

tfg

memoria

bellas artes

2019-2020

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Spit it out

ESTUDIANTE: Silvia Ponce Manresa

DIRECTOR/A: Lourdes Santamaría Blasco

PALABRAS CLAVE: Bizarro, macabro, oscuro, siniestro y monstruoso.

RESUMEN:

Partiendo de los conceptos de lo siniestro, lo macabro y lo grotesco se ha creado una propuesta que conlleva al espectáculo de la monstruosidad. La forma se ha construido a partir de los materiales reciclados de los despojos de la ciudad. El resultado obtenido es el reflejo de nuestros miedos más internos. Propongo estos conceptos como el reverso de la belleza establecida, contradiciendo los cánones de lo que está considerado como bello y buscando en el interior de la psique humana.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

04 - 04

2. Referentes

05 - 09

3. Justificación de la propuesta

09 - 12

4. Proceso de Producción

13 - 12

5. Resultados

13 - 21

6. Bibliografía

22 - 22

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS.

Esta propuesta titulada *Spit it out* parte de los conceptos relacionados con la parte más oscura y siniestra del arte: lo macabro, lo grotesco y lo siniestro, que son categorías estéticas alejadas de las tradicionales categorías artísticas sobre la belleza.

Lo macabro es un adjetivo que tiene relación con el aspecto más repulsivo y desagradable de la muerte. El término se aplica a obras artísticas y literarias caracterizadas por su atmósfera y símbolos lúgubres. Lo Grotesco se caracteriza por la presencia de elementos extravagantes, bufonescos y caricaturescos en las obras artísticas, cuyo origen etimológico se remonta a las decoraciones de las grutas griegas y romanas.

Lo Siniestro es un concepto relacionado con la perversidad o mala intención, y que causa cierto temor o angustia por su carácter sombrío o macabro o por su relación con la muerte. Se trata de hacer vibrar los miedos más internos que nuestra psique guarda, tal y como lo define Sigmund Freud en su ensayo *Lo siniestro*, (1919) basándose en el cuento *El hombre de arena*, escrito por E.T.A. Hoffman en 1817, y que fue la clave para la construcción del concepto de lo ominoso, o lo siniestro, en el psicoanálisis, y para desvelar su vigencia en las creaciones artísticas de diferentes épocas. Este trabajo está realizado como un homenaje a estas categorías estéticas, considerando lo macabro como una cualidad de belleza, majestuosa, incomprendida y sublime, contradiciendo las afirmaciones de lo que se considera bello en nuestra sociedad.

Vivimos en una sociedad amodorrada, las revistas de moda y la televisión dictan unos códigos sobre el concepto de la belleza. De manera automática estos códigos son recibidos como dogmas en clave de formas simétricas, medidas perfectas, colores pastel, una enorme precisión y equilibrio estético, de manera excesiva, redundante y artificial.

En medio de todo este carnaval ficticio e insustancial, construyo una propuesta artística y conceptual que lleva al abismo más oscuro, en el que todo es infierno, caos, vísceras, pulsiones y sangre. Las piezas construidas son ensamblajes de unos 50 cm de altura, unos muñecos que recuerdan a los de vudú o magia negra. Un elevado código de oscuridad inunda las piezas con el apagón más brutal del espíritu. Formas deformes y rugosas, muecas monstruosas, telas desteñidas y colores lóbregos son las constantes en esta propuesta artística.

Objetivos. Sintetizamos los objetivos principales de nuestra propuesta:

- _ Analizar la relación entre las artes visuales y los conceptos de los artistas que trabajan sobre el tema de lo siniestro, lo grotesco y lo macabro.
- _ Transmitir en el espectador una sensación de angustia y repulsión al observar las piezas.
- _ Trabajar nuevos formatos, dimensiones y materiales no considerados como artísticos.
- _ Incorporar elementos volátiles o efímeros, como pueda ser telarañas, por la repulsión que provocan o fluidos corporales.
- _ Realizar una instalación con las obras creadas en un entorno oscuro y abyecto.

2. REFERENTES CONCEPTUALES, ARTÍSTICOS Y VISUALES

Se han mencionado como referentes visuales a artistas de diferentes disciplinas que se nutren de la naturaleza de lo siniestro y de lo abyecto para la creación de sus obras, tanto para expresar sensaciones, como también la de provocar un impacto en el espectador. También se menciona como referentes conceptuales al psicoanalista Sigmund Freud, al filósofo Eugenio Trías y a Umberto Eco.

