

tf g

memoria

bellas artes

2017-2018

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Grado en Bellas Artes

ESTUDIANTE: Tamiries Inés Carretero Navarro

DIRECTOR/A: Luna Lozano, Sergio

PALABRAS CLAVE: Fobia, expresión corporal, psicología, ilustración, fotografía.

RESUMEN: El presente proyecto consiste en la realización de una serie de ilustraciones basadas en las diferentes fobias que padecen distintas personas que forman parte del entorno de la autora. A través de las manos de cada una de estas personas, se representa por medio de elementos metafóricos los síntomas de cada una de las fobias, estableciendo una relación entre el temor padecido y el sujeto que lo padece.

Índice

UNIVERSITAS
Miguel
Hernández

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

04 - 04

2. Referentes

05 - 06

3. Justificación de la propuesta

07 - 09

4. Proceso de Producción

10 - 12

5. Resultados

13 - 22

6. Bibliografía

23 - 23

1. PROPUESTA.

La propuesta del presente Trabajo de Fin de Grado consiste en la realización de un conjunto de ilustraciones que tratan el tema de las fobias que padecen un grupo de personas del entorno cercano, dicho proyecto se presenta en una pequeña carpeta gráfica que contiene todas las ilustraciones y donde se explica de forma concisa de qué trata cada una de las fobias representadas.

El denominador común del conjunto de imágenes se basa en la aparición de manos como elemento principal de la ilustración, de modo que a través de estas piezas clave se establece un vínculo entre el miedo y la persona que lo sufre, representando cada fobia en conjunto con las manos de la persona que padece dicho temor. La elección del uso de las manos como elemento principal y de conexión se justifica con la intención de transmitir al público la sensación que experimentan las personas que sufren el miedo al entrar en contacto con el estímulo que lo causa, ya que las manos, junto con el rostro, son las partes más expresivas del cuerpo humano. Las manos de cada modelo han sido fotografiadas previamente para posteriormente crear en base a la posición de estas el dibujo digital, añadiendo los elementos necesarios para conformar la ilustración final que represente cada una de las fobias y logre transmitir al espectador la intencionalidad que nos proponemos.

Principalmente se ha elegido a personas del contexto cercano para crear el proyecto, siendo así amigos y familiares los protagonistas donde se representan estos miedos y fobias.

La dificultad de este trabajo radica en el traslado de lo psicológico a lo físico a través de una interpretación que pasa por un filtro expresivo, de manera que las ilustraciones finales compartan un denominador común estético que permita englobarlas dentro del mismo estilo que se ha intentado mantener.

1.1 OBJETIVOS.

- Dejar constancia de los fenómenos psicológicos de las fobias y los miedos a través de la ilustración digital.
- Realizar una investigación en el campo psicológico que abarca las patologías fóbicas.
- Buscar la empatización del espectador con el individuo implicado en las ilustraciones.
- Visibilizar a través de la ilustración distintas fobias comunes para contribuir a su normalización.

2. REFERENTES.

- Como primer referente temático para la realización del proyecto se encuentra la serie televisiva “American Horror Story”, producida por los estadounidenses Ryan Murphy y Brad Falchuk, y dividida en un total de siete temporadas. Dentro de la serie la temporada que más encaja con la realización del trabajo es la séptima, que adopta el nombre de “Cult”. Esta temporada se centra en el personaje de Ally, teniendo lugar en los suburbios de Detroit y girando su trama principal en torno a los traumas que padece la protagonista a raíz de los atentados que tuvieron lugar el día 11 de septiembre del año 2001. Posteriormente y como consecuencia de los acontecimientos, la protagonista desarrolló tres tipos de fobia: tripofobia, que corresponde a la ansiedad que generan objetos o formas que contienen agujeros o cavidades; coulrofobia, nombre con el que se hace referencia al miedo por los payasos; y finalmente hemofobia, un miedo irracional ante el estímulo de la sangre. Durante el transcurso de la serie se muestra el camino a través del cual la protagonista comienza a superar sus miedos gracias a ayudas psicológicas. La mayor problemática con que se encuentra Ally es la victoria electoral de Donald Trump, que sirve como incentivo para que sus fobias y temores se empiecen a convertir en un asunto de mayor seriedad que desencadena en un tipo de sucesos graves.

