

tf g

memoria

bellas artes

2018-2019

TÍTULO: El dolor se lle-va: La representación del dolor a través del tatuaje.

ESTUDIANTE: Lara Llopis, Lucía

DIRECTOR/A: Mercé Cervelló , Silvia Rosa

T F G

PALABRASCLAVE: Dolor, efímero, cuerpo, estigma, medicación, tatuaje.

RESUMEN: El dolor se lle-va, aborda la posibilidad de hacer un compendio de símbolos que expresen la idea de dolor utilizados popularmente en el tatuaje para, por un lado, transmitir que el dolor es una carga corporal (que llevamos) y relatar con ellos una vivencia personal, pero también, busca a través del tatuaje cubrir el trauma y abordar simbólicamente el campo terapéutico del dolor en el cuerpo.

T F G

tf^g

tf^g

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

5 - 5

2. Referentes

6 - 7

3. Justificación de la propuesta

8 - 8

4. Proceso de Producción

9 - 14

5. Resultados

15 - 18

6. Bibliografía

20 - 20

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

“Interrogarse sobre el dolor es transitar por los sinuosos caminos de la subjetividad humana.”

José Antonio González

El dolor se lleva a tratar de crear un espectro de representaciones fisiológicas y sensoriales en torno al concepto de dolor. Se desarrollará un proceso de reestructuración del cuerpo estigmatizado como vehículo de reflexión sobre los recursos expresivos y los mecanismos de defensa íntimos del yo donde, mediante la asociación del tatuaje como técnica de reconstrucción de las cicatrices y la piel-tela como soporte, busca la simbolización de una sanación, íntima y necesaria.

Tomando como referencia el concepto de trauma, se llevará a cabo una experimentación sobre materiales y técnicas que expresarán esa idea de dolor como algo siniestro, oscuro y pasional. Se unen los binomios dolor-pulsión a las piezas para vincular esta investigación plástica al dolor corporal y psicológico en relación con las terapias analgésicas.

Formalmente, todos los elementos hablan del cuerpo como portador del trauma, el tatuaje interviene como lenguaje-símbolo y mediador dentro de nuestro contexto cultural y social más inmediato y la tinta-fluido es el elemento curador.

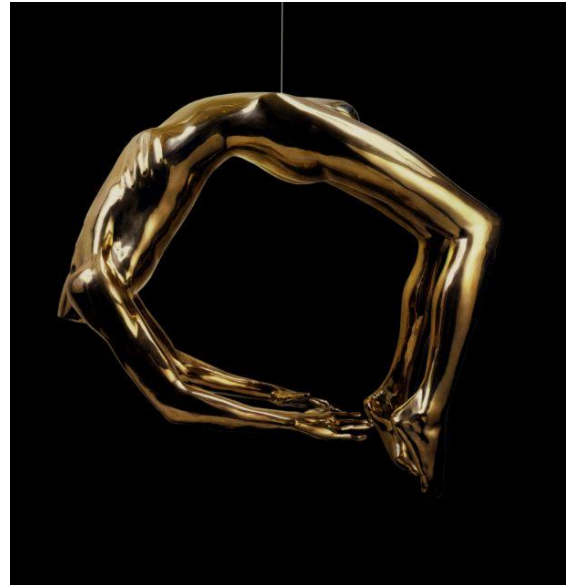
Los objetivos fundamentales para el desarrollo de la investigación son:

- Investigar sobre el término cultural del dolor y su expresión en las artes para contextualizar el proyecto.
- Analizar los conceptos que relacionan el dolor con las pulsiones primarias, con lo íntimo del yo y su expresión en el tatuaje.
- Materializar la relación sujeto-dolor en una instalación artística con un hilo conductor, el tatuaje.
- Utilizar el gesto y la repetición (seriación) como herramienta de acción terapéutica-paliativa o de sanación.

