

**TRABAJO FIN DE GRADO
BELLAS ARTES**

2024-2025

MENCIÓN

Artes Plásticas

TÍTULO

Punctum: vivencia y dolor

ESTUDIANTE

Martínez Razinskyte, Elena

TUTOR/A

Maldonado Gómez, José Miguel

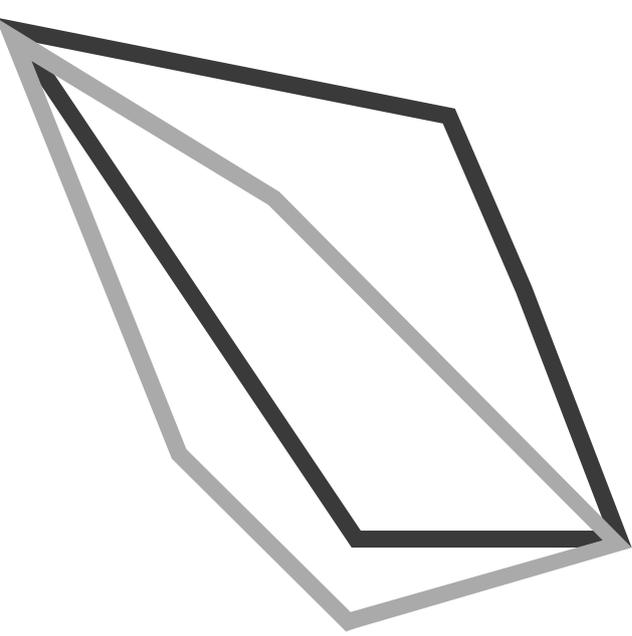

PALABRAS CLAVE

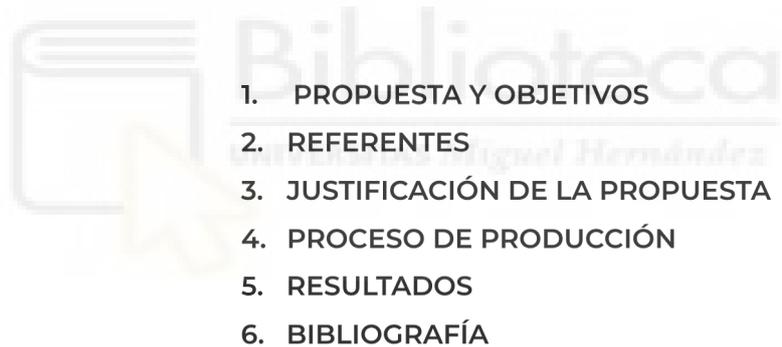
Recuerdo, herida, autobiografía, ortopedia, arte.

RESUMEN

El proyecto explora desde una perspectiva autobiográfica el malestar corporal y emocional como impulso para la creación poética, articulando cómo cada herida deviene material estético. A través del análisis de diversos artistas y la realización de un proyecto artístico que incorpora elementos ortopédicos, se revela cómo la convivencia con el cuerpo vulnerado puede transformarse en expresiones artísticas, proponiendo un espacio de resignificación de objetos personales y una vía creativa que reflexiona sobre la identidad, el recuerdo, el cuidado y la renovación.

INDICE

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS	01
2. REFERENTES	03
3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	08
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN	10
5. RESULTADOS	13
6. BIBLIOGRAFÍA	17

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Punctum: vivencia y dolor, es una aproximación a las circunstancias de la conmoción humana, mediante la práctica artística contemporánea, abordando de la mano de diversos artistas cómo crean y basan su trabajo en sus testimonios y en la vivencia de su cuerpo doliente. Se analiza la presencia de lo ausente, la memoria y la construcción de la propia experiencia a través de recursos conceptuales, convirtiéndose así en una creación poética.

Desde un enfoque autobiográfico se realiza una reflexión sobre la canalización emocional del malestar, su influencia en nuestra percepción de la realidad y en las formas de expresión. Partiendo de mi propia historia se visualiza el trayecto de la enfermedad y su evolución, así como sus vínculos con el cuerpo y la conciencia.

Este proceso creativo pone en manifiesto los sentimientos que emergen del dolor como el desaliento, la irritación, incluso la nostalgia. A través del acto creativo, estas expresiones se encarnan, mediante soportes, materiales y sustancias que se reinterpretan dentro del ámbito de las artes, haciendo referencia al cuidado, la pausa y el renacer de todo aquello que provoca la convivencia con el cuerpo, desde lo sutil a lo intenso, mostrando que el malestar es algo permanente que nos acompaña y que además evoluciona y está en constante cambio.