Lo siniestro emergió como asunto de estudio de otras categorías estéticas durante las primeras décadas de la existencia de dicha disciplina y de la mano de **Sigmund Freud**. El concepto de "lo extraño inquietante" que Freud (1856-1939) desarrolla en su ensayo titulado *Lo siniestro* de 1919, ya había sido abordado por **Friedrich Schelling** (1775-1854), el filósofo alemán del romanticismo, quien definió esta noción de "extrañeza inquietante" (en alemán unheimlich) como "lo que debía de haber quedado oculto, secreto, pero que se ha manifestado". El propósito de Freud con este ensayo era la de comenzar a llenar un hueco en la literatura estética para dejar que la prolongación la llevaran a cabo los estudiosos del arte. Freud considera que "Lo Siniestro es una vivencia contradictoria donde lo extraño se nos presenta como conocido y lo conocido se torna extraño." ¹ Gracias a ello podemos observar una obra bella sin que nos provoque impresión de extrañeza o desconcierto, al encontrarse la parte siniestra de la obra velada, oculta bajo todo un manto de belleza. Tras ese manto se ve el caos, el abismo, imágenes que no se pueden transigir, como también señala **Eugenio Trías** en su ensayo *Lo bello y lo siniestro* (1982) donde afirma que "Lo siniestro constituye condición y límite de lo bello: Debe estar presente bajo forma de ausencia, debe ser velado. No puede ser desvelado"²

Estos autores posicionan lo siniestro como una categoría estética, como algo sublime, relacionado con lo más oculto de la materia psicoanalítica. El motivo es doble, por un lado, en la creación artística se dan unos procesos que permiten obtener un mayor entendimiento de la psique humana y Freud no dejó de analizar las creaciones artísticas como emanaciones del inconsciente. Por otra parte, en el estudio dedicado al tema, Freud inicia la distinción entre los fenómenos susceptibles de catalogar como siniestros en el arte y en la vida cotidiana.

Lo grotesco. En 2013 se realizó una exposición temática en el Museo Picasso de Málaga titulada *El factor grotesco*, demostrando la vigencia del concepto en obras artísticas desde la época clásica hasta la contemporánea, pasando por las vanguardias artísticas. El término grotesco deriva del italiano "grottesco" que significa "relativo o perteneciente a una gruta". Por extensión a este significado, empezó a calificarse como grotesco aquello que resulta de mal gusto o ridículo: "Se dice especialmente de una persona

¹ [http://el-psicoanalista.blogspot.com/2014/12/lo-siniestro.html#:~:text=Freud%20plantea%20Lo%20Siniestro%20\(1919,terror%C3%ADfico%20que%20no%20produce%20angustia.](http://el-psicoanalista.blogspot.com/2014/12/lo-siniestro.html#:~:text=Freud%20plantea%20Lo%20Siniestro%20(1919,terror%C3%ADfico%20que%20no%20produce%20angustia.)

² http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/135_-_Trias_Eugenio_-_Lo_bello_y_lo_siniestro_%28completo%29_%2894_copias%29.pdf

extravagante, estafalario, risible, excéntrico, caricaturesco, burlesco y patético. Irregular, chabacano, grosero, ordinario, rústico, vulgar y de mal gusto, que no resulta nada agradable y llama la atención³.

Lo Macabro es un término aplicado a un tipo de obras artísticas y literarias, especialmente las de E.A. Poe y Lovecraft, caracterizadas por una atmósfera lúgubre y con relación a la muerte y su imaginaria, sobre la que se hace énfasis en sus detalles y símbolos, contenidos en el Romanticismo Negro y el Surrealismo, y que forman parte también de la subcultura gótica, el *death metal* y el *black metal*.

Umberto Eco en su libro *Historia de la fealdad*, 2007, muestra un mundo de horrores que queda fijado a lo largo del texto, donde aparecen obras siniestras, grotescas, macabras. Prodigios y monstruos, el infierno y las metamorfosis del diablo se entrecruzan con el triunfo de la muerte, la caricatura, el satanismo, lo siniestro y la fealdad industrial para acabar en la fealdad del mundo actual vista a través de lo kitsch, lo camp, el punk y el piercing que tanto recuerda los cuadros de El Bosco. Esta vibrante historia de horror y desprecio por lo feo está enriquecida por el lujoso tratamiento de las numerosas ilustraciones tomadas de la historia del arte y por la selección de textos de los autores más significados en el tratamiento de la fealdad. “La historia de la fealdad es decididamente más interesante que la historia de la belleza”⁴.

Fig.1. Andy Warhol. *5 Deaths*. Serie “Death and Disaster” 1962-1963.