2. REFERENTES

Referentes plásticos

Uno de los referentes más inmediatos al dolor y de representación del trauma es **Louis Bourgeois**. En su pieza *El Arco de la Histeria* utiliza la presencia física del cuerpo dolorido, estigmatizado para hablar de lo histérico y lo masculino, asociado el arco histérico exclusivamente a la mujer. Pretendía con esto hablar del trauma emocional como dolor real, alejándolo de las cuestiones que van más allá del género. De ella tomo la deformación del cuerpo como proceso de re-presentación sensitiva en la que se busca que las partes del cuerpo se presenten como restos de la enfermedad, mutilaciones en tensión del padecer humano.

LIII Louise Bourgeois, *The Arch of Hysteria*, 1993.

En cuanto a artistas que dentro del discurso introducen la enfermedad e incorporan plásticamente el uso del tatuaje me encuentro con **Matuschka**, una fotógrafa que parte del registro autobiográfico de su cuerpo para mostrar la enfermedad y la amputación de un seno, tapado luego con un tatuaje con motivos florales. Es conocido que el uso del tatuaje terapéutico ayuda a sanar la imagen estética de un trauma vivido. Además simbólicamente se vincula el renacer con las flores apoyando conceptualmente parte de mi proyecto de que a través del tatuaje se puede hablar/sanar el dolor.

Matuschka, *Tattoectomy*, 2003.

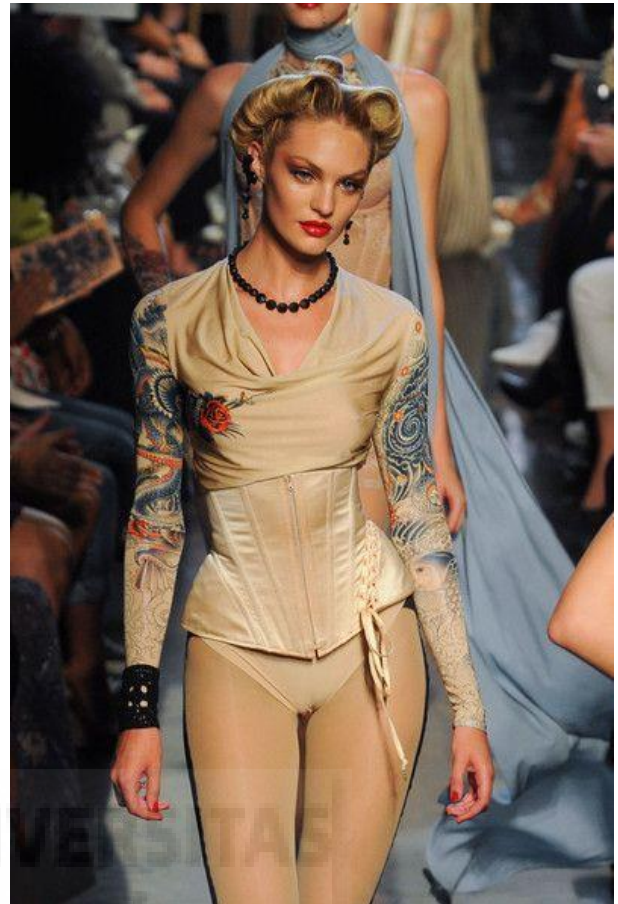
Dentro del ámbito de la moda el diseñador **Mario Testino** firmó para la casa de Jean Paul Gaultier una colección inspirada en los tatuajes tribales. Si en la moda aparece el tatuaje perdiendo su carácter de permanencia sobre la piel, estas nuevas connotaciones sobre la huella y lo efímero apoyan el discurso del dolor como transitorio y la ocultación de las cicatrices.

Referentes temáticos/conceptuales

En la línea conceptual de Matuschka, **Hannah Wilke** expone su cuerpo enfermo y el deterioro que sufre por el cáncer. Es la enfermedad la que potencia su auto representación, de alguna manera consigue acercar al público su sufrimiento y hacerlo participe de su tragedia personal. Es desde la autorreferencialidad de artistas como Wilke donde me posiciono para, al igual que ella, liberarme del trauma y recurrir al elemento catártico como proceso de creación.

De igual modo, el uso que ella propone de material médico desechado es un punto de inflexión sobre el que me baso para empezar una nueva pieza sonora y supone introducir el concepto de medicamento/fluido al discurso del dolor.