De este modo el proyecto crea un espacio donde se resignifica la aflicción como condición que impacta en el cuerpo, mediante la utilización de objetos de mi trayectoria vital como archivo que nutre el proceso creativo. Por tanto, se convierte en una reflexión poética sobre la identidad de lo vulnerable, siendo así un encuentro con esa punzada interior que motiva a la expresión íntima.

“La enfermedad misma se vuelve metáfora. Luego, en nombre de ella [...] la enfermedad se adjetiva.” (S.Sontag, 1978, p.28)

1.1 Objetivos.

- Observar y analizar cómo artistas contemporáneos y del siglo XX han abordado el dolor en sus creaciones a través de sus vivencias, observando las estrategias formales, simbólicas y de sentido propias de esa contrariedad.
- Explorar cómo es entendido el dolor en ámbitos diversos, como la medicina, farmacología, botánica, poesía y ortopedia, formando modos de reinterpretar el yo doliente.
- Abordar el malestar a través de conceptos como la experiencia, la resiliencia y la transformación, profundizando en su simbolismo para plasmarlo en procesos, formas y materiales.
- Experimentar con materiales heterodoxos dentro del campo de las artes asociados con mi experiencia de vida.
- Crear una vía poética que exprese la herida autobiográfica a través de un lenguaje estético, trasladando la vivencia íntima a un espacio expositivo capaz de resonar en el espectador.
- Idear y conceptualizar una visión propia y profunda acerca de la aflicción y la enfermedad a través de procesos creativos personales que integren meditación y práctica, transformando esa experiencia en una obra creativa.

2. REFERENTES

MARINA VARGAS (España, 1980)

Fig.1. *Exvotos*, 2022. Moldes de radioterapia usados y pan de oro, Dimensiones variables.

La artista aborda la identidad y la condición del cuerpo, relacionando la mitología y el feminismo con su propia experiencia. En este caso, *Exvotos* (2022), transforma su vivencia personal del cáncer mamario en una serie de piezas cargadas de simbolismo, como lo son los dorados moldes de radioterapia, ampliando así el rango de utilidad del propio objeto, pasando de lo clínico a lo poético.

En su trabajo se revelan discursos plásticos que llevan consigo el recuerdo y la historia de su trayectoria: tres objetos que transmiten la vulnerabilidad del cuerpo, la fuerza, el cambio después de ese proceso doloroso, inspirándose en lo conceptual de lo místico y la psicomagia.

Marina Vargas, desde una perspectiva feminista, denuncia el tabú que existe en torno a la enfermedad en la mujer dentro del ámbito profesional, al igual que Jo Spence o Hannah Wilke, quienes han expresado ese dolor en su arte.

“Eres una heroína, una guerrera, son conceptos que alejan la enfermedad de la sociedad y que no ayudan a la paciente. Porque si eres una heroína, todo está bien. Tienes que sonreír y silenciarte” (Vargas, 2025, *Revelar lo oculto*).

TERESA MARGOLLES (México, 1963)

Fig. 2 *Papeles*, 2004. *Sutura*, 2018. *51 cuerpos*, 2010 (2190 cm).

Teresa Margolles trabaja con las marcas de la vivencia corporal para denunciar la normalización del asesinato en México y el enfoque morboso que se le otorga en los medios. Su obra propone una reflexión sobre las formas de ver: traslada estas problemáticas del espacio urbano a la galería, confrontando al espectador con la crueldad de lo cotidiano.

Sus trabajos son una muestra del devenir del olvido, la verdad y el dolor de un trato indigno, comunicando la historia que reside en los objetos. Bajo el concepto post mortem, recolecta elementos corporales y crea una serie de registros que convierte en sudarios (evocando la mítica Sábana Santa) para representar poéticamente a estas víctimas:

“Todos los objetos, huesos incluidos [...] requiere de un proceso creativo, una estética forense que canalice o malinterprete el discurso de cuerpos y objetos” (Margolles & Barenblit, 2014, p. 97).

Las piezas *Papeles de la Morgue* (2004) y *51 cuerpos* (2010), resignifican este tipo de prácticas póstumas: cuidar, limpiar, reparar el cuerpo dolorido y ya sin vida, convirtiéndolo en otro tipo de presencia y testimonio.