Como referentes plásticos destacamos a **Andy Warhol**, en concreto con la serie sobre “Muerte y Desastre” creadas por Warhol a gran escala entre 1962 y 1963. Warhol parte de imágenes extraídas de la prensa, que nos pueden resultar repugnantes e inquietantes, que nos pueden causar miedo o incluso remover nuestro subconsciente, Warhol cambia el significado de dichas imágenes creando una función estética, vela esas presentaciones

³ <https://definiciona.com/grotesco/>

⁴ Museum blog (en línea) <https://ahassan1.wordpress.com/2013/11/26/museum-blog/> última consulta 07/07/2020

empleando colores vivos y sugerentes, hasta el punto de encontrar la belleza aparente, o esconder de forma tenue las emociones desagradables que nos producen. Imágenes como accidentes de coches o sillas eléctricas, son las que emplea para realizar su obra. “No creo en la muerte porque uno no está presente para saber que, en efecto, ha ocurrido”⁵. Warhol crea repeticiones de estas imágenes, consiguiendo no solo la contextualización de la imagen sino la pérdida del significado principal. Es así como Warhol alcanza a enfocar lo siniestro al mundo del arte, cubrir de belleza aquellas imágenes que nos crean ese horror o esa incertidumbre.

Fig. 2. Joel Peter Witkin. *Siamese twins, New Mexico*. 1980.

Joel Peter Witkin y su sublime manera de representar lo macabro en fotografías mórbidas. Sus fotos son metáforas sobre la vida y la muerte. Su objetivo es sacar a la luz el lado oculto de la sociedad. Con ese lado perturbarte que casi nadie atreve a asomar, y muchos ni llegan a conocer. “No creo que la fotografía deba ser directa en la realidad. Elijo de ella las partes que quiero para construir mi mundo”⁶. La oscura obra de Joel-Peter Witkin cristaliza este carácter narrativo acerca de lo siniestro, entendido como programa artístico. Dicho de otro modo, con el tiempo, el inicio articulador ha ido cambiando, mas no el efecto mismo de lo siniestro. Es decir, de una narrativa de sentidos, que señalan a sensibilidades y modos de ver particulares de cada época, cuya transición resulta más claro al trazar una historia comparativa entre resultados que buscan suscitar lo siniestro. Por un lado, se examina este concepto y estudia el modo en que ha logrado la obra de Witkin, resaltar las mutaciones de lo siniestro.

⁵ <https://citas.in/frases/2021824-eugenio-trias-lo-siniestro-constituye-condicion-y-limite-de-lo-b/>

⁶ [culturafotográfica.es https://blasfotografia.com/joel-peter-witkin/](https://blasfotografia.com/joel-peter-witkin/) Ultima consulta 22/05/2020

Fig. 3. David Lynch. Fotograma de *Wild at Heart*, 1990.

Para referirse al cine de **David Lynch** el mejor adjetivo es el de extraño y perturbador. Que no admite explicaciones ni racionalidades, porque se nutre de los sueños. Es una mirada al mundo que irrumpe en la realidad, para desenmascarar su apariencia más idílica, y conectarla con su lado más salvaje. Crea un cine del subconsciente en una celebración pagana de la ficción: “la muerte en mi mente no es una finalidad. Es como por la noche, que te vas a dormir y durante el día te despiertas, y es un nuevo día”⁷. En las obras de David Lynch se une la estética siniestra con la estética abyecta, según las definiciones de Bataille y Kristeva. Los argumentos y su trama narrativa son marcadamente siniestros, y su estética es decididamente abyecta. Un aliento de tragedia, brutalidad y desesperanza que recorren unas tramas cercanas al mundo literario del romanticismo negro.

Por otro lado, referente a lo abyecto, nos atenemos a las definiciones de Georges Bataille y Julia Kristeva. Así Georges Bataille nos indica que: “Lo abyecto es lo rechazado, lo expulsado. Es un concepto pasivo. Lo abyecto hace referencia a imágenes de desorden y trasgresión, de mezcolanza e hibridez; imágenes que escapan al orden impuesto, a los límites establecidos”⁸. Julia Kristeva señala que abyecto es “aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden. Aquello que no respeta los límites, los lugares, las reglas, la complicidad, lo ambiguo, lo mixto”⁹.

Siniestro es el universo de Lynch donde se materializa la maldad, se aniquila el sentido, se rompe el espacio y el tiempo, y se construye una identidad. Dentro de este lugar existe siempre una contradicción entre dos fines, una confrontación de dualidades. Todo empieza en la propia definición de lo siniestro que se realiza en oposición a lo bello. Lo siniestro no es más que la capacidad de soportar lo terrible en el lugar de lo bello. Lo siniestro es lo oculto que se hace visible, que se revela. Jugando con esta confrontación entre la transparencia y lo oculto, David Lynch construye una estética abyecta basada en complejas retóricas sonoras y visuales. Esta confrontación de contrarios explica la

⁷ <https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20170521/david-lynch-mente-insondable-6048357>

⁸ <https://www.latercera.com/culto/2019/12/03/georges-bataille-agonia-extasis/>

⁹ <http://www.carlosbermejo.net/Seminario%20virtual%20-1/PODERES%20DEL%20HORROR.pdf>

estética de oscuro de David Lynch, donde lo absurdo, llamativo y grosero conviven con una agradable contemplación de la belleza. Es lo que podríamos entender como la belleza del terror. *Wild at heart* (1990) o *Lost Highway* (1997) son algunos títulos que debemos resaltar de este cineasta, en los que el tema de lo abyecto y lo siniestro están constantemente presentes.