Fig. 1 Murphy, R y Falchuk, B. (2017) *American Horror Story: Cult* [serie de televisión].

- En cuanto a referente teórico se refiere, quien mejor representa la esencia del trabajo es el filósofo y psicoanalista Sigmund Freud. Se trata de uno de los mayores referentes intelectuales del siglo pasado, siendo médico especializado en neurología y considerándose el padre del psicoanálisis. Freud mostró un interés especial en la conceptualización de las fobias, miedos y angustias a lo largo de su obra, que ha servido como recurso informativo para llevar a cabo el proyecto. Freud se implicó en diferenciar

entre dos tipos de neurosis principalmente: neurosis de defensa, cuyo grupo engloba las patologías de histeria, neurosis obsesiva y algunas formas de paranoia, y el grupo de las neurosis actuales, insertándose en este bloque la neurastenia y la neurosis de angustia. En esta clasificación, el psicoanalista diagnosticó los cuatro tipos de fobias que se abordan en este trabajo.

- Por último, otro referente tanto temático como visual que ha inspirado el trabajo es Shawn Coss. Se trata de un ilustrador estadounidense cuya obra artística se encuentra influenciada notablemente por lo siniestro y el surrealismo. Su obra "Inktober Illness", publicada en 2016, es un claro ejemplo de influencia sobre este proyecto. Esta obra está compuesta por un total de 31 dibujos cuya temática gira en torno a la salud mental, y en donde, tras un proceso de investigación y estudio, ilustró cada enfermedad, como por ejemplo la esquizofrenia y la bulimia, según su punto de vista artístico y según su propio estilo.

Fig. 2 Coss, S. (2016). Serie *Inktober Illness*, Tinta sobre papel, 17x11 cm.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

El proyecto *Phobique* (Fóbico) recibe dicho nombre y se fundamenta en el trabajo *Obsessions et phobies. Leur mécanisme psychique et leur étiologie* (Obsesiones y fobias. Su mecanismo psíquico y su etiología), un estudio del famoso neurólogo Sigmund Freud (1856-1939) publicado originalmente en francés en 1895.

Freud pensaba que la conceptualización de las fobias, así como la angustia, siempre constituyó un problema. Interesado en diferenciar la neurosis de defensa de la neurosis actual, presentó y describió cuatro tipos de fobias, en las que nos hemos basado para estructurar nuestro trabajo:

1. Las *fobias típicas* o primarias, como la aracnofobia, que eran consideradas como unos miedos que la humanidad dejaba en herencia y no constituían necesariamente a una perturbación.
2. Las *fobias histéricas* que constituían miedos de estímulo como la coulrofobia, relacionados con recuerdos de situaciones traumáticas reprimidas.
3. Las *fobias obsesivas*, que eran miedos que se basaban en el mecanismo de la “transposición de afectos” de la neurosis obsesiva.
4. La *agorafobia y otras fobias contingentes*, que surgían de la crisis de angustia, sin mecanismo psicológico definido, crisis que a su vez eran elaboradas psíquicamente de manera secundaria.