CHIHARU SHIOTA (Japón, 1972)

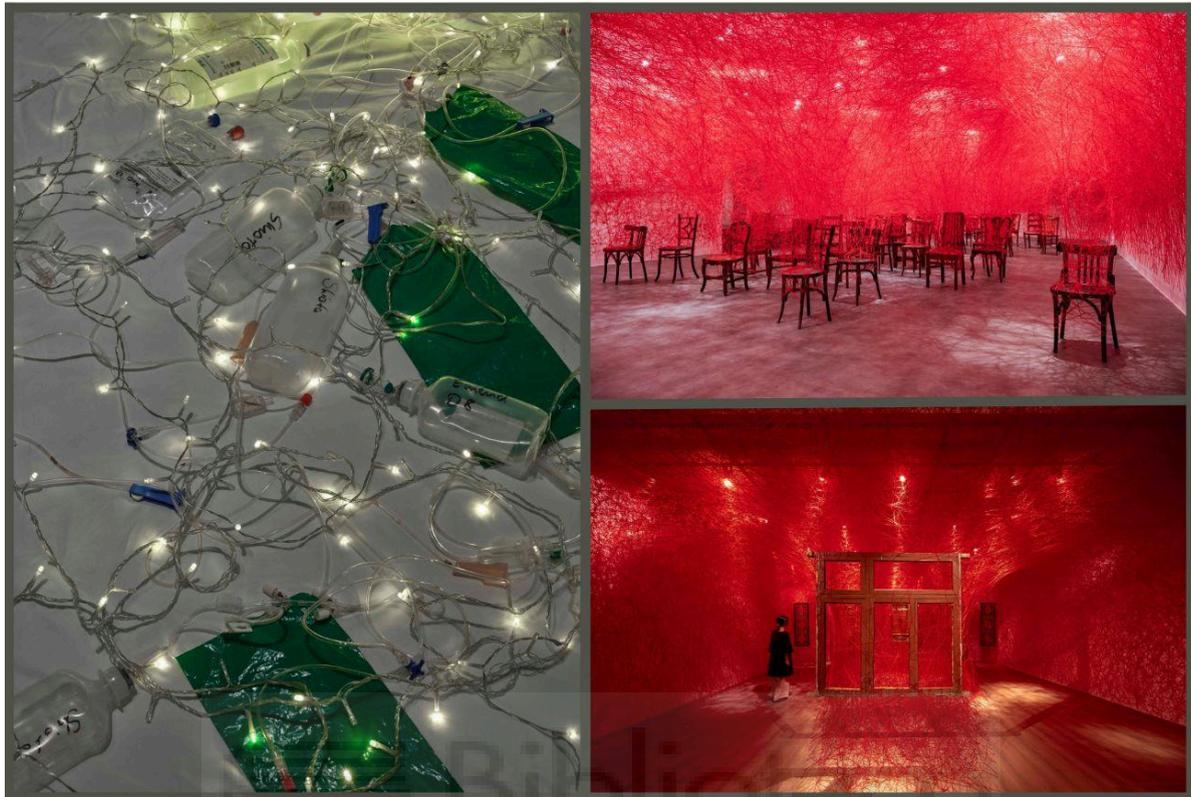

Fig 4. *Light in the Darkness*, 2022. *Everyone, a Universe*, 2024. *Individual Consciousness*, 2024. Dimensiones variables.

Chiharu Shiota trabaja con los recuerdos, el olvido y la memoria. Canaliza su ansiedad mediante una poética que une el cuerpo, su historia y la vivencia del dolor sufrido durante su tratamiento contra el cáncer ovárico. Sus obras se materializan a través de instalaciones hechas de hilos, nexos, ausencias y vínculos emocionales.

Teje grandes cantidades de hilo, entrelazándolas con diferentes elementos que evocan a las redes neuronales y ramificaciones de su propia memoria. Demuestra cómo seguimos ligados a nuestro pasado y cómo estas conexiones, tanto físicas como simbólicas, resultan importantes a la hora de comunicarnos y forjar lazos expresivos con elementos que guardan un significado personal. De esta manera, recoge e incorpora objetos antiguos, para componer un espacio y formar su propio universo poético, con sillas, marcos de ventanas y bolsas de quimioterapia.

Así, se articula una narrativa que enlaza pasado y futuro, mostrando la transitoriedad entre la vida y la muerte, donde el miedo también toma lugar en sus instalaciones, surgido por el enfrentamiento contra su enfermedad.

ANDY WARHOL (EEUU, 1928-1987)