3. JUSTIFICACIÓN

Lo siniestro es el tema que a través de los tiempos me ha acompañado en todas las etapas de mi vida. Intentar tapar esta pulsión es algo imposible. Por ello he querido homenajearlo con este proyecto escultórico de ensamblaje titulado *Spit it out*. Mediante una serie de piezas de personas alejadas de los cánones de belleza al uso y, por el contrario, representativas de lo siniestro y de lo abyecto en el arte. Pienso que el arte ha de ser impactante. Esta es una propuesta oscura y violenta, para adentrarse de una manera u otra en lo más hondo del ser. La idea primordial es la materialización de piezas realizadas de manera rudimental, de aspecto salvaje y macabro. Colores oscuros y neutros, formas orgánicas plagada de texturas. El resultado es un impacto sombrío y oscuro.

Siempre me ha deslumbrado la literatura, el cine y todo lo que rodea todo el mundo violento, gótico, el terror y lo abyecto. Por ello en todos los artistas mencionados en este trabajo se puede advertir una clara inclinación hacia lo tenebroso, lo oscuro y la ultra violencia. Lo que interpretamos por violencia no es otra cosa que una idea reduccionista de ella. Porque supone que estamos de acuerdo en que la violencia en el cine es algo más que ríos de sangre y de casquería fina. Y es por eso por lo que David Lynch lo relaciona con conceptos filosóficos: “El Mal plantea el problema no sólo de la entidad del Yo, sino de la misma existencia y de su relación con el orden social que lo rodea [...] Y es ahí, en los más sombríos resquicios de sus espasmos góticos, donde en el cine se hace su aparición del estremecedor tema del doble”¹⁰.

Fig. 4. David Lynch. Fotograma de *Wild at Heart*, 1990.

¹⁰ Encadenados en línea: <https://www.encadenados.org/rdc/rashomon/88-n-61-el-mal-en-el-cine/1372-lo-siniestro-en-david-lynch> última consulta 10/06/2020 última consulta 20/05/2020

Freud afirma que, para muchos seres humanos, no hay nada más siniestro que lo relacionado con la “muerte, cadáveres y con el retorno de los muertos, con espíritus y aparecidos”¹¹. En su texto titulado *Lo ominoso*, Sigmund Freud aclara el sentido de la palabra al señalar que “pertenece al orden de lo terrorífico, de lo que excita angustia y horror”¹². Más adelante, al indagar la etimología de la palabra alemana “unheimlich”, que en español traduce “lo ominoso, siniestro, lúgubre”, agrega que este término no es unívoco “sino que pertenece a dos círculos de representaciones que, sin ser opuestos, son ajenos entre sí: el de lo familiar y agradable, y el de lo clandestino, lo que se mantiene oculto”¹³.

La pulsión inconsciente de la libido contenida u oprimida sobre todo de carácter sexual es la base de partida sobre la que Bataille concede el privilegio a lo abyecto, al mostrar una estética carente de una moralidad general y particular (católica religiosa). "El acto de la cópula y los miembros de los que precisa son de tal fealdad que, si no fueran acompañados de la belleza de los rostros, de los adornos de los participantes y del ímpetu desenfrenado, la naturaleza perdería a la especie humana" ¹⁴.

Al igual que Freud y Bataille, Kristeva considera que esta trasgresión tiene lugar en el arte y la literatura. Ella analiza la literatura de Céline y encuentra expresiones de lo prohibido, lo que se designa como impuro, vergonzoso, monstruoso, todo lo cual ha sido temido como una amenaza para un proceso civilizatorio ordenado. Según Julia Kristeva: “Lo abyecto es aquello que perturba la identidad, el sistema, el orden. Aquello que no respeta las fronteras, las posiciones, los roles” ¹⁵.

Hay un morbo generalizado en el espectador por presenciar la catástrofe y sufrimiento del cuerpo humano. La mayoría de las veces puede impresionarme por su realidad, o asquearme, o provocarme rechazo. Pero para que me conmueva algo más debe ocurrir en el filme o cualquier modo de arte en el que se la interprete. Considero que la violencia, la abyección y el terror, incluso a veces, es necesaria para hacer una buena película o pieza de arte. Creo firmemente que el arte ha de provocar una conmoción emocional, hacer despertar de la modorra intelectual.

