

TRABAJO FIN DE GRADO BELLAS ARTES

2024-2025

MENCIÓN

Artes Plásticas

TÍTULO

LO QUE FUE, LO QUE SINTIÓ Y LO QUE NO SUPO
DECIR.

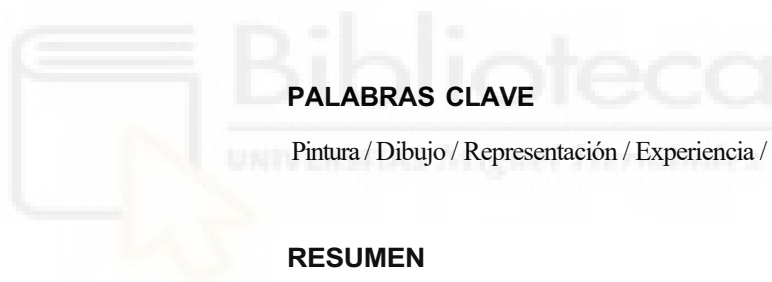
ESTUDIANTE

Nevado Martínez, Lucía

TUTOR/A

Escario Jover, Patricia

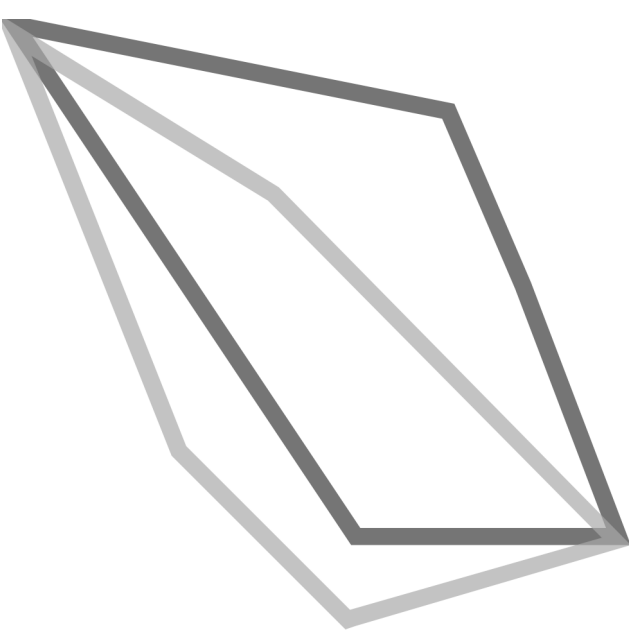

PALABRAS CLAVE

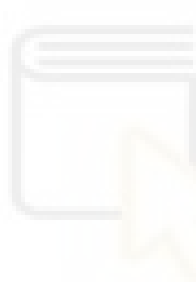
Pintura / Dibujo / Representación / Experiencia / Despersonalización

RESUMEN

El proyecto representa las etapas de la infancia, adolescencia y juventud condicionadas por la ansiedad, el trauma y como consecuencia, la despersonalización, a través de la pintura ilustrativa. Se pretende crear una historia narrativa cronológica llena de sentimientos y emociones encerradas, donde aquellos que vean las obras puedan cuestionar y sentir sus emociones.

INDICE

Biblioteca
Juan Pablo Miguel Hernández

I. PROPUESTA Y OBJETIVOS	04
2. REFERENTES	05
3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	07
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN	09
S. RESULTADOS	12
6. BIBLIOGRAFÍA	17

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

La propuesta que se presenta pretende abordar desde lo personal el trastorno de la despersonalización. El trabajo consiste en la realización de un tríptico pictórico en el que se representarán tres edades vitales: niñez, adolescencia y juventud. Se ilustrarán las emociones personales que, como consecuencia de hechos traumáticos, estuvieron encerradas y condicionadas por el miedo y la ansiedad, generando un estado vital de desconexión conocido por la psiquiatría como despersonalización.

La despersonalización, según el DSM-5, se define como:

Experiencias de irrealidad, distanciamiento, o de ser un observador externo respecto a los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, el cuerpo o las acciones de uno mismo (p.ej., alteraciones de la percepción, sentido distorsionado del tiempo, irrealidad o ausencia del yo y embotamiento emocional y/o físico) (American Psychiatric Association, 2014, p.302).

Según la psicóloga Cecilia Cores (2023), pueden ser muchos los causantes de este trastorno. Sin embargo, se sabe que está muy asociado con el trastorno de ansiedad, el estrés y los traumas. Son muchas las personas que sienten que todo aquello que hacen o piensan no forma parte de ellas mismas, sino que sienten que viven la vida en tercera persona sin reconocerse (párr.8-11).