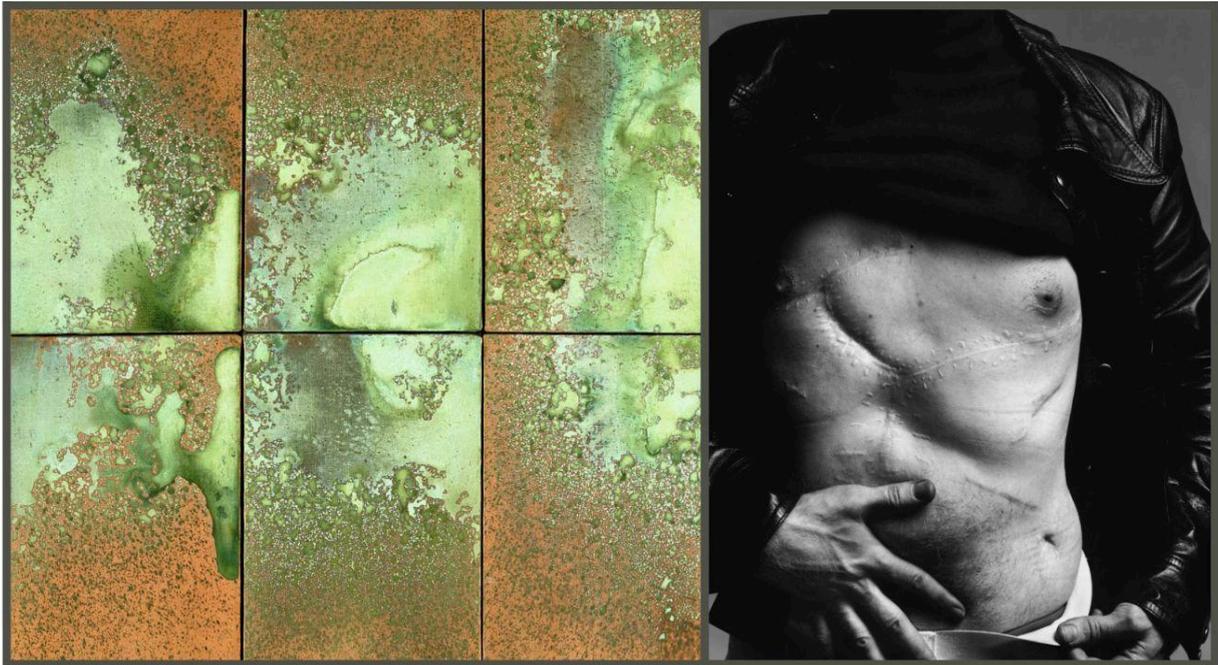

Fig. 3 *Oxidation Paintings*, 1978 (22,86 x 30,48 cm). Richard Avedon. Andy Warhol, 1969 (900 x 119).

El artista fue precursor del Pop Art, siendo reconocido por sus serigrafías y su trabajo multidisciplinar. El propio artista refleja su transformación personal y artística tras el intento de asesinato que sufrió en 1968 por Valerie Solanas, autora del *Manifiesto SCUM* (1967), en el que consideraba al hombre como símbolo del supremacismo abogando su erradicación.

A partir de ese suceso, Warhol plasmó en una serie de fotografías, las cicatrices del disparo que deformó su cuerpo, marcando un antes y un después en sus obras. Él mismo redactó que: “siempre creí estar viendo la tele y no la vida real” (Warhol, 1977, p.99).

La serie *Oxidation Paintings* (1978) demuestra cómo la experiencia del dolor y el malestar transforma nuestra percepción y creación artística, otorgando nuevos significados a la materia. Empleando pintura cobriza y orina, estas piezas satirizan los drippings de Pollock, combinando crítica social y el tabú en la sexualidad y sus prácticas, con una elaboración abyecta y orgánica. El proceso que deja huellas físicas, reflexiona sobre lo efímero de lo material y la redefinición del valor estético: “Esto también da a las pinturas una sensación de lo prohibido, [...] que va más allá del simple alivio y sugiriendo un erotismo desviado” (Charlier, 2019, p.91).

JOSÉ ÁNGEL VALENTE (España, 1929-2000)

Muerte y resurrección.

No estabas tú, estaban tus despojos.

Luego y después de tanto
morir no estaba el cuerpo
de la muerte.

Morir
no tiene cuerpo.

Estaba
traslúcido el lugar
donde tu cuerpo estuvo.

La piedra había sido removida.

No estabas tú, tu cuerpo, estaba
sobrevivida al fin la transparencia.

(José Ángel Valente, 1982)

Poeta de la Generación de los 50 inicia su trayectoria en la poesía social, marcada por la posguerra, renovando su propio lenguaje poético hacia uno más íntimo, reflexivo e introspectivo. Obras como *Once poemas* (1957) reflejan esa transformación interior donde la memoria, el silencio y lo autobiográfico, se vuelven esenciales en su proceso creativo.

Su pensamiento destaca por el recurso metapoético, a través del cual analiza el acto mismo de escribir y la relación entre artista y obra, culminando en la denominada “poesía del silencio”: una narrativa que reflexiona profundamente sobre las pausas, los espacios, lo vacío y lo habitado, tomando la meditación como punto de partida, siendo también la parte activa de la creación artística. También, juega con la desestructuración del léxico que hacen las propias palabras para convertirse en lírica, metaforizando así su experiencia.