Por otro lado, según el psicoterapeuta italiano Giorgio Nardone:

La mayoría de aquellos que sufren un trastorno basado en el miedo sea este una fobia o un síndrome de ataques de pánico, tienen en común una estrategia conductual redundante: «la evitación». Estas personas tienden a evitar todas las situaciones o condiciones que puedan ser asociadas al surgimiento del miedo incontrolable.¹

Así, a partir de los anteriores argumentos, este trabajo se considera como una forma diferente de superar ese instinto que nos hace evitar lo que desconocemos o lo que no soportamos por medio de imágenes creadas a partir de la matriz que nos produce tal horror. Las personas que han participado en el proyecto han dejado constancia de que su mayor temor les acerca a la ansiedad y la angustia, siendo la ansiedad una reacción que surge como efecto de la percepción

¹ Nardone, Giorgio (2003). *Más allá del miedo: superar rápidamente las fobias, las obsesiones y el pánico*. Barcelona: Paidós, pp. 26-27.

del miedo, dependiendo de cada individuo este miedo puede llegar a transformarse en la pérdida de control de las propias reacciones y puede conducir al pánico que muchos de los sujetos han dado a conocer como principal causa de enfrentarse a sus temores.

Tras varias investigaciones y como ayuda para complementar las ilustraciones, se escogió como denominador común plasmar las manos de cada una de las personas que padecían las fobias. Históricamente la expresión corporal ha adquirido una gran importancia en la forma de comunicarnos. Tal y como expone Mark L. Knapp:

Desde la antigüedad algunos antropólogos formulaban que los movimientos del cuerpo humano no eran fortuitos, sino que seguían un código que no estaba escrito en ninguna parte, pero podíamos comprenderlos. Se postulaba que la forma de moverse un individuo nos hacía saber cómo era su carácter, sus emociones o las propias reacciones que tenían con la gente que les rodeaba.²

Por lo que teniendo en cuenta esta declaración, podemos considerar el lenguaje corporal como uno de los factores principales de nuestro proyecto.

Este trabajo es considerado uno de los proyectos más personales realizados hasta la fecha, puesto que trata diferentes aspectos afrontados desde un punto de vista íntimo, así como el tratamiento del tema que afecta a personas de un entorno cercano, a pesar de ser un tema que atañe al resto de individuos pertenecientes a esta sociedad. A partir de una encuesta realizada previamente a las personas que participaban en este trabajo, donde nos describen sus miedos y cómo les afectaba este hecho en su día a día, hemos obtenido una base de información de la que partir a la hora de realizar este proyecto y enfocarlo así hacia una vertiente más personal.

El proyecto principalmente consta de 8 ilustraciones que han sido creadas con medios digitales, cuya temática abarca diferentes fobias, desde las más comunes y que afectan a un mayor número de personas, hasta otras más extrañas y que están menos visibilizadas. El hecho de que de algún modo, a través de las encuestas personalizadas y las ilustraciones que muestran las distintas fobias, queden *retratadas* personas reales del entorno cercano de la autora, permite que el espectador que se enfrente a estas obras sienta cierta empatía hacia estas personas, considerando que de forma general cualquier persona es vulnerable en mayor o menor medida a padecer el asunto que trata el trabajo, generando así un sentimiento de identificación ante las

² Knapp, Mark L. (1982). *La comunicación no verbal: el cuerpo y el entorno*. Barcelona: Paidós, p. 179.

imágenes creadas, por lo que se establece una cierta conexión entre la autora y quien recibe el mensaje visual.

Mediante la realización de este proyecto se crea la intención de dar visibilidad a estas fobias y normalizarlas ante el resto de población que tiende a extrañarse o escandalizarse cuando se encuentran con un individuo que las padece. La idea principal es *regularizar* la situación y que las ilustraciones extrapolen en un futuro el ámbito artístico, pudiendo ser reproducidas en diversas plataformas científicas o textos divulgativos sobre esta temática, así como acompañar textos de interés que a su vez ayuden y faciliten la superación de estos miedos.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN.