Este trabajo se llevará a cabo mediante la pintura y el dibujo, adoptando un enfoque ilustrativo y narrativo donde cada cuadro representará una parte de la historia: la niñez, la adolescencia y la juventud tal y como fueron sentidas.

Se busca hacer visible aquellas emociones invisibles para los ojos del espectador y que solo uno mismo conoce. Se pretende dar forma a cada una de esas vivencias, invitando a que cada persona pueda conectar y cuestionarse sus propias emociones, y conectar con su “yo” interno.

OBJETIVOS

- Indagar en el trastorno de la despersonalización.
- Visibilizar la despersonalización a causa de diferentes trastornos.
- Expresar emociones internas.
- Desarrollar una iconografía propia.
- Construir un lenguaje visual capaz de comunicar las sensaciones abstractas.

2. REFERENTES

Referente temático

El referente temático de este proyecto es la **Despersonalización**, además de la ansiedad y el trauma, estados que afectan en gran medida a la forma de percibir el “yo”. La Clínica Universidad de Navarra (2023) afirma que la despersonalización se caracteriza por la desconexión con el cuerpo y la sensación de un bloqueo emocional (párr. 2-5). A menudo, esa sensación de irrealidad es difícil de expresarse; sin embargo, a través de la pintura se busca dar forma a aquellas emociones encerradas a lo largo de los años.

Dentro de los referentes temáticos, cabe destacar la importancia que ha tenido el **surrealismo** en este proyecto, dado que el surrealismo, como expuso André Bretón en el *Manifiesto Surrealista* (1924) es:

Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. (p.12).

De esta manera, el surrealismo busca superar la lógica racional para dar forma a lo irracional, lo onírico y lo inconsciente, algo profundamente ligado al estado de la despersonalización, donde la realidad y la lógica se vuelven difusas.

Referentes visuales

Celia Gallego

Fig.1. Celia Gallego, *Todas las mujeres que habitan en mí*, 2024, Óleo sobre lienzo.

Celia Gallego (Valladolid, 1997) es una artista actual que explora temas como los estados internos, las emociones más profundas y una serie de experiencias subjetivas a través de un estilo figurativo y surrealista. Celia Gallego (s.f) afirma que “quiere representar la búsqueda del yo” (párr.1) Se toma como referente la pintura figurativa de la artista y el estilo ilustrativo de sus obras.

Yayoi Kusama

Fig.2. Yayoi Kusama, *Infinity Mirror Room – Deseo de la felicidad para los seres humanos desde más allá del universo* (2020). Instalación.

Según la National Gallery of Victoria (NGV) (2024), Yayoi Kusama es conocida como una de las artistas más influyentes vivas. En sus obras nos habla de sus propias experiencias y vivencias y cómo afectó su salud mental a su vida.

Sus obras más relevantes son las *Infinity Mirror Rooms* (Fig.2), en estas, Kusama invita al espectador a fundirse en el espacio y en la propia obra.

Kusama se escoge como referente por la utilización de elementos repetitivos que inundan las salas de espejos, además de emplear el arte como terapia para entender el propio mundo interno.

Salvador Dalí

Fig.3. Salvador Dalí, *La persistencia de la memoria*, 1931. Óleo sobre lienzo, 24 x 33 cm

Una de las obras más importantes y destacables de Dalí es *La persistencia de la memoria* (Fig.3), en esta se presentan unos relojes que se derriten en un paisaje. Según el Museum of Modern Art (s.f), la obra habla acerca de cómo el tiempo, la identidad y la realidad se pueden ver alteradas cuando entran en el mundo del inconsciente.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

¿Cómo se representa aquello que no tiene forma, lo que se siente, pero no se puede ver? ¿Cómo se puede representar algo que es invisible?

El tema central del proyecto son las etapas de la vida condicionadas y afectadas por la ansiedad y la despersonalización, explorando cómo impactaron a nivel emocional y en la percepción de uno mismo en la niñez, la adolescencia y la juventud.