Por eso pienso que el arte ha de ser impactante. Me parece casi imposible hacer arte sin dar testimonio de la oscura violencia, puesto que en sí misma la violencia forma parte de las emociones más importantes. El nacimiento de un hijo es violento y abyecto, el sexo, incluso el más dulce es violento. Está en nuestra naturaleza, la violencia, en nuestro interior. Pero a su vez es necesario darle forma creativa. Pondré un ejemplo con el cuento de Caperucita, ¿A alguien le interesa el cuento si no aparece el lobo? Mucho lo dudo, incluso a un público infantil le llama la atención la presencia de la maldad.

¹¹ Freud (1919). “Das Unheimliche”, G. W., XII, (Trad. Cast.: “Lo ominoso”, A.E., XVII, pag 241.

¹² <https://www.yumpu.com/es/document/view/14703577/lo-ominoso-1919-das-unheimliche-autor-damian-toro>

¹³ https://www.academia.edu/36379280/La_oscura_b%C3%BAscueta_del_placer_una_aproximaci%C3%B3n_a_los_caminos_del_Eros_y_el_Th%C3%A1natos_en_la_Historia_del_ojo_de_Georges_Bataille

¹⁴ Georges.B (2015) Historia del erotismo. Errata natrae.

¹⁵ <https://letralia.com/161/ensayo01.htm#:~:text=Los%20desperdicios%20se%20situar%C3%ADan%20al,las%20posiciones%2C%20los%20roles%E2%80%9D>.

Por eso mis piezas buscan sacudir visualmente al espectador, basándome en estos conceptos, lo siniestro, lo abyecto, lo grotesco y lo macabro. Con anterioridad a los muñecos de este proyecto, titulada *Spit it out*, realicé unas piezas de ropa de carácter siniestro. Se trata de chaquetas con ilustraciones pintadas a mano con apliques de metal y tachuelas de grandes dimensiones

Figs. 5 y 6. Chaleco *Absinthe*. Chaqueta *Niche*. Fotos de la autora.

Están inspiradas en la ropa que vestían los miembros de las bandas de rock gótico, deathrock, y del black metal como CHISTIAN DEATH, THE DANCE SOCIETY, THE SELETAL FAMILY, THE MISSION, SUNGLASSES AFTER DARK, MORBID, BEHERIT y DARK THRONE. Aunque la más fuerte de las influencias ha sido el punk y post-punk como JOY DIVISION, BAHAAUS, SIOUXSIE, OI POLLOI, FEAR, SUICIDAL TENDENCIES o MISFIST. Igualmente, los iconos del cine y series de terror y la subcultura *trash*, manga y anime son mis inspiraciones: DIVINE, VAMPIRA, FRANKENSTEIN, ETC.

Fig. 7. John Waters. Fotograma de *Pink Flamingos*, 197

Figs. 8 y 9: Chaleco *Savage*. Chaleco *Vampire*. Fotos de la autora.

Figs. 9 y 10. Chaqueta *Desierto rojo*. Chaleco *Divine*. Fotos de la autora.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

4.1. ANTECEDENTES

En trabajos anteriores de la asignatura de Instalaciones, realicé esta intervención, *Belleza efímera*, en un espacio abierto. El tema era el de la belleza efímera. El método de creación es la variación de películas como *Las vírgenes suicidas* de Sofia Coppola (1999) y *El proyecto de la bruja de Blair* de Myrrick y Sánchez (1999). Mi intención era la de crear un espacio en la naturaleza siniestro y violento. Los materiales fueron seleccionados por su carácter áspero y basto. Como la estopa y el acabado rugoso que se produce con el papel maché. Que dan a las piezas un aspecto bizarro, muy apropiado para la caracterización de figuras monstruosas. La experimentación con las piezas hechas con estos materiales y el procedimiento de la Instalación han sido determinantes en la creación de esta nueva propuesta.

Figs. 11 y 12. Intervención *Belleza efímera* en Universidad de Bellas artes de Altea. 2019.
Fotos de la autora.

4.2. PROCESO DE CREACIÓN

Este proyecto titulado *Spit it out*, Escupir, en castellano, está muy influenciado por el punk, como he mencionado. Los Muñecos que forman parte de esta producción han sido contruidos con los materiales reciclados, por consecuencia, han sido materiales baratos, corrientes, disponibles por cualquiera, pero han sido sometidos un proceso de trabajo complejo, largo y laborioso. Los materiales y herramientas necesarios han sido:

- Varios Periódicos.
- Varios botes de cola de carpintero.
- Garrafas de agua.
- Pistola de silicona.
- Pintura acrílica de diferentes colores.
- Pintura al Óleo de diferentes colores.
- Telas y ropas recicladas.
- Tinte de pelo diferentes tonos.
- Estopa.
- Una Dremell, un taladro pequeño.
- Lacas de pelo.
- Barnices.
- Pinceles de diferentes grosores.