Por otro lado aparece en su obra el término de fototerapia como alternativa terapéutica en procesos de sublimación, el registro diario y la progresión que sufre su cuerpo apoyan los conceptos de transitorio y transferencia, que yo he querido relacionar con el tatuaje y que sirve para reelaborar de nuevo el trauma personal.

Jean Paul Gaultier at Paris Fashion Week Spring, 2012.

Hannah Wilke, Intra-Venus, 1991-1993.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

“Ser artista significa curar continuamente las propias heridas y, simultáneamente, abrirlas de nuevo en el mismo proceso”_Annette Messenger.

Este proyecto juega con el sentido de la palabra lleva; que se relaciona con el portar del cuerpo y sus emociones, y la palabra se-va, marcando la duración y transitoriedad del propio dolor y refiriéndose a la superación/curación del mismo. Bajo estas premisas se busca la formalización de una propuesta donde se haga una presentación, dentro del contexto cultural y social contemporáneo, del dolor mediante la lectura de sus símbolos dentro del marco de las artes plásticas, reinterpretando a modo personal como la técnica del tatuaje puede expresar esta idea.

Las motivaciones de querer expresar el dolor tienen que ver con la creación como terapia personal, son muchas las teorías del psicoanálisis que relacionan al arte con la terapia, y son muchos los artistas que históricamente han utilizado el dolor y la enfermedad como máquina creadora. De esta manera, el dolor se convierte no solo en un tema sino que se vuelve el centro y motivación de lo terapéutico y de reconstrucción del yo, implicando la recuperación del cuerpo como soporte y la tinta como materia.

Es a través de la huella y la creación, donde se descarga el elemento emocional o de catarsis. Mediante esta liberación, se establece un contacto externo a través del objeto artístico que se completa en la mirada del otro. El espectador establece y empatiza con el artista, ya que hay un cierto exhibicionismo de lo íntimo, lo cual acerca el dolor al espacio público. Es aquí donde expongo mi interioridad con prendas íntimas y presento mis temores en relación a los conceptos de vida y muerte. Así lo privado de la enfermedad se desdibuja, el hospital se desacraliza al introducir elementos médicos dentro de la sala y crea o suscita cierta atracción esta misma experiencia cercana al dolor expuesto. La simbolización del dolor tiene como objetivo despertar al cuerpo que como bien cita Pedro A. Cruz en su libro *La vigilia del cuerpo* «...es el dolor el que hace sentirnos vivos, vivos con un cuerpo íntegro y real, que en ocasiones se nos presenta como olvidado. »

Para reintroducir la huella y la memoria, se decide escoger el tatuaje o dermografía por sus características de aplicación sobre la piel, cercana ésta al dibujo, y la utilización del cuerpo como soporte permanente. Se introduce pues, el factor de temporalidad que esta ínfimamente ligado al paso del tiempo, a lo transitorio de la carne, en definitiva a la muerte. Pero también se escoge por sus aplicaciones terapéuticas para borrar cicatrices. Antiguamente fue usado en la acupuntura para el tratamiento del dolor reumatológico. Todas estas afluencias conceptuales se materializarán en una escultura sonora que viene dada por un juego de reflujos precipitados en una cubeta de zinc a la que llamo *La fuente de vida o muerte*.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

1º PROCESO, **Moldes**. Para el desarrollo formal del proyecto procedemos a seleccionar las partes del cuerpo como la cabeza, pies y manos. El molde más complejo será el de la cara, este debe ser positivado en escayola para hacer molde y contra molde desmontable para cuatro usos. Necesitando el mayor registro posible se delimita la zona de la cara para trabajarla con alginato mientras que el resto de la cabeza se completara con vendas de escayola, a fin de que sea un material versátil que puede reforzar el alginato y sellarse posteriormente para el positivado. Tras el sellado del molde se procede al vertido de la escayola.

Molde de alginato sellado con vendas de escayola.