La despersonalización es entendida, según Cecilia Cores (2023) como “un síntoma psicológico que implica sentirse desconectado o separado de uno mismo, como si estuvieras viendo tu vida desde fuera de tu propio cuerpo” (párr.5). Este término empezó a estudiarse a finales del siglo XIX y ha sido el interés de muchos psiquiatras. Estas experiencias empezaron a describirse por primera vez en el año 1873 por Krishaber, quien lo describía como una alteración del yo; sin embargo, fue Ludovic Dugas, quien, en el año 1898, puso el nombre “despersonalización” definiéndolo como una alteración de la consciencia del yo (Rodríguez-Jimenez, Ordovás y Burgos, 2015, p.59)

Quien más profundizó en el concepto de “despersonalización” fue Daphne Simeon (2006), quien describe la despersonalización como un estado donde la mente siente que está separada del propio cuerpo, las emociones no pueden percibirse y se pierde la identidad personal de la persona. Además, menciona que, después de la depresión y la ansiedad, es uno de los trastornos más comunes. Como indican Simeon y Abugel en su libro *Feeling Unreal* (2006), son muchas las personas con despersonalización crónica que actúan de forma robótica y controlada por miedo a parecer inestables, lo que las lleva a vivir con más limitaciones de las que realmente querrían. (p.76)

Esto se puede ver en su obra *Feeling Unreal: Depersonalization disorder and the Loss of the Self* (2006) donde se trata la despersonalización a través del testimonio de Ron, una persona que experimenta con el trastorno:

Trapped within the confines of his mind, he is too aware of every thought passing through it, as if he were outside, looking in. At night he often lies awake ruminating endlessly about what's wrong with him, about death, and about the meaning of existence itself. At times his arms and legs feel like they don't belong with his body. But most of the time, his mind feels like it is operating apart from the body that contains it. (Simeon y Abugel, 2006, p.9)

El proyecto está compuesto de tres cuadros de gran formato que representan tres etapas de la vida: la niñez, la adolescencia y la juventud. Cada obra está formada a partir de símbolos personales como son los relojes, los ojos o los espejos, que, funcionan como metáforas visuales con la finalidad de representar la fragmentación del yo, el paso del tiempo y los muros que encontramos entre la realidad y los sueños. En cada una de las obras aparece también una figura femenina, esta hace referencia a la propia autora, sus emociones, sus experiencias y sus vivencias, proporcionando a las obras un carácter de autorretrato.

Para representar este mundo se emplean las ideas del surrealismo, este funciona como marco conceptual para el proyecto. Según Bretón (1924) en el *Manifiesto Surrealista*, el objetivo del surrealismo es expresar el pensamiento real sin hacer caso a la razón. Esta corriente permite representar los sueños y lo irracional, elementos ligados fuertemente a la despersonalización. Bretón (1942) señala que “gracias al surrealismo, parece que las oportunidades de la infancia reviven en nosotros. Es como si uno volviera a correr en pos de su salvación, o de su perdición. Se revive, en las sombras, un terror precioso” (p.20). Esta frase recoge bastante bien la intención del trabajo, la idea de adentrarse en las emociones difíciles para darles un aspecto visual, adentrarse en el trauma es invocar a esos “monstruos” (recuerdos, inseguridades, miedos...).

El enfoque de esta serie es visual y narrativo, se utiliza la pintura al óleo como técnica y medio de expresión principal, se mezcla con otros materiales como ceras y sanguina, creando así más fuerza en la obra.

Las obras tienen como color predominante el azul, un color cargado de emociones a nivel personal. Eva Heller (2004) en su libro *Psicología del color* expone que, el azul es un color frío, capaz de transmitir calma, pero también frialdad emocional. Además, indica que es un color muy ligado con la fantasía y los sueños (p.24-36). A nivel personal, este color invita a reflexionar y conectar con el mundo interior. Se podría definir el color como una sensación “agradable” ya que mezcla la tranquilidad y la nostalgia de aquello que ya ha sucedido, con el miedo y la nostalgia de lo que sucederá.

Junto al color azul, cabe destacar la importancia del color naranja en el pelo de la figura femenina representada. La elección de la tonalidad no es casualidad o aleatoria, sino que, hace referencia a una característica física propia de la autora, que durante muchos años generó conflicto y rechazo. La utilización de este color hace referencia a ese proceso de aceptación con uno mismo, de fuerza y superación.

En conjunto, el proyecto busca representar la historia con los trastornos psicológicos y crear un espacio donde las emociones y las imágenes se juntan invitándonos a cuestionarnos y mirar dentro de nosotros mismos.