En obras como *Muerte y Resurrección* (1968) publicada en su libro *Mandorla* (1982), aborda la pérdida, el tránsito, la muerte y la persistencia. En este recorrido, el dolor y el sufrimiento no determina un cierre, sino una nueva reconstrucción y sanación del propio ser.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Vivir es conmoción, se puede entender como un conjunto de estímulos que nos sitúan en un estado de constante expectación y desarrollo, confrontando nuestros límites, que permite reconstruirnos y fortalecernos. El malestar, se revela como una percepción singular y extendida, que nos abre a nuevas formas de ser. Por ello, este proyecto propone una reevaluación de objetos íntimos, otorgándoles un nuevo valor expresivo intenso, que han facilitado mi proceso de alivio y consuelo.

El proyecto consta de una instalación, formada por un conjunto de 4 piezas: una silla de mi infancia; una caja con elementos de uso diario; mis medias ortopédicas reunidas a lo largo de años y un umbral hacia otro espacio y tiempo. Estas corresponden a cada una de las estrofas del poema *Muerte y resurrección* (1968) de José Ángel Valente, actuando así como el hilo conductor del curso de renovación individual.

Los procesos de cambio, perspectiva, avance y expansión son los que describen esta experiencia y progreso de mi condición de forma visual. Se analiza con las herramientas del arte, aquellos elementos empleados en este recorrido personal, como lo son las medias de compresión, las alzas y las sustancias medicinales. Al igual que hacen Marina Vargas, Teresa Margolles y Chiharu Shiota, se rescatan y redefinen los objetos generando una lectura nueva, donde el malestar corporal con la herida, se convierte en impulso para crear, que se deviene plasticidad y narrativa poética.

El cuerpo, mi cuerpo actúa como generador de proporciones, ya que las medidas de estos soportes, y la distancia entre ellos, están determinadas por la longitud de mi propio paso como unidad de medida (50,4 cm de largo). Esto establece un ritmo y una trayectoria vivida que empieza en la infancia, marcando así el inicio del proceso, extendiéndose hacia un marco que sugiere un avance, una salida construida por hilos que han dado forma a mi realidad. Como menciona Marina Vargas en la revista *Sirocomag* (2024): “Cada hilo es un paso más, pero a la vez, parte de otro hilo que se va enganchando a otro, y así sucesivamente. Este lenguaje artístico representa un universo en el que todo está ligado”.

El hilo elástico es el recurso y material predominante. Mediante la desestructuración de mis viejas medias de compresión (prendas ortopédicas que se convierten en vestigios de ese desgaste de mi pierna) se crean nuevas conexiones en la obra que tejen un tránsito sobre cómo lo cerrado y ceñido se abre y se extiende, integrándose en un proceso de regeneración que da lugar a una crisálida que evoluciona con el tiempo. En esta fase de desarrollo vital, lleno de procesos, lo esencial no desaparece, aunque quede un vacío, sino que se convierte en otra versión de mi misma.

El eje cromático de la obra está dado por las tonalidades de mi propia piel. Los escasos colores presentes dentro de la ortopedia en las medias de contención, evocan una segunda piel que reviste la pieza y engendra un acto de renovación.

El alza aparece como metáfora formal al colocarse en una de las patas de la silla como soporte. Siendo habitualmente utilizado para corregir mi postura corporal, funciona simbólicamente como el cimiento que sostiene, mantiene y equilibra toda la estructura.

Además, el color elegido para el alza es el azul de Prusia, tono asociado al ámbito médico y su relación con la capacidad de corrección y sanación, pues existen cápsulas de este pigmento empleadas en la desintoxicación y absorción de metales pesados en el cuerpo.

La caja, colocada encima de la silla, contiene pequeñas botellas con productos que utilizo en mi rutina de cuidado y alivio: un pequeño botiquín íntimo que simboliza reparación, limpieza y soporte tanto físico como emocional. Su estética remite a las Flores de Bach, vinculando la obra al uso de pseudociencias en ese intento de esperanza y recuperación del bienestar. De esta manera, se critica como ante el malestar se recurren a opciones sin una base científica certera, centrándose más en el deseo que en la cura real.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Durante la fase de producción llevé a cabo una serie de esbozos previos en los que exploraba la unión de diferentes elementos, formas y colores para transmitir mi memoria personal, teniendo como base esencial el tejido de mis desgastadas medias y la reutilización de materiales propios.