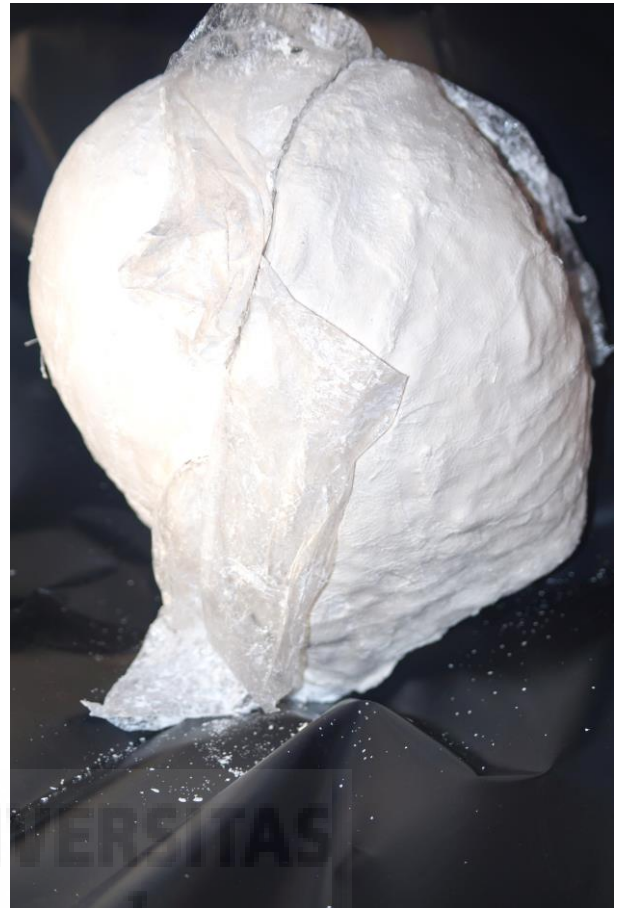

Pieza maciza de escayola.

Tras dos días de curación se abre y retoca para hacer el negativo del mismo con silicona y se le realiza un contra molde que ofrezca estabilidad para los futuros vertidos.

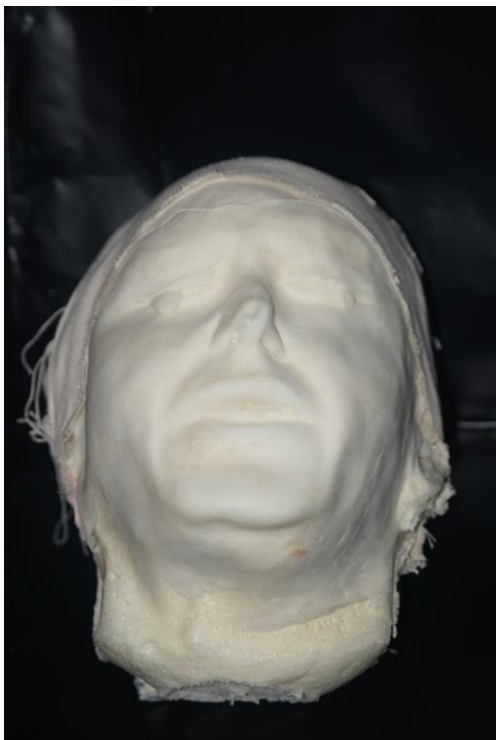

Preparación del positivo para el molde de silicona.

Contra molde de refuerzo para la silicona.

Los vertidos se realizaran con una espuma de poliuretano flexible de dos componentes para darle maleabilidad a las piezas.

Primeras pruebas.

El siguiente molde se realiza con alginato para obtener el registro de puños y pie. Se trabajaran con materiales efimeros como son el jabón y el hielo mezclados con tinta china.

Moldes de piezas efimeras de hielo.

Proceso de piezas efimeras de jabón.

2º PROCESO, **pantallas**. Para el proceso de estampa se empleará la técnica de serigrafía con el fin de maximizar en varias pantallas aquellos símbolos referidos al tatuaje y facilitar la estampa en diversos soportes.