Fig. 13. Preparación papel maché. Foto de la autora

Se corta el papel de periódico en trozos pequeños y se meten en media garrafa de agua en remojo durante al menos tres días para que se ablande el papel. Después se tritura con una batidora, se cuela en una tela toda el agua, pero dejando una textura bastante húmeda. Si se cuela demasiado la pasta se queda demasiado dura, y esto dificulta el trabajo de modelado. Más tarde se añade una cucharada de cola de carpintero y una cucharada escayola, para que el resultado sea más resistente.

Las caras son muy sólidas, el papel maché una vez seco es muy ligero, y sumamente duro. Esto evita que se rompan sobre todo las narices de los personajes. La textura es demasiado rugosa, ya que en el proceso de secado la pasta de papel suele dilatarse bastante, quedando un poco efecto de pella, por lo tanto, pierde los rasgos faciales. La manera de solucionar eso es labrando las caras con una taladradora pequeña Dremel y la ayuda de diferentes cabezales.

Figs. 14 y 15. Base de las cabezas ya secas. Fotos de la autora.

Después se montan los cuerpos, cosiéndose con aguja gruesa. El interior del cuerpo se coloca un saco de arena y piedras que se recoge en espacios al aire libre de la ciudad en la que me encuentre en ese momento. El interior está formado por alambres para que sea un cuerpo erguido. Normalmente las piernas y brazos son de trajo, pero solo si tienen la ropa cubre esas partes del cuerpo, si no, se realiza también en papel maché, de la misma manera que las caras.

Fig. 16. Base cuerpos. Foto de la autora

El pelo se realiza con estopa. Se usan tintes para el cabello sin amoníaco para darle color o aclarar, ya que la estopa natural tiene un color bastante feo. A veces es necesario decolorar para que los tintes claros queden más potentes. También se puede teñir con tintes de ropa. Se hecha en una olla grande, añade una cucharada de sal de cocinar gruesa por cada litro de agua. La cantidad de tinte natural a utilizar para teñir estopa debe ser equivalente al peso del material. Es decir, por cada 100 gramos de estopa, por ejemplo, tendremos que incorporar 100 gramos de tinte.

Fig. 17. Estopa tintada. Foto de la autora.

Más tarde se realiza la ropa. La tela se obtiene en rastros de segunda mano. Ya que la tela desgastada da una apariencia más tenebrosa y siniestra. Anteriormente la cosía directamente sobre el cuerpo de muñeco a mano, después empecé a hacer patrones y a realizar las piezas con una máquina de coser. Suelo trabajar con varios materiales distintos como cuero, látex y otros tejidos reciclados, de algodón, etc.

Fig. 18. Producción de ropa. Foto de la autora.

Fig. 19. Aplique de pelo. Foto de la autora.

Las caras se pintan con óleo, ya que al mantener la frescura más tiempo, da juego a hacer más detalles. Se usan colores verdosos, marrones y ocre, para obtener rostros de apariencia enferma. Los pinceles son finos para obtener mejores detalles, ya que se trata de hacer un realismo muy logrado.

El pelo es el último de los pasos, se aplica con silicona, poco a poco y mecha a mecha. Después se corta con tijera, el corte que se desee. A veces se usa una laca fuerte o un barniz en spray para pintura mate, para conseguir un peinado estridente.

5. RESULTADOS

Las imágenes siguientes de la serie *Spit it out* son el resultado de varios años de experimentar con dichos materiales y conceptos. Los muñecos que lo componen son un híbrido entre lo real y lo monstruoso. Están realizados de manera rudimental, adquieren un carácter siniestro y bizarro que adopta el carácter de sus dueños. Además, todos los componentes son reciclados, para así dar una segunda vida a materiales desechados, puesto que me parece sumamente interesante dotar de una segunda oportunidad a materiales, que se supone estaban ya abandonados. El trabajo muestra un interés en el carnaval y la ciencia ficción apocalíptica. En este documento, se muestra una lectura de mi trabajo a través de la lente del bricolaje y el punk. Esto es evidente principalmente en el pelo y ropa de los personajes, quienes sugieren que el *côté punk* se arraiga a mi estilo.