El proceso de producción consta de distintas partes. En la primera etapa se trató de dar a conocer las fobias y reacciones de las personas que iban a formar parte de este proyecto. Queriendo hacer las ilustraciones más personales, se creyó pertinente llevar a cabo la realización de un cuestionario donde cada colaborador contestase una serie de preguntas que ayudasen a entender la psique de esta persona respecto a sus sentimientos y emociones frente a sus temores. Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes:

- ¿Qué es lo que más temor te causa?
- ¿Fue a raíz de una experiencia traumática?
- ¿Has obtenido alguna vez ayudas psicológicas?
- ¿Evitas hablar sobre el tema?
- ¿Ante una situación de pánico cómo reaccionas?
- ¿Has sufrido alguna vez ataques de ansiedad?
- ¿Qué te produce esta imagen?
- ¿Temes que a raíz de esto se generen más fobias?

En una segunda fase, a raíz del cuestionario realizado se creyó conveniente acompañar la encuesta con la ilustración de la fobia tratada, de manera informativa en la que el espectador comprendiera mejor los miedos que sufren dichas personas. Se escogió como formato principal capturas de pantalla de la aplicación de WhatsApp, que fue la plataforma utilizada para la difusión de la encuesta, de modo que se produjese una interacción entre la autora del proyecto y la persona a quién se le realizaba el cuestionario.

Fig. 3 Encuestas realizadas por medio de la plataforma de WhatsApp.

Tras efectuar la encuesta y en base a lo que cada persona aportó en dicho cuestionario, en la tercera parte del proyecto, se realizó una sesión fotográfica de las manos de cada sujeto que participó en el trabajo para posteriormente utilizarlas como material de base para las ilustraciones.

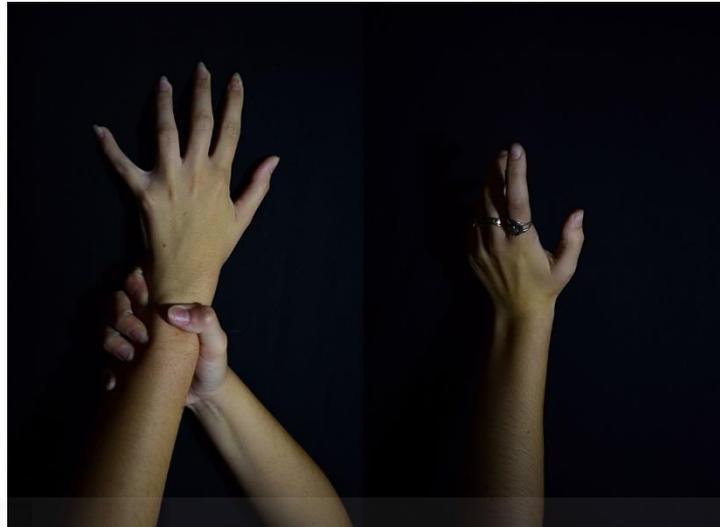

Fig. 4 Proceso fotográfico.

Como parte final del proceso, la unión de las manos con dicha fobia se creó mediante el dibujo digital la ilustración, obteniendo así la base total del proyecto.