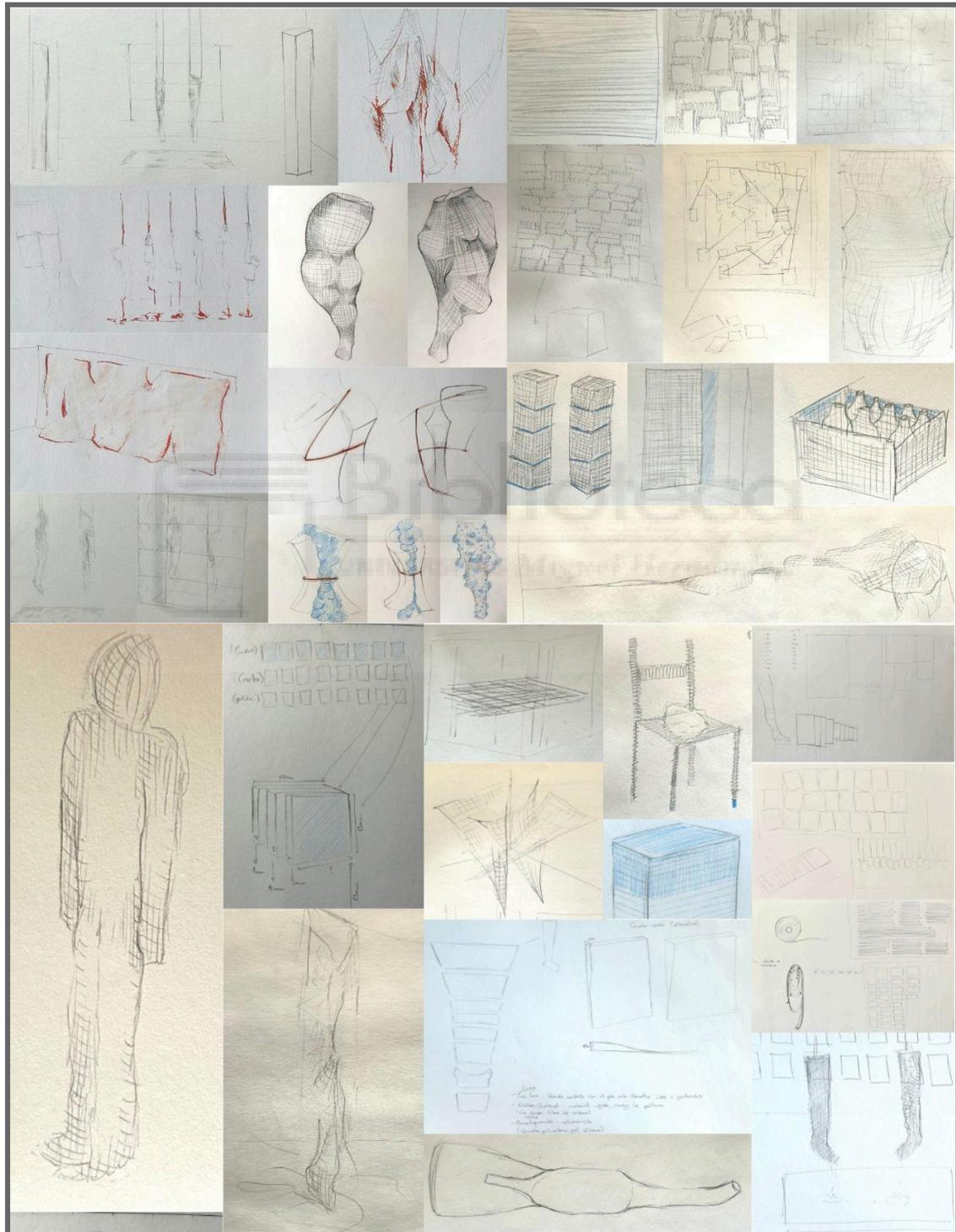

Fig. 5 Bocetos e ideación, 2025 (1414 x 2000) Dibujo a grafito.

Establecidos estos elementos realicé una búsqueda del modo de exposición, siendo el que se muestra a continuación el resultado final previsto:

Fig.6 Visualización en 3D, 2025 (1430 x 2048). Dibujo digital.

Construí un bastidor reutilizando listones de madera, con una medida final de 100,8 x 201,6 cm (2 y 4 pasos propios). De manera estratégica, deshilaché tejidos de medias de años anteriores, que se fijaron con grapas. Tensándolos y confeccionándolos, realicé una base, donde añadí más textil de medias de lycra para aportar volumen y textura a la obra, compuesta por gran cantidad de hilos entrelazados.

Fig.7 Producción del marco y confección del textil, 2025 (2182 x 1524). Fotografía.

Los hilos elásticos cosidos a estos textiles, se proyectan hacia el exterior formando una especie de “agujero de gusano” que conecta el umbral con la silla de mimbre colocada enfrente a 302,4 cm de distancia (6 pasos propios) generando un sutil efecto de succión y evolución. En la silla integré los hilos sobrantes y añadí el soporte de 7 mm de grosor en la pata delantera izquierda (al igual que el alza que utilizo a diario), pintada de azul de Prusia, como el interior de la caja donde deposité 4 botellas de cristal rellenándolas de betadine, alcohol, agua oxigenada y mi medicina, simbolizando así el vínculo entre mi vivencia, el cuidado y la resistencia.