El montaje expositivo ha sido realizado en una pequeña sala iluminada de manera sutil. Paredes blancas para resaltar más los colores oscuros de las piezas. Los muñecos están colgados en la pared, ya que recuerdan un ahorcamiento. La luz es tenue para provocar sensación tétrica y la luz está proyectada de manera focal, produciendo de esta manera un juego de sombras, que provocan las figuras de los muñecos. Sin embargo, los muñecos tienen vida propia, como la siniestra muñeca *Annabelle* pueden moverse, aparecer y desaparecer a su voluntad y perturbar a los que los ven. El caso de la muñeca *Annabelle* fue uno de los sucesos investigados por los parapsicólogos estadounidenses Ed y Lorraine Warren en 1968. Hay varias películas actuales que tratan sobre el tema, y es que una de las características de la emergencia de lo siniestro, según nos dice Freud, es precisamente la apariencia de vida propia en los objetos inanimados como autómatas, muñecos, cadáveres, zombis, etc.

Fig. 20. Serie *Spit it out*, Montaje expositivo. Sala de exposiciones showroom. Alicante. 2020. Simulación por ordenador. Montaje digital de la autora. Alicante. 2020. Foto de la autora.

Fig. 21. Silvia Ponce. Serie *Spit it out*, #Mocho. 2020. Fotografía sobre pared. 50x14x7.
Edición única. Ref.6457.Foto de la autora.

Fig. 22. Silvia Ponce. Serie *Spit it out*. 2020. De izquierda a derecha. *Nancy*, *Sid* y *María Antonieta*. Fotografía sobre pared. Medidas diversas. Edición única. Foto de la autora.

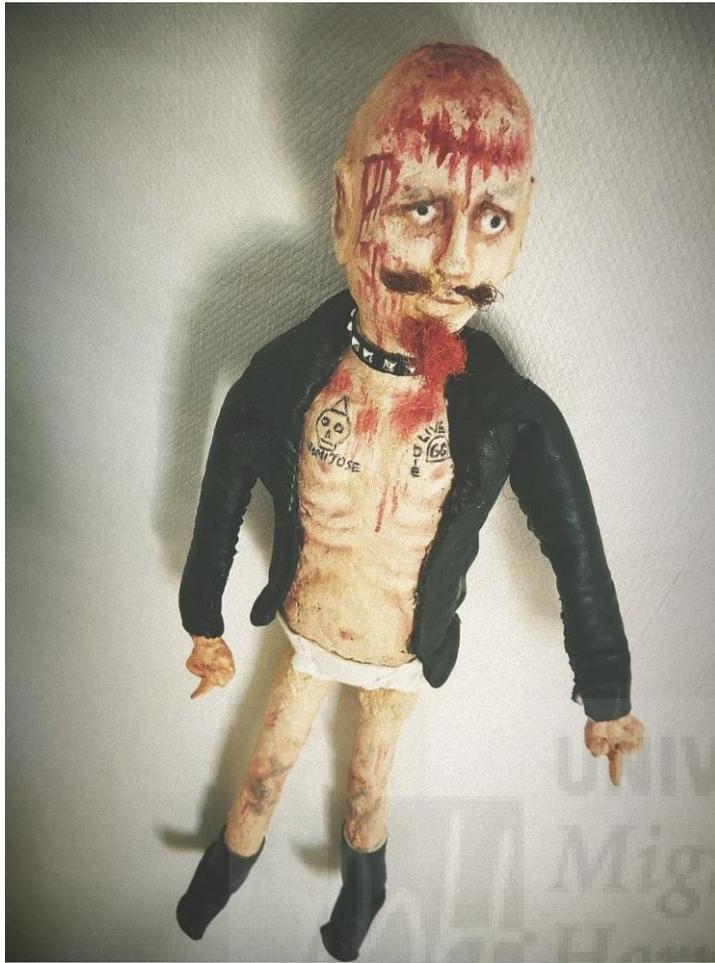

Fig. 23. Silvia Ponce. Serie *Spit it out*, #GG Allin. 2020. Fotografía sobre pared. 50x 15 x 6. Edición única. Ref.9435. Fotos de la autora.

Fig. 24. Silvia Ponce. Serie *Spit it out*, #John Manteca. 2020. Fotografía sobre pared. 50x15x6. Edición única. Ref.3473. Foto de la autora.