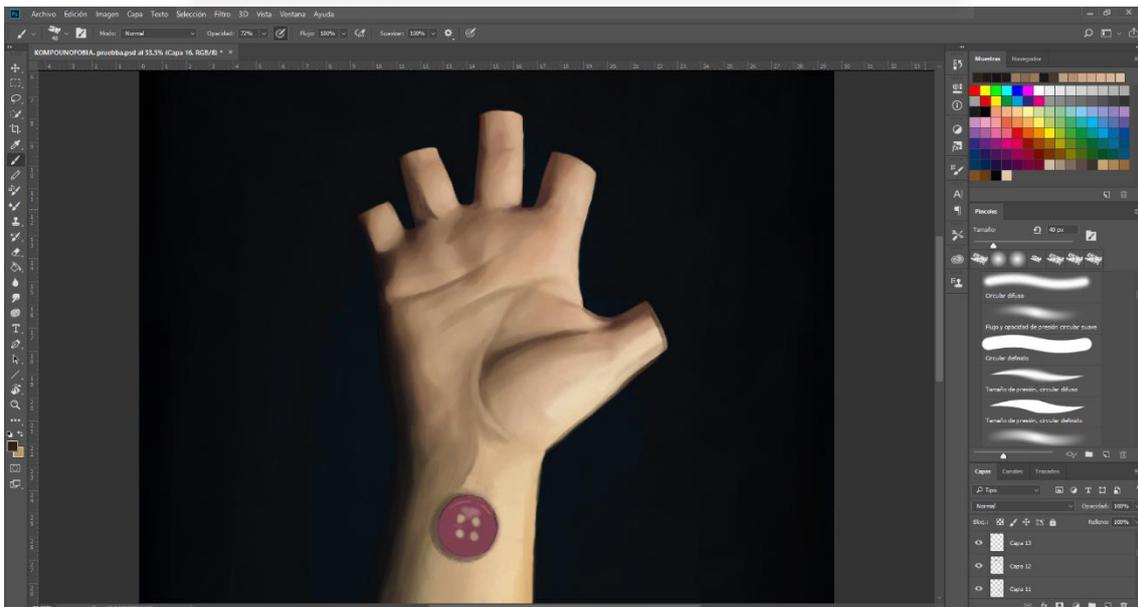

Fig. 5 Proceso de creación de la ilustración.

Para la presentación de este proyecto se optó por realizar una pequeña carpeta que recogería todas las ilustraciones donde se visibilizarán las distintas fobias. Cada una de las ilustraciones va acompañada de su encuesta y una breve descripción de su significado y las causas que estas generan. Esta propuesta lleva consigo una doble finalidad: primero, dar a conocer así los temores de las personas que las sufren y lo que estas sienten al entrar en contacto con dichas fobias; y, segundo, ayudar a estas mismas personas a afrontar sus miedos y, en la medida de lo posible, a enfrentarse a ellos.

5. RESULTADOS.

Creemos que con este Trabajo de Fin de Grado hemos alcanzado los objetivos que nos hemos propuesto, habiendo realizado una investigación temática, en relación a los miedos personales y del contexto más cercano, y obteniendo como resultado un producto que cumple diversas funciones. Además de tener un sentido estético, cumple una función divulgativa en relación al tema expuesto. Por último, cabe destacar el significado que adopta cada una de las ilustraciones en relación a la persona que representan.

Finalmente, el trabajo se ha materializado en una carpeta compuesta por ocho dípticos que cada uno contiene tanto las ilustraciones como la encuesta y la información sobre la fobia tratada.

Como resultado final, todas las ilustraciones siguen un mismo patrón, partiendo de un fondo azul oscuro, el dibujo de las manos de cada persona que ha colaborado y el referente de cada fobia representada en cada una de las manos.

La realización de este trabajo nos abre nuevas vías de desarrollo para futuros proyectos. Por un lado, desde el punto de vista técnico nos parece un procedimiento interesante para seguir explorando. Desde su enfoque temático, una vez que hemos investigado las fobias y miedos de nuestro círculo más cercano, una posible manera de continuar el trabajo sería el de ampliar el campo de investigación del mismo.

Tripofobia. Miedo o aversión a grupos de pequeños agujeros. Se trata de un miedo específico hacia patrones formados por conjuntos geométricos iguales. Las personas que sufren tripofobia a menudo describen su ansiedad como un miedo o repulsión a las cosas con muchos ojos o agujeros, produciéndoles síntomas desagradables.

Fig. 6 *Tripofobia* (Inés B.), 2018

Impresión digital sobre papel.

18,7x12cm (cerrado) y 37,4x12 cm (abierto).

Aracnofobia. Miedo a las arañas, es considerada una fobia común o primaria y es uno de los miedos de la humanidad más extendidos. Pertenece a la fobia de los animales (zoofobia), y causa en el sujeto que la padece un pánico irracional hacia dichos seres.

Fig. 7 *Aracnofobia* (Marina A.), 2018
Impresión digital sobre papel.
18,7x12cm (cerrado) y 37,4x12 cm (abierto).

