

tf g
memoria
bellas artes

2020- 2021

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Lo que llevo dentro.

ESTUDIANTE: Patricia Esteve Quiles

DIRECTOR/A: Bibiana de la Soledad Sanchez Arenas.

PALABRAS CLAVE: Trauma, Dibujo Automático, Reinterpretación, Escultura, Expresión.

RESUMEN: Con este trabajo de investigación se ha pretendido hacer una introspección hacia la parte del subconsciente que almacena aquellos traumas o hechos traumáticos que se crearon y a los que procuramos no prestar atención, para dejarlos salir mediante el uso del dibujo automático. El análisis de los resultados servirá para realizar posteriormente una reinterpretación mediante una pieza escultórica que refleja la expresión de cada uno de los traumas.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y objetivos	5
2. Referentes	6
3. Justificación de la propuesta	7 - 8
4. Proceso de producción	9 - 12
5. Resultados	13 - 17
6. Bibliografía	18
7. Índice de Imágenes	19
Anexo	

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

La propuesta de proyecto planteada de basa en realizar una obra de interpretación de carácter escultórico basado en un análisis que se ha obtenido de reunir a un grupo de 6 sujetos experimentales a los que se les proporcionó la palabra trauma. En esta indagación, se les ha proporcionado un ambiente óptimo para que dejaran fluir sus movimientos e intenciones con el fin de favorecer la expresión artística que plasmará en cada uno de los dibujos, lo que se halla en el inconsciente cuando se focaliza el pensamiento en este concepto otorgado. Al finalizar la experimentación, es cuando se ha analizado los resultados, comparando entre sí diferentes aspectos como son el color, la ubicación, las formas etc. Tomando todas las observaciones, las comunes y no comunes, es el artista, que hasta este momento ha asumido un rol de observador-investigador, procede a realizar su propia interpretación para generar una obra artística de carácter escultórico. Con los bocetos inspirados en los dibujos, se crea una jaula que puede parecer robusta, pero es frágil. Teñida con colores en el exterior, opaca lo que contiene en el interior. Dejando en la parte frontal una reja que contiene una puerta que nos dará paso al interior de la jaula, donde se encuentra una maraña bien sujeta por cadenas hacia la parte superior e inferior de la jaula.

Los objetivos de la propuesta son los siguientes:

- Exteriorizar mediante la expresión artística los conflictos internos y los sentimientos encontrados hacia una experiencia traumática
- Plantear ante un grupo de sujetos experimentales el concepto de "trauma" para llevar a cabo una investigación del lenguaje artístico
- Analizar los resultados de la investigación
- Realizar una reinterpretación de los resultados de los análisis para llevar a cabo una obra escultórica

2. REFERENTES

Algunos de los referentes visuales que se han consultado para este proyecto de investigación han sido Louise Bourgeois, Joel-Peter Witkin, Artemisa Gentileschi, René Magrite, Carmen Calvo y Frida Khalo. Todos estos artistas visuales se han seleccionado por el concepto detrás de sus obras, ya que en algunas de sus obras trabajaban sobre el concepto o desde su propio trauma.

Figura 1

Figura 2

En cuanto a los referentes visuales se refiere tanto el Arteterapia como Sigmund Freud han sido los más significativos a la hora de enfocar la realización de la investigación.

Se debe mencionar como referente literario el libro "El arte de los locos" escrito por Hans Prinzhorn.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El trauma se define como un choque o impresión emocional muy intenso causado por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera. Amenaza el bienestar de cada individuo, así como la estructura mental y la vida emocional del mismo. Existen tantas causas como personas, no hay algo específico que los produzcan.