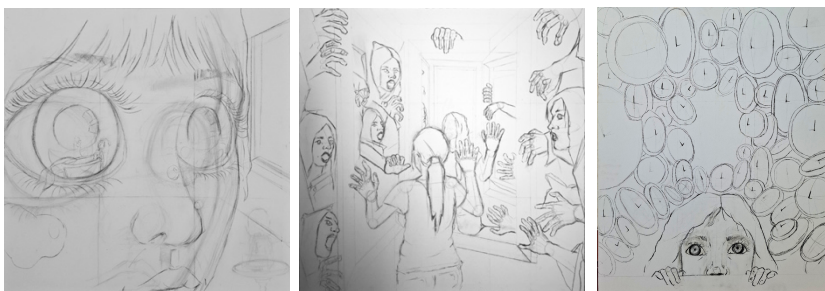

Fig.6. Encajes.

En primer lugar, una vez realizados los bocetos se empiezan a trasladar los diseños a los lienzos a mano alzada (Fig. 6).

Seguidamente se mancharon los cuadros con óleo siguiendo en todos la misma base de colores. Destacando el color azul oscuro para los fondos y el naranja para la figura. (Fig. 7).

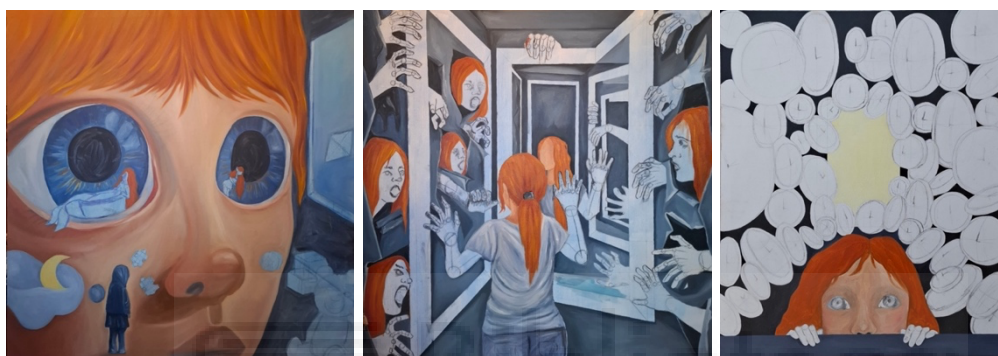

Fig.7. Primeras capas de óleo

Por otra parte, se realizó a raíz del cuadro ya pintado, otro boceto en digital para probar los colores y la textura de la sanguina y el carbón en el lienzo (Fig.8).

Fig.8. Prueba digital a partir del cuadro original

Una vez estuvieron definidas las ideas se empezó a realizar los dibujos de los brazos y las caras del segundo cuadro, para ello se utilizó sanguina en barra, sepia y carbón en lápiz (Fig.9).

Fig.9. Detalles sanguina y carbón.

Paralelamente, se continuó trabajando con los otros dos cuadros dándoles las últimas capas y detalles (Fig 10)

Fig.10. Últimas capas y detalles en lienzo.

Una vez finalizados los cuadros, se decidió realizar unos poemas que acompañarían a cada uno de los cuadros, estos van situados en la parte trasera del lienzo. A diferencia de lo habitual, donde la imagen acompaña e ilustra un texto ya escrito, en este caso, el orden cambia, es decir, los poemas surgen a partir de la imagen, a modo de respuesta.

5. RESULTADOS

Este proyecto se he centrado en representar como el trastorno de ansiedad y la despersonalización condicionan la vida. Dividida en tres etapas: la niñez, la adolescencia y la juventud. Cada una de estas obras busca reflejar la transformación interna desde el momento donde la mente crea un refugio hasta la confrontación del futuro.

La primera obra *Infancia* (Fig.11.), representa como bien indica el título esa primera etapa; nos habla de cómo ante la incapacidad de comprender el mundo real se crea un mundo paralelo de fantasía como vía de escape. La segunda obra *Adolescencia* (Fig.12.), nos habla de una de las etapas más complicadas, en esta, el mundo onírico que había sido creado como “vía de escape” se desmorona, dando paso así a un mundo de pesadillas y cuestionamiento constante. Por último, la tercera obra *Juventud* (Fig.13.) nos habla de una etapa donde el tiempo es el mayor enemigo. Trata de crear una reflexión de esta nueva etapa acerca de la pérdida de la niñez y el miedo a madurar. A diferencia de las otras dos obras, esta funciona como una frontera entre el pasado y el futuro. En esta última obra, las horas que se representan en los relojes no son aleatorias, sino que están profundamente ligadas a momentos traumáticos. Además, la colocación de las agujas forma una “L”, coincidiendo con la inicial del nombre de la autora, esto funciona como un gesto simbólico y personal.