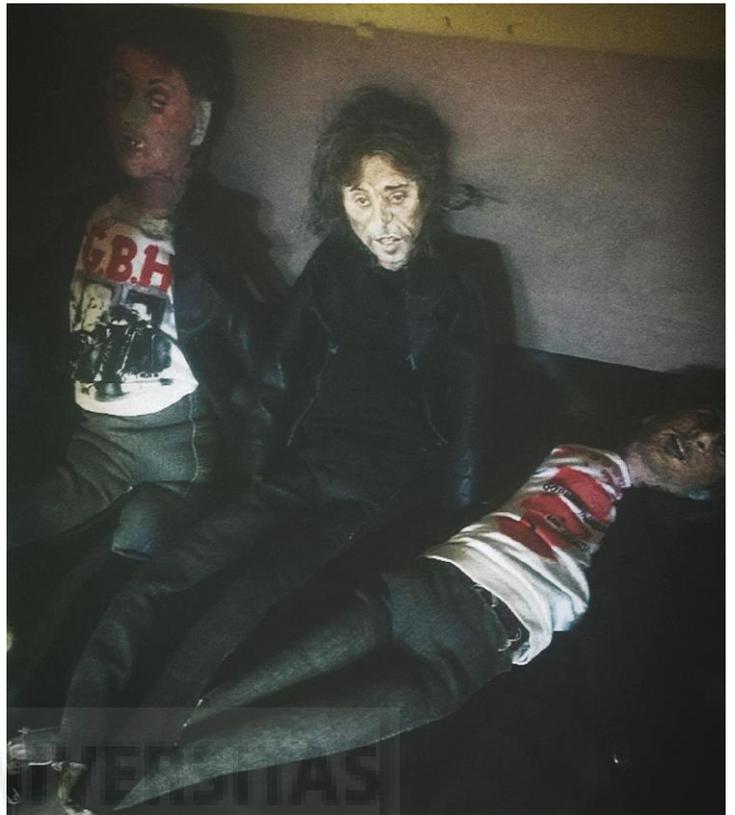

Fig.25. Silvia Ponce. Serie *Spit it out*, #*Josu Eskorbuto*. 2020. Fotografía sobre pared. 50x15x6. Edición única. Ref.3473. Fotos de la autora.

Fig. 26. Silvia Ponce. *Serie Spit it out, #Hermanos Hanson*. 2020.

Fig. 27. Silvia Ponce. *Serie Spit it out, #Destroy*. 2020.

Figs. 28 y 29. Silvia Ponce. *Serie Spit it out, #Destroy*. 2020.

6. BIBLIOGRAFÍA

Libros:

- _Bozal, V. et altri. 2013. *El factor grotesco*. Fundación Museo Picasso.
- _Eco, Umberto. 2007. *Historia de la fealdad*. Random House Mondadori S.A.
- _Freud, Sigmund. 1974. *Lo siniestro. Obras completas*. Madrid: Biblioteca Nueva
- _Bataille, Georges. 2015. *Historia del Erotismo*. Madrid. Errata Naturae.
- _Trías, Eugenio. 2001. *Lo bello y lo siniestro*. Barcelona. Ariel-

Referencias tomadas de internet (fuentes electrónicas):

[http://el-psicoanalista.blogspot.com/2014/12/lo-siniestro.html#:~:text=Freud%20plantea%20Lo%20Siniestro%20\(1919,terror%C3%A9fico%20que%20nos%20produce%20angustia.](http://el-psicoanalista.blogspot.com/2014/12/lo-siniestro.html#:~:text=Freud%20plantea%20Lo%20Siniestro%20(1919,terror%C3%A9fico%20que%20nos%20produce%20angustia.)

http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/135_-_Trias_Eugenio_-_Lo_bello_y_lo_siniestro_%28completo%29_%2894_copias%29.pdf

<https://definiciona.com/grotesco/>

Museum blog <https://ahassan1.wordpress.com/2013/11/26/museum-blog/>

<https://citas.in/frases/2021824-eugenio-trias-lo-siniestro-constituye-condicion-y-limite-de-lo-b/>

culturafotográfica.es <https://blasfotografia.com/joel-peter-witkin/>

<https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20170521/david-lynch-mente-insondable-6048357>

<https://www.latercera.com/culto/2019/12/03/georges-bataille-agonia-extasis/>

<http://www.carlosbermejo.net/Seminario%20virtual%20-1/PODERES%20DEL%20HORROR.pdf>

Encadenados en línea: <https://www.encadenados.org/rdc/rashomon/88-n-61-el-mal-en-el-cine/1372-lo-siniestro-en-david-lynch> última consulta 10/06/2020

<https://www.yumpu.com/es/document/view/14703577/lo-ominoso-1919-das-unheimliche-autor-damian-toro>

https://www.academia.edu/36379280/La_oscura_b%C3%BAsqueda_del_placer_un_a_aproximaci%C3%B3n_a_los_caminos_del_Eros_y_el_Th%C3%A1natos_en_la_Historia_del_ojo_de_Georges_Bataille

<https://letralia.com/161/ensayo01.htm#:~:text=Los%20desperdicios%20se%20situar%C3%ADan%20al,las%20posiciones%2C%20los%20roles%E2%80%9D.>