A pesar de que Freud afirmaba que el subconsciente se manifiesta de formas muy diversas, como en los sueños, chistes o actos fallidos, la mayoría de las veces, las personas prefieren esconderlos, ya que no resulta agradable afrontarlos y les parece más conveniente dejarlos almacenados en un lugar de su mente. Resulta liberador dejar salir aquello que te molesta y que de una u otra forma no te permite vivir tu vida de una manera normal y cómoda. Ha habido muchas formas de tratarlos pero hace relativamente poco que empezó a aplicarse el arte como medio terapéutico, lo que acabó por denominarse “arteterapia”. Tal como indica el Dr. Schmid (2005) “las actividades artísticas también promueven la autoexpresión, la autoestima y la vinculación con emociones bloqueadas aliviando el estrés” p.45). Aunque muchas de las veces no es necesario la presencia de nadie para descubrir algo que sucede en tu cabeza, pues es la misma persona la que logra identificar o esclarecer lo que el subconsciente esconde con formas tan sencillas como una conversación con una persona de confianza o la meditación propia. Bajo la propia experiencia se puede decir que, mediante el arte y la práctica artística se ha conseguido la liberación de pequeños traumas o hechos traumáticos. Siendo consciente de lo que se pretende conseguir, y al focalizar los pensamientos e intenciones sobre el tema que se quiere expresar, mediante la utilización del método del dibujo automático, que se basa en ejecutar movimientos dejándose guiar por los impulsos del momento, conectando directamente con el subconsciente, se pueden obtener unas gráficas de gran expresión plástica, que reflejan los pensamientos y sentimientos que se tienen en referencia a lo que se tenía en mente, así lo indicaba Spare (1916) “El esbozo automático de líneas zigzagueantes, entrelazadas entre sí, permite que se exprese el germen de una idea en el subconsciente; o al menos que se sugiera a la conciencia” p 30). Por eso el proyecto se ha desarrollado con personas de confianza a las que sí se les pueda ofrecer apoyo emocional en caso que se necesitara de forma posterior. Era necesario crear un ambiente óptimo para que pudieran desarrollar la actividad de forma cómoda y sin sentirse atacadas en ningún momento. Generar un ambiente relajado, cálido y confortable en el que sentirse a gusto para dejarse llevar sin miedo ni vergüenza.

Se seleccionó un lugar amplio y conocido pues fue en el pasado un lugar de reunión para todas

nosotras durante mucho tiempo, estaban familiarizadas con él. En este punto el artista adopta el rol de observador-investigador, guía la actividad empezando por ejercicios de respiración para relajarse dando tiempo, a cada una el que necesite, y predisponerse a empezar. Se sitúan frente a un gran papel, en el suelo junto con diferentes materiales de dibujo con diferentes características. Se les pide que cierren los ojos, y se les anuncia el concepto en el que deben centrar sus pensamientos y emociones, “trauma”. Cuando se sientan listas podrán empezar a expresarse libremente, con total libertad de movimiento, material y tiempo, siguiendo la técnica. Tras realizar un análisis de todos los dibujos y habiendo observado su forma de expresarse es el turno del artista de reinterpretarlos en una obra, pues ya lo dijo Spare(1916) “De aquella masa de formas procreativas, llenas de falacias, puede ser escogido el débil embrión de una idea y ser entrenada por el artista para hacerla crecer y darle poder.” p,30). Creando una jaula un tanto frágil pintada por fuera de forma que no se puede ver a través. Con una puerta cerrada que te puede conceder la entrada hacia dentro, hacia tu mente, donde estos hechos se escondían. Un núcleo, una maraña, se encuentra en el centro amarrado, de acuerdo con el análisis realizado, con cadenas que provienen tanto de la parte superior como de la parte inferior como sentimiento a estar atada a esa maraña confusa que se tiene dentro. Las cadenas y la reja son los elementos escogidos para representar los elementos reconocibles y la sensación de estar atrapado. Lo que concierne a la parte exterior contiene los trazos expresivos y los colores vivos, elegidos con criterio ya que son los que esconden “la oscuridad” que hay dentro.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Generando ambiente cómodo, cálido y en compañía conocida y de confianza, se les proporcionó la palabra “trauma”, después de esto se les invitó a la reflexión sobre ellas mismas, sobre su cuerpo y mente.