Arsonfobia. Miedo al fuego, perteneciente a las fobias de la histeria y dada habitualmente a raíz de experiencias traumáticas. Es una fobia irracional considerada como un obstáculo para la persona que la padece impidiéndole a la hora de realizar diversas tareas cotidianas. El individuo que padece esta fobia vive un temor sin causa específica, sintiéndose paralizado y controlado por el temor hasta llegar al pánico.

Fig. 8 *Arsonfobia* (Raquel R.), 2018
Impresión digital sobre papel.
18,7x12cm (cerrado) y 37,4x12 cm (abierto).

Claustrofobia. Miedo a los espacios pequeños. Considerada una fobia contingente surge de la crisis de la angustia, sin mecanismo psicológico definido. El sujeto no teme al espacio cerrado en sí mismo, sino a las posibles consecuencias negativas de encontrarse en ese lugar. Quienes sufren esta fobia experimentan una ansiedad intensa y síntomas tales como la falta de aire, mareo y palpitaciones.

Fig.9 *Claustrofobia* (Nacho C.), 2018

Impresión digital sobre papel.

18,7x12cm (cerrado) y 37,4x12 cm (abierto).

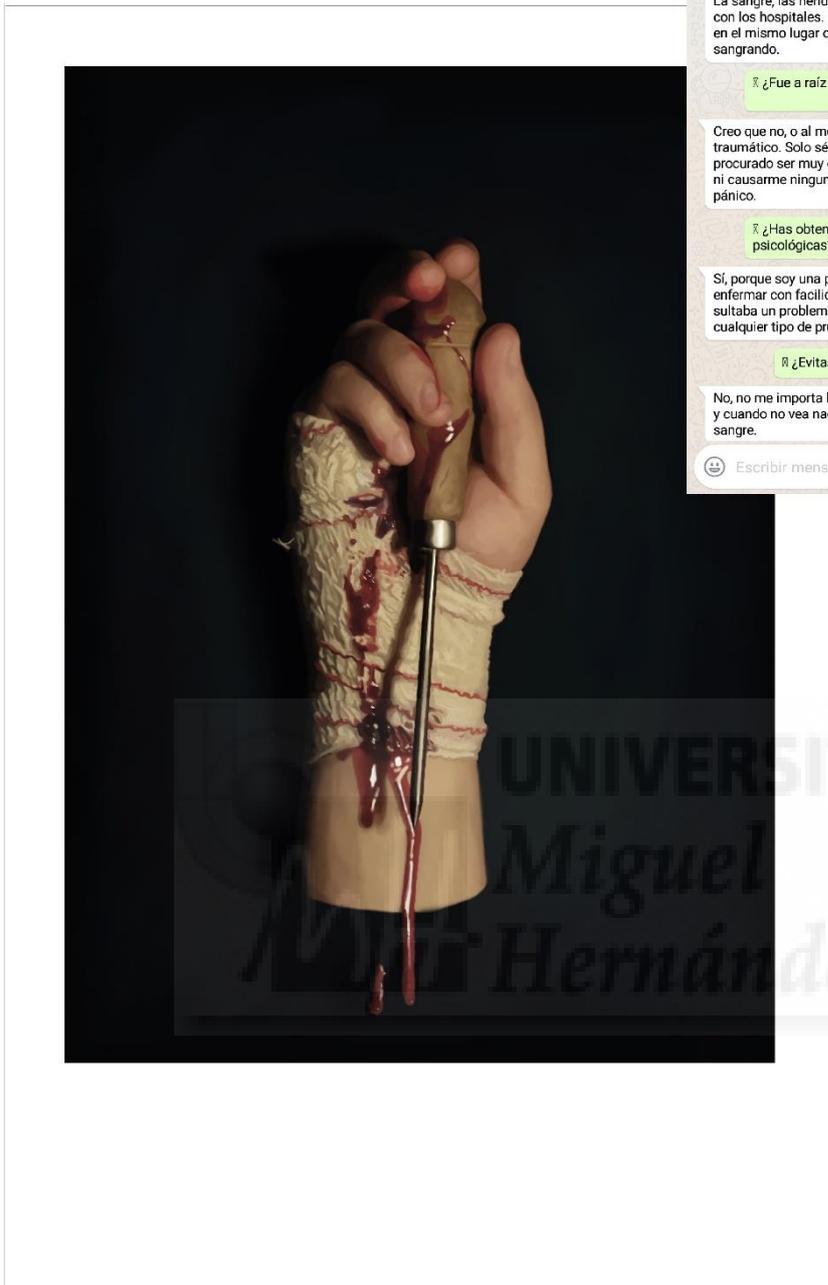

Fig. 10 *Hematofobia* (Soraya C.), 2018

Impresión digital sobre papel.

18,7x12cm (cerrado) y 37,4x12 cm (abierto).

Hematofobia. Miedo a la sangre, tanto propia como ajena, forma parte de las fobias de la histeria principalmente por ser un temor que puede ser detonado por experiencias traumáticas. El sujeto que padece este miedo, al entrar en contacto con dicha fobia puede provocarle bajadas de la presión arterial, lo que le lleva a sufrir mareos e incluso desmayos.

