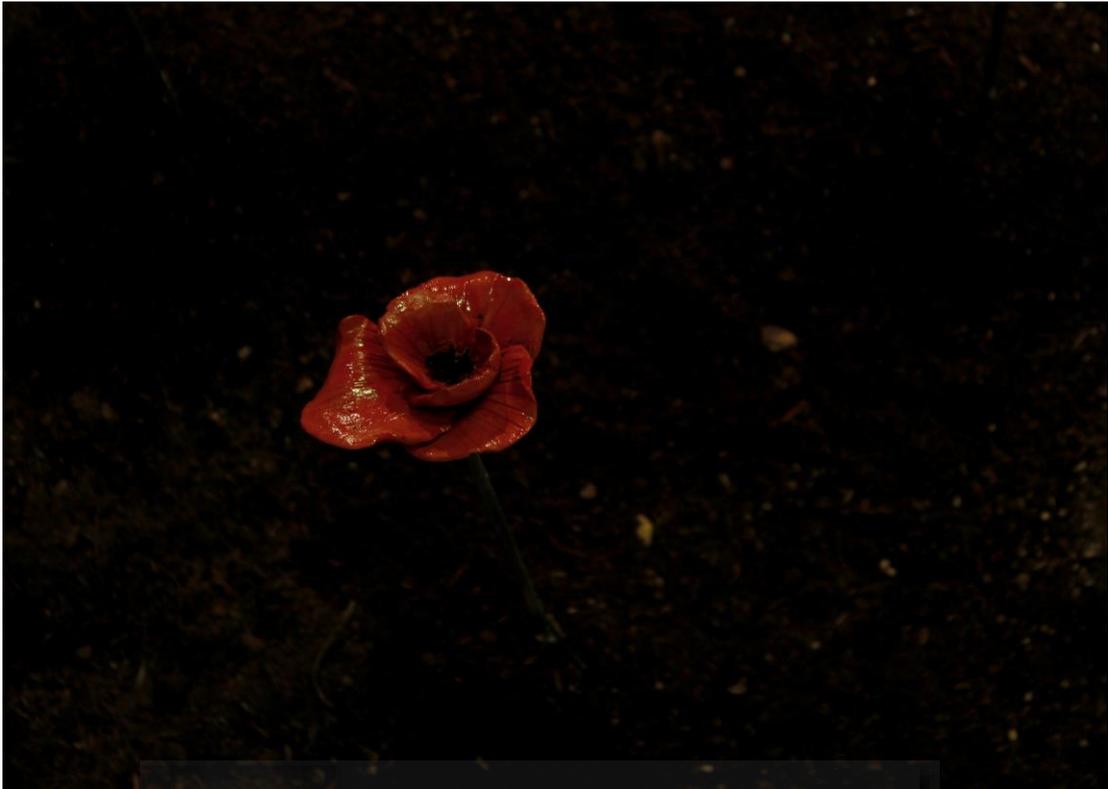
Mi Sirena
 Algo te sorrido del mar golpeando los riachos, es tranquilo cuando, así un
 maestro que diga resaca. La venida de esta agua, tanta alegría pasablemente
 habiéndose en los lugares, meciendo del pueblo, lo puedo ver jugando con el mar,
 dejando que tocasen tus pies descalzos. Aunque el agua estuviere helada.
 Los pezones vuelan tranquilos en bandada. Van hacia a quien supe e-
 na, o simplemente desgracia volver. Sin como tú, mi regreso has estado tan
 alto que ya no te puedo ver ni sentir, pasado con el tiempo puedo hacer cuando
 la mara tope y la tempestad se cobije.
 Te extraño los meses han sido lentamente de Buenos Aires los puntos se he
 sonado un par de veces y cuando despierto solo puedo contra de veces que has
 dejado en mi vida.
 L. G.

La segunda pieza escultórica consta de 20 flores de amapola hechas en cerámica, que no solo simbolizan el recuerdo, la juventud y la belleza, sino también los 20 años que tenía cuando falleció y además la flor que identificaba a la difunta.

Laura Cárdenas: *Amapola* (2019) Cerámica, madera y tierra negra. 180 x 150 x 60 cm aprox.

NOSTALGIA.

una caja llena de recuerdos.

Los objetos tienen una carga simbólica: son cobijos donde están depositados nuestros recuerdos. Estos se convierten en relicarios o talismanes con los que se evoca a la persona amada, aquella que no estaba o que quizá ya había muerto. Es por esto por lo que la última pieza es una caja llena de objetos de evocación.

Laura Cárdenas Perdomo. *Nostalgia*. (2019), caja de madera con objetos varios. 92 x 82 cm.

6. BIBLIOGRAFIA

Libros

- Barthes, Roland. (1977-1979). *Diario de un duelo*. Editores, s.a de c.v. Paris.
- Freud, Sigmund. (1917). *Duelo y melancolía*. Derrida castellano.
- Godey, Louis A. (mayo 1985). *Godey's Lady's Book*. Estados Unidos.
- Kübler- Ross, Elizabeth. Kessler, David. (2006) *Sobre el duelo y el dolor*. Barcelona. Ediciones Luciérnaga.
- Ricoeur, Paul. (1999). *La lectura del tiempo pasado: Memoria y olvido*. Madrid: Arrecife Producciones

Artículo revista

- Meléndez Castro, Gabriela. (2011). Pulsión de muerte: Nostalgia por la armonía perdida. Revista Wimblu. Volumen 6, Núm. 1.

Catalogo

- Pane Gina. *Intersecciones*. Catalogo del Palau de la virreina, Barcelona, 1990. Camacho López, Helena.

Webgrafía

- Cummins, Paul. (2019). *Project*. [en línea], URL: <https://www.paulcumminsceramics.com/> [ultima consulta: 15/03/2019]
- Acuña-Matayoshi, Cynthia. (2013) *Apuntes sobre el recuerdo en psicoanálisis*. [en línea], URL: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16862013000200004 [ultima consulta: 12/02/2019]
- Makabresku, Laura. (2019). *About*. [en línea], URL: <http://lauramakabresku.com/> [ultima consulta: 11/05/2019]
- Nordal, Katherine C. (marzo 2011). *El duelo: Cómo sobrellevar la muerte de un ser querido*. [en línea], URL: <https://www.apa.org/centrodeapoyo/duelo> [ultima consulta: 23/05/2019]
- Nguyen, Sophie. (noviembre 2016). *Doris Salcedo da forma a la tragedia*. [en línea], URL: <https://drclas.harvard.edu/news/doris-salcedo-gives-form-tragedy> [ultima consulta: 03/05/2019]
- Lapidario, Josep. (2016). *Pintura, sangre, sexo y muerte: en las tripas del accionismo vienés*. [en línea], URL: <https://www.jotdown.es/2016/01/pintura-sangre-sexo-y-muerte-en-las-tripas-del-accionismo-vienes/> [ultima consulta: 5/03/2019]

-Lobo, Marcela. (2018). *Arte objeto*. [en línea], URL: <http://www.marcelalobo.info/> [ultima consulta: 6/04/2019]

-Pacheco Muñoz, Fernando. (2019). *Gabinetes de curiosidades: Base de los museos*. [en línea], URL: <http://www.comprendamos.org/alephzero/38/gabinetesdecuri.html> [ultima consulta: 28/04/2019]