Dándoles a elegir entre diversos materiales de dibujo se les dio libertad para que procedieran a expresarse focalizando sus pensamientos y emociones en las reflexiones que habían establecido momentos atrás. El artista que realiza el papel de observador-investigador, posteriormente realiza un exhausto y amplio análisis de todos ellos en los que se podrán observar similitudes y diferencias. Todo esto ha servido para realizar una reinterpretación de todos ellos, mediante una obra escultórica que contiene diversos aspectos comunes y no comunes, que representan el trauma para los sujetos experimentales. La escultura consta de una pequeña jaula transparente pero que ha sido pintada con trazos fluidos en colores vistosos y brillantes, denegando así la vista hacia el interior.

Los dibujos hechos por los sujetos experimentales que sirven como boceto para la obra.

Sujeto experimental 1.

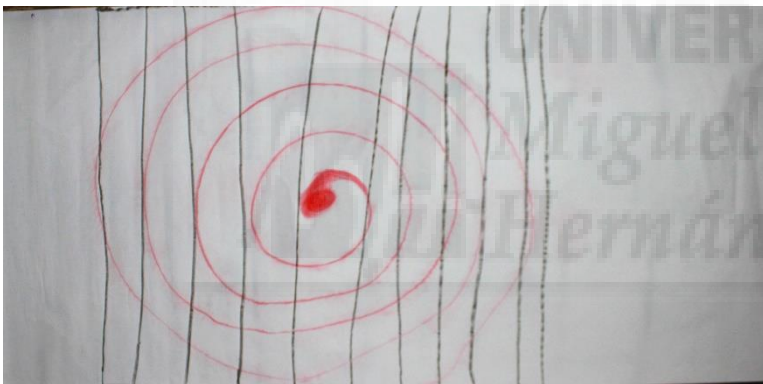

Figura 3

Sujeto experimental 2.

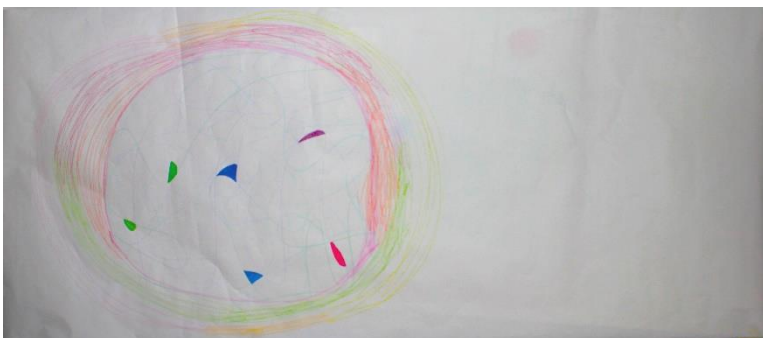

Figura 4

Sujeto experimental 3.

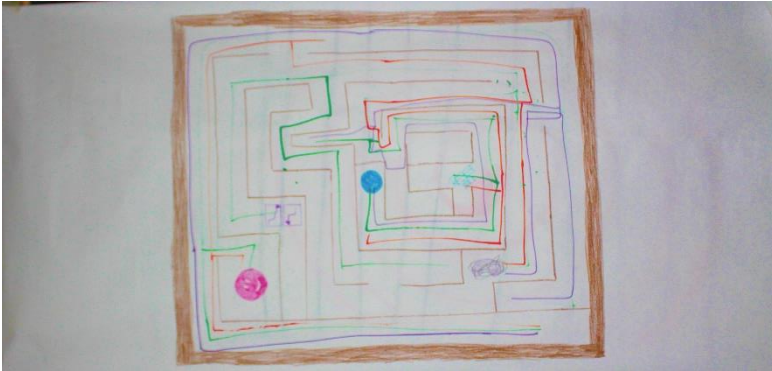

Figura 5

Sujeto experimental 4.