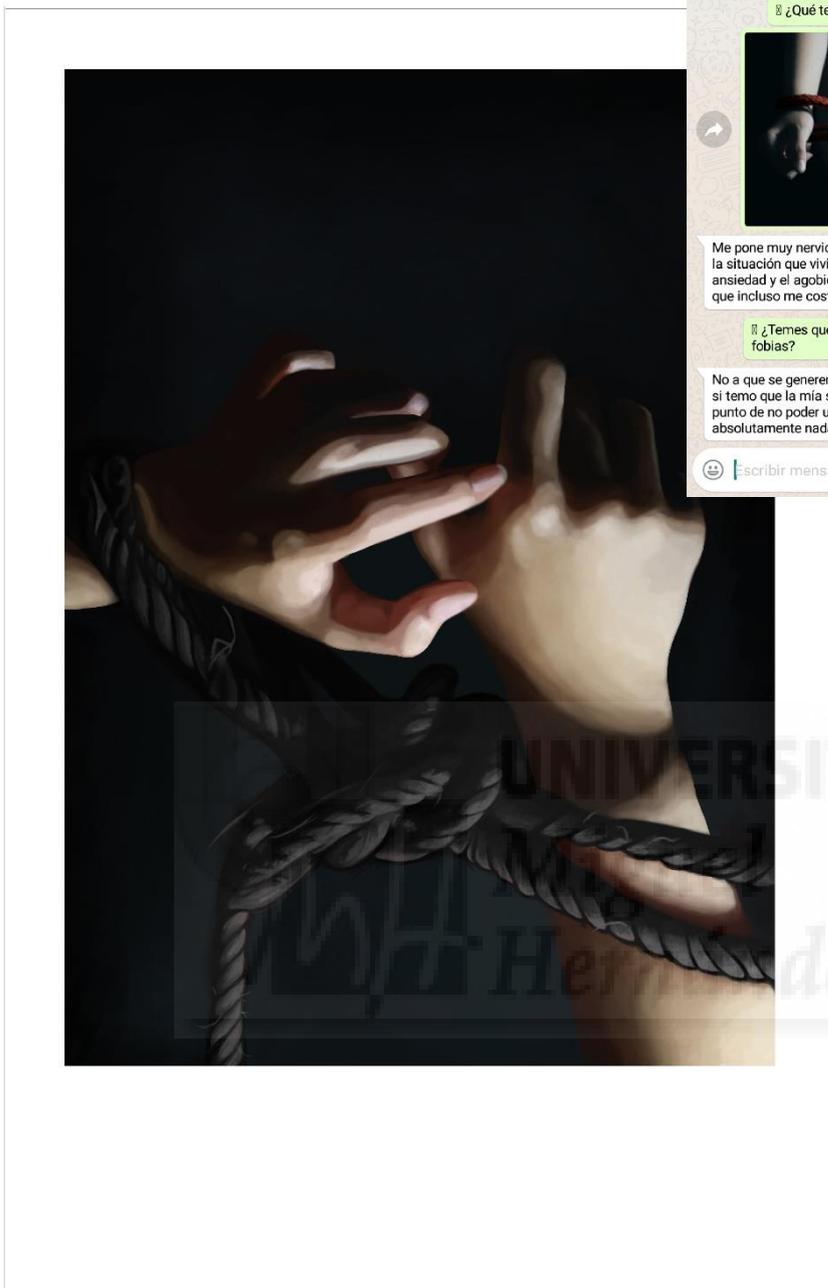

Kompounofobia. Miedo irracional y persistente a los botones, perteneciente a las fobias de la histeria. Se considera una fobia poco común, principalmente causada por experiencias traumáticas de la infancia. Las personas que sufren este miedo tienden a evitar la ropa con botones; solo el pensamiento, la discusión o la vista a los botones pueden desencadenar un ataque de ansiedad completo.

Fig. 11 *Kompounofobia* (Ana C.), 2018

Impresión digital sobre papel.

18,7x12cm (cerrado) y 37,4x12 cm (abierto).

Merintofobia. Miedo irracional a ser atado, forma parte de las fobias de la histeria, pudiendo estar ligada a una gran combinación de acontecimientos externos, así como a ciertas predisposiciones internas, como es el caso de los aspectos genéticos y de la herencia. Las personas que padecen esta fobia sienten un temor profundo, ansiedad extrema y las reacciones fisiológicas relacionadas con el pánico.

Fig. 12 *Merintofobia* (Alba G.), 2018

Impresión digital sobre papel.

18,7x12cm (cerrado) y 37,4x12 cm (abierto).

Ofidiofobia. Miedo irracional a las serpientes, forma parte de las fobias típicas o primarias y pertenece a la herpetofobia (miedo a los reptiles). Esta fobia específica constituye un tipo de trastorno de ansiedad, generalizando un miedo intensificado en el sujeto y llegando desde el aumento del ritmo cardíaco a una parálisis de manera instantánea o temporal.