Una vez los cuadros estuvieron terminados, se decidió realizar unos pequeños poemas que acompañaran a cada una de las obras y donde se recogieran las emociones y los pensamientos que los inspiraron. Estos poemas no surgieron antes que las obras como ocurre en muchos proyectos ilustrativos, sino que fueron creados posteriormente, expresando de alguna forma aquello que se pretende transmitir de forma visual. Los poemas no explican lo que se ve, sino las emociones. Estos se encuentran situados en la parte trasera de las obras en el propio lienzo.

El proyecto ha supuesto un reto técnico, y también, un reto emocional. Enfrentar los recuerdos y sensaciones ha sido duro y doloroso, pero a su vez, algo muy necesario. Las obras están realizadas con una gran honestidad emocional; se quería construir un lenguaje visual capaz de comunicar sensaciones abstractas como la desconexión con uno mismo, o la fragmentación de la identidad. A pesar de los desafíos que conlleva tratar un tema tan personal, el resultado es satisfactorio ya que, el proyecto no se trata solo de un proceso artístico, sino también de una herramienta para entender el proceso personal. Este proyecto ha ayudado a buscar una forma de expresión más allá de las palabras.

Se busca convertir lo invisible en imagen, es decir, mostrar aquello que no se ve pero que tiene carga emocional como es: la ansiedad, la soledad, la pérdida del “yo” A través de un simbolismo propio se ha querido crear un mundo entre los sueños y la realidad donde el espectador pueda sentirse invitado a mirar dentro de sí mismo.

El objetivo principal del proyecto era generar una sensación de empatía y dar visibilidad a los diferentes trastornos y emociones, en especial, a la despersonalización. Se espera que estas obras puedan funcionar como espejos para las personas que atraviesan situaciones similares. El arte, se entiende como un medio clave para sobrevivir a esas emociones con las que suele ser difícil seguir.

Fig.11. Lucía Nevado, *Infancia* (2025), Pintura ilustrativa / técnica mixta / óleo sobre lienzo, ceras blandas. 100 x 100 cm

*Ojos grandes perdidos en un sueño oculto,
tejen mundos invisibles, suaves y encantados.
Donde la mente crea un refugio escondido
Confundiendo el presente con un futuro lejano.*

*Realidad y fantasía en un hilo entrelazadas.
Puentes invisibles hacia mi realidad alterada.
Un universo paralelo, dulce y apartado,
Donde el alma busca consuelo en lo imaginario.*

- Lucía Nevado Martínez

Fig.12. Lucía Nevado, Adolescencia (2025), Pintura ilustrativa / técnica mixta / óleo sobre lienzo, sanguina, carbón y sepia. 100 x 100 cm

*Reflejo sin rostro, miradas apagadas,
Mil "yoes" se acercan, figuras quebradas.
Los espejos devuelven lo que no soy,
fragmentos de voces que nunca seré*

*La infancia se quiebra, se apaga el color,
El mundo inventado grita dolor
Ya no hay refugio, ni sueño interior,
solo un bucle sin forma, vacío y temor.*

- Lucía Nevado Martínez

Fig.13. Lucía Nevado, Juventud (2025), Pintura ilustrativa / técnica mixta / óleo sobre lienzo, óleo en barra, ceras. 100 x 81 cm

*El pasado pesa, la nueva vida tiembla,
 Pero mira, firme, desde el borde del tiempo,
 Mientras el miedo le acaricia el aliento,
 Sus ojos invitan sin palabras,
 Abriendo paso al futuro que aún no abraza*