5. RESULTADOS

El resultado final, tanto de la exploración teórica de los artistas como la realización de la instalación han cumplido los objetivos planteados. Este proceso ha permitido profundizar en el acto artístico y creativo a partir del propio yo doliente, mostrando cómo la experiencia íntima puede convertirse en inspiración y poesía, transformando el recuerdo en una fuente de creación.

La obra creada refleja mi experiencia individual con el trastorno corporal, desarrollando un tránsito autobiográfico desde la herida hasta su integración simbólica en una narrativa sobre la vivencia interna. Esta obra sugiere una reflexión introspectiva sobre los impulsos que dan origen a la creación artística.

Más allá de una configuración estética, también se pone en valor el proceso creativo, la exploración y la reutilización de materiales y formas que profundizan en la comprensión del propio dilema utilizando mi cuerpo como medida, herramienta y archivo. De este modo, se hace hincapié en que el arte no solo es belleza en términos formales, es una manera de expresión poética.

Los referentes de este proyecto me han permitido comprender, contextualizar y definir tanto el tema principal como el propio enfoque y lenguaje formal de la obra final. Observar cómo los artistas abordan la memoria y su propio malestar ha facilitado presentar mi trayectoria vivida y la comprensión sobre la dimensión artística de la herida y su estado de transformación.

En este proceso, la meditación en torno a las circunstancias personales ha sido una forma de conocimiento que transforma lo vivido en una propuesta significativa. He creado mi propia visión artística en cuanto a una problemática que me ha acompañado a lo largo del tiempo, evolucionando hacia una dimensión poética y conceptual. Así, esa vivencia se consolida en un relato vivo y visual que manifiesta mi propia resiliencia y renovación.

Fig. 8 Punctum: vivencia y dolor. (2025). Madera, media de compresión, mimbre, botellas de cristal, hilo elástico y pintura, 252 x 100,8 x 201,6 cm. Instalación.

Fig. 9 Punctum: vivencia y dolor. (2025). Madera, media de compresión, mimbre, botellas de cristal, hilo elástico y pintura, 252 x 100,8 x 201,6 cm. Instalación.