Fig. 13 *Ofidiofobia* (Thamy C.), 2018

Impresión digital sobre papel.

18,7x12cm (cerrado) y 37,4x12 cm (abierto).

Fig. 14 Formato Impreso, *Phobique*

Fig. 15 Formato Impreso, *Phobique*

6. BIBLIOGRAFÍA.

LIBROS:

- FREUD, Sigmund (1991): *Obras Completas. Volumen III. Primeras publicaciones psicoanalíticas (1893-1899)*. Buenos Aires: Amorrortu editores.
- KNAPP, Mark L. (1982): *La comunicación no verbal: el cuerpo y el entorno*. Barcelona: Paidós.
- NARDONE, Giorgio (2003): *Más allá del miedo: superar rápidamente las fobias, las obsesiones y el pánico*. Barcelona: Paidós.

PÁGINA WEB:

- Estudio de las fobias humanas y su relevancia en la sociedad actual (páginas 3-7) - Monografias.com
<https://www.monografias.com/trabajos66/fobias-sociedad-actual/fobias-sociedad-actual5.shtml>
[Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2018]
- FOBIAS E HISTERIA DE ANGUSTIA, François Perrier
<http://tertuliaslacanianas.blogspot.com/2016/03/fobias-e-histeria-de-angustia-francois.html>
[Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2018]
- ShawnCossArt
<http://shawncossart.com/>
[Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2018]

FILMOGRAFÍA:

- Murphy, R y Falchuk, B (Productores). (2017) *American Horror Story: Cult* [serie de televisión]. Los Ángeles, California. EU. Fox Extended.