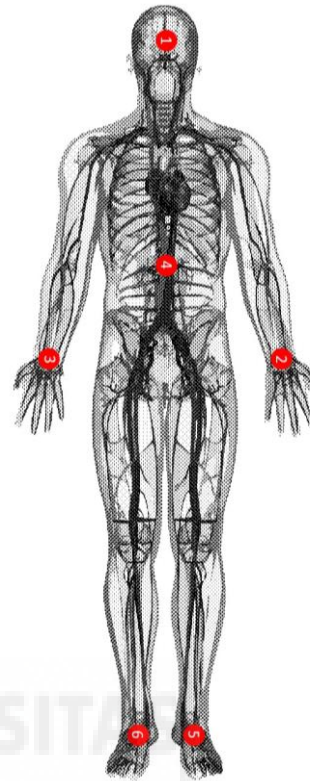
Se preparan los fotolitos y se hace, tras el emulsionado y secado de las planchas, el insolado para abrirlas. Estas se utilizaran para estampar bi y tridimensionalmente sobre tela, escultura, etc.

El hecho de grabarse la piel con símbolos o ilustraciones es un acto que pretende hablar o contar una vivencia personal. Estos símbolos se compondrán alrededor de la idea de dolor corporal y mental, sobre las diferentes partes del cuerpo positivadas en el proceso anterior.

3º PROCESO, **pieza sonora**. Se decide hacer una ampliación fundamental del proyecto, que hará de cohesión entre todas las piezas realizadas y que incorporará el factor de interacción necesario entre el todo y las partes. Lo primero es la Bocetación y la búsqueda de elementos/recipientes con cierta sonoridad.

Mapa sonoro.

Para el desarrollo de las ideas se crea un mapa sonoro, a modo de partitura, que también se expondrá en el conjunto escultórico. Este se basa en el concepto de dolor nervioso y pretende unir los puntos del dolor con el espacio mediante el sonido.

Esta pieza hará un pulso de fluidos que precipitándose en goteros a una cubeta crearán un ritmo de tonalidades que aceleran y deceleran. Se recurre a estos materiales para introducir la idea de espacio hospitalario. Para ello, se rellenaran los goteros con una solución líquida mezclada con tinta china, además de los restos del propio medicamento.

4º PROCESO, video creación. Acción, registro y postproducción. Las piezas realizadas con espuma flexible se han realizado de este material por su capacidad de deformación y contracción, volviendo a recuperar lentamente su forma. Me interesaba realizar este proceso ya que buscaba experimentar con la simbología del propio material y con el movimiento. Gracias a sus capacidades, la cabeza que expresa formalmente la angustia y el dolor podría ser “animada” ganando en expresividad, e introduciendo la idea de cerrar el círculo, de que todo vuelve al principio, a su forma, siguiendo el ciclo vital.

UNIVERSITAS
Figueroa
Hernández

5. RESULTADOS

(Al tratarse de una instalación, las imágenes finales del conjunto además de las proyecciones y las acciones que se vayan a realizar quedarán adjuntadas en el día de la defensa del TFG).

6. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

RAMIREZ, Juan Antonio (2003). *Corpus solus. Para un mapa del cuerpo en el arte Contemporáneo*, Editorial Siruela, Madrid.

JONES, BILL (1994). *Hannah Wilke. Intra-Venus*, Poliester nº9. México.

PROUST, Marcel. (1999) *Enfermedad, Creatividad, decencia y oscuridad*. Editorial Centaurus, París.

CIRLOT, Juan Eduardo (1992). *Diccionario de símbolos*. Editorial Labor, Barcelona.

ARTICULOS

López-Maya, L. (11 marzo, 2014). *El dolor y su expresión en las artes*. Recuperado 9 julio, 2019, en <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=50138>.

Gonzalo Pérez, M. (13 julio, 2010). *Sujeto y dolor: introducción a una filosofía de la medicina*. Recuperado 9 julio, 2019, en <https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/SujetoydolorIntroduccionFilosofiaMedicina.pdf>

Diputación de Málaga (2011). *¿HEROÍNAS O VÍCTIMAS? Mujeres que conviven con el cáncer*. Recuperado 15 julio, 2019 en <https://laleyendadecaillou.org/ebook/heroinas-o-victimas.pdf>