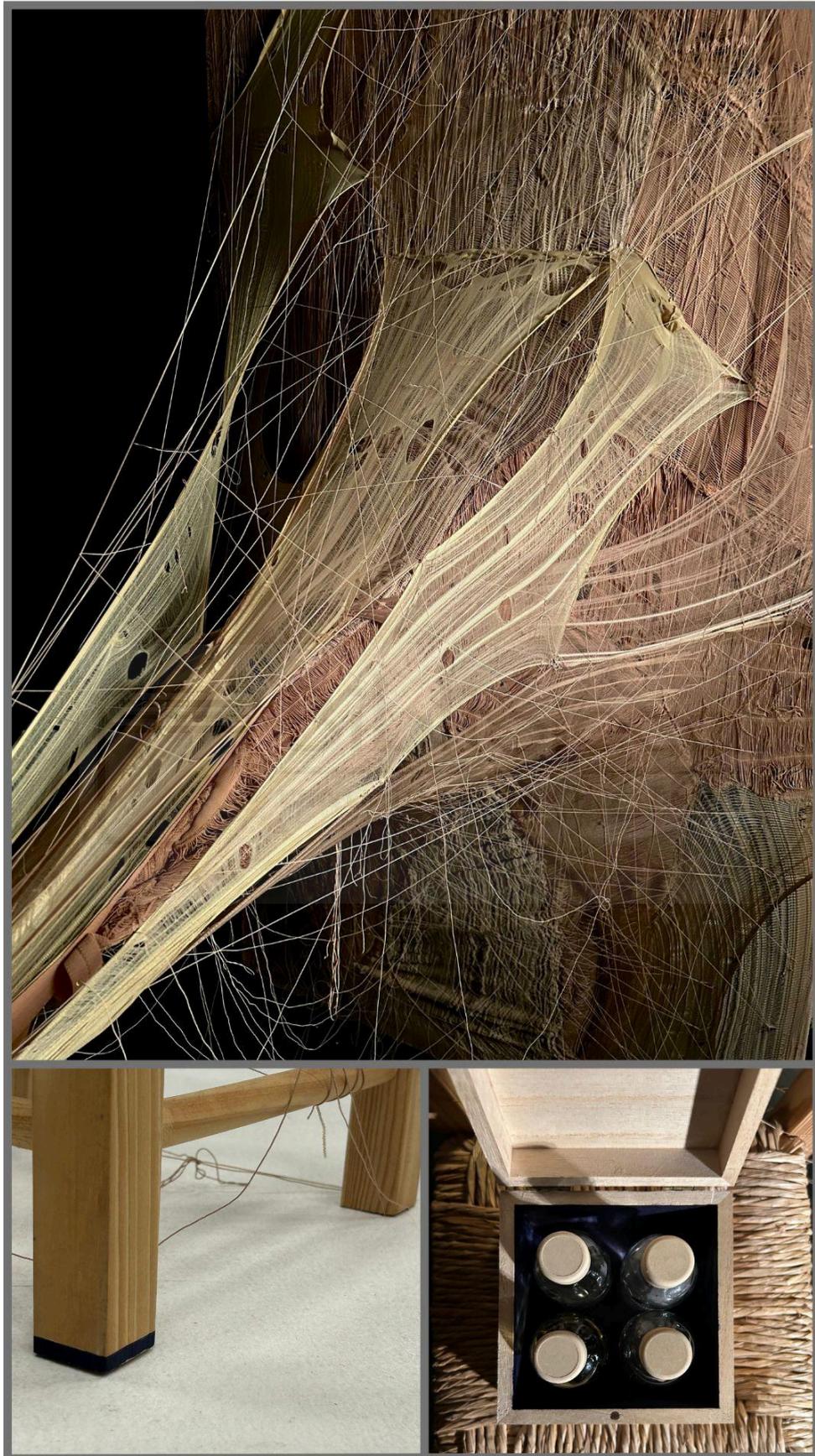

Fig. 10 Punctum: vivencia y dolor. (2025). Madera, media de compresión, mimbre, botellas de cristal, hilo elástico y pintura, 252 x 100,8 x 201,6 cm. Instalación.

6 BIBLIOGRAFÍA

Banwell, J. (2015). *Teresa Margolles and the Aesthetics of Death*. University of Wales Press.

Chalier, A. (2019). *Unbound by preconceptions: Urination and abstraction in the artwork of Cassils and Andy Warhol*. En *2019 UBC Undergraduate Art History Symposium*. University of British Columbia.

Ciordia, M. A. L. (2000). *José Ángel Valente: viaje a la imposibilidad*. *Revista de Filología de la Universidad de La Laguna*, (18), 173-194.

Le Breton, D. (2019). *Antropología del dolor* (1st ed.). Ediciones Metales Pesados.

Margolles, T., & Barenblit, F. (2014). *El testigo*. Centro de Arte Dos de Mayo.

Sontag, S. (2012). *La enfermedad y sus metáforas| El sida y sus metáforas*. DEBOLS! LLO.

Solanas, V. (2016). *SCUM manifiesto*. Verso Books.

Spence, J. (1986). *Putting myself in the picture: A political, personal and photographic autobiography*. Candel Press.

Valente, J. Á. (1982). *Mandorla*. Ediciones Cátedra.

Valente, J. A. (2006). *Obras completas I. Poesía y prosa* (A. Sánchez Robayna, ed.). Galaxia Gutenberg.

Warhol, A. (1977). *The philosophy of Andy Warhol: from A to B and back again* (Vol. 75). Houghton Mifflin Harcourt.

Artículos

Dennett, T. (2011). *Jo Spence's auto-therapeutic survival strategies*. *Health*, 15(3), 223-239.

de Madrid, P. S. M. (2022). *Ocupar el espacio: la propuesta artística de Ángela de la Cruz*. In *As Artes Visuais pelos Artistas: Atas do XIII Congresso CSO 2022* (pp. 975-986). Sociedade Nacional de Belas Artes.

Oliva, J. M. (2014). *FACING THE MIRROR. JO SPENCE AND HANNAH WILKE*. *Metode Science Studies Journal*, (4), 57-61.

Yoshizu, K. (2019). *The Rediscovery of the Meaning of Illness and the Power to Make for Hope*. *Comprehensive Medicine*, 17(1), 28–35. https://doi.org/10.32183/ifcm.17.1_28

Webgrafía

Maqueta.Tendencias. (2025, March 31). *Marina Vargas: revelar lo oculto - Tendencias del Mercado del Arte*. <https://www.tendenciasdelarte.com/entrevista-marina-vargas-2025/>
[última consulta: 8/6/2025]

Réanim - La médecine des objets - 2004 • Projets. (2004)
<https://www.5-5.paris/fr/projets/reanim-la-medecine-des-objets-2004-63> [última consulta: 8/6/2025]

Sirocomag. (2024, August 19). *en conversación con Marina Vargas - Sirocomag*.
<https://sirocomag.com/en-conversacion-con-marina-vargas/> [última consulta: 8/6/2025]

Treating Radiation Exposure with Prussian Blue. (2025, January 31). Radiation Emergencies.
<https://www.cdc.gov/radiation-emergencies/treatment/prussian-blue.html> [última consulta: 8/6/2025]