- Lucía Nevado Martínez

6. BIBLIOGRAFÍA

- American Psychiatric Association. (2014). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales* (DSM-5) 5.ª ed. Editorial Médica Panamericana. [versión PDF].
- Breton, A. (1924). *Manifiesto del surrealismo*. [versión PDF].
- Clínica Universidad de Navarra. (s.f.). "Despersonalización" [en línea], URL: <https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/despersonalizacion> [última consulta: 24/5/2025]
- Cores, C. (2024). *Despersonalización y desrealización* [en línea], URL: <https://ceciliacorespsicologa.es/despersonalizacion-y-desrealizacion/#:~:text=Las%20causas%20de%20la%20despersonalizaci%C3%B3n,sustancias%20depresi%C3%B3n%20o%20agotamiento%20emocional> [última consulta: 24/5/2025].
- Gallego, C. (s.f.). *Currículum vitae – Celia Gallego* [en línea], URL: <https://www.celiagallego.es/cv-celia-gallego> [última consulta: 24/5/2025]
- Heller, E. (2004). *Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Editorial Gustavo Gili. [versión PDF].
- National Gallery of Victoria (NGV). (s.f.). *Yayoi Kusama: The Souls of Millions of Light Years Away* [en línea], URL: <https://www.ngv.vic.gov.au/exhibition/yayoi-kusama/> [última consulta: 24/5/2025]
- Rodríguez-Jiménez, E., Ordovás, M. P., y Burgos, R. (2015). *Despersonalización en la infancia: A propósito de un caso clínico*. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil, 32(1), 59–66 [en línea], URL: <https://aepnya.eu/index.php/revistaaepnya/article/view/115> [última consulta: 24/5/2025]
- Simeon, D., & Abugel, J. (2006). *Feeling unreal: Depersonalization disorder and the loss of the self*. Editorial Oxford University Press. [versión PDF].
- The Museum of Modern Art (MoMA). (2019). *The Persistence of Memory* de Salvador Dalí [en línea], URL: <https://www.moma.org/collection/works/79018> [última consulta: 24/5/2025]

Bibliografía Consultada

- Artsy. (s.f.). *Yayoi Kusama* [en línea], URL: <https://www.artsy.net/artist/yayoi-kusama> [última consulta: 24/5/2025]
- Cantos, V. (2025, 12 abril). La persistencia de la memoria. Comentario. *Aula de Historia. Preparador Oposiciones Geografía Historia* [en línea], URL: <https://auladehistoria.org/la-persistencia-de-la-memoria-comentario/> [última consulta: 24/5/2025]
- Casbas, M. (2020, 2 noviembre). Las fascinantes «Infinity Rooms» de Yayoi Kusama aterrizan en Londres. *Traveler* [en línea], URL: <https://www.traveler.es/viajes-urbanos/articulos/exposicion-yayoi-kusama-infinity-rooms-habitaciones-espejos-tate-modern-londres/19438> [última consulta: 24/5/2025]
- EL SURREALISMO. Guggenheim Bilbao Museoa. (s. f.). *El surrealismo* [en línea], URL: <https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposicion/sala-206-el-surrealismo> [última consulta: 22/5/2025]
- La persistencia de la memoria, 1931 - Salvador Dalí - WikiArt.org. (s. f.). *WikiArt.org* [en línea], URL: <https://www.wikiart.org/es/salvador-dali/la-persistencia-de-la-memoria-1931> [última consulta: 24/5/2025]
- Mayo Clinic. (s.f.). Trastorno de despersonalización-desrealización: síntomas y causas. *Mayo Clinic* [en línea], URL: <https://www.mayoclinic.org/es/diseasesconditions/depersonalization-derealization-disorder/symptoms-causes/syc-20352911> [última consulta: 24/5/2025]
- Museo Guggenheim Bilbao. (s.f.). *Sala de Espejos del Infinito* [en línea], URL: <https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposicion/sala-de-espejos-del-infinito> [última consulta: 24/5/2025]
- Psiquiatria.com. (s.f.). Despersonalización. *Psiquiatria.com* [en línea], URL: <https://psiquiatria.com/glosario/despersonalizacion#:~:text=En%20la%20despersonalizaci%C3%B3n%20la%20vivencia,el%20fil%C3%B3sofo%20franc%C3%A9s%20Ludovic%20Dugas> [última consulta: 24/5/2025]
- Simeon, D. (s.f.). *Daphne Simeon, M.D.* [en línea], URL: <http://www.daphnesimeonmd.com/> [última consulta: 25/5/2025]
- Surrealismo. (s. f.). "Surrealismo" [en línea], URL: <https://historia-arte.com/movimientos/surrealismo> [última consulta: 22/5/2025]

- Yayoi Kusama - Phoenix Art Museum. (2023, 6 julio). *Phoenix Art Museum* [en línea], URL: <https://phxart.org/es/artists/yayoi-kusama/#:~:text=A%20trav%C3%A9s%20de%20su%20carrera,de%20moda%20y%20de%20performance> [última consulta: 24/5/2025]