Figura 6

Sujeto experimental 5.

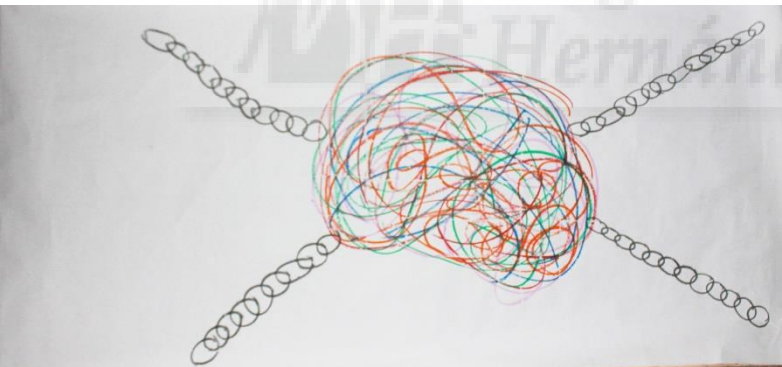

Figura 7

Sujeto experimental 6.

Figura 8

Al finalizar la actividad propuesta al grupo de sujetos, se procede a realizar un análisis de todos los dibujos, buscando similitudes y diferencias en distintos aspectos. De estas comparaciones se podrán obtener las ideas generales para realizar la obra de interpretación.

	Similitudes	Diferencias
Espacio	Todo el grupo tienden a ocupar la parte central del papel	Solo dos llegaron a la parte izquierda del papel. Solo un sujeto utilizó el papel completo.
Trazo	En la mayoría aparecen trazos aleatorios que tienen alta expresividad.	Solo un sujeto dibujó trazos aleatorios rectos.
Herramientas	La mayoría del grupo se limitó a usar herramientas de dibujo.	Solo dos utilizaron sus manos para plasmar el dibujo, (voluntarias 1 y 6)
Color	Eligieron colores, con criterio acorde a lo que querían representar.	La mitad del grupo eligió diferentes colores y los mezclaron entre sí, porque según explican, son bonitos pero si se mezclan no lo son tanto.
Forma	La mayoría dibujó elementos figurativos reconocibles.	Solo un sujeto dibujó una forma totalmente orgánica.
Simbolismo	Todos los sujetos incluyeron elementos que las mantienen cautivas o encerradas	

De forma ajena al estudio, y para brindar apoyo moral a los sujetos, al terminar sus respectivos dibujos, se hizo una puesta en común en la que todos se abrieron emocionalmente y compartieron sus sentimientos y razones. Todas concluyeron que fue una experiencia liberadora. Compartieron su experiencia emocional¹.

¹ Ver en Anexo.

Imágenes del proceso de producción

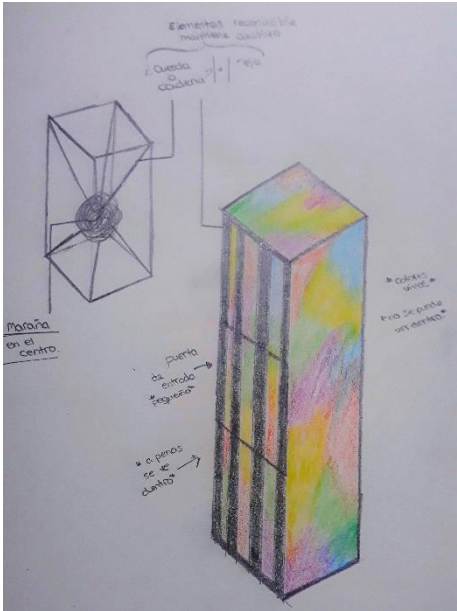

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 13

Figura 12

5. RESULTADOS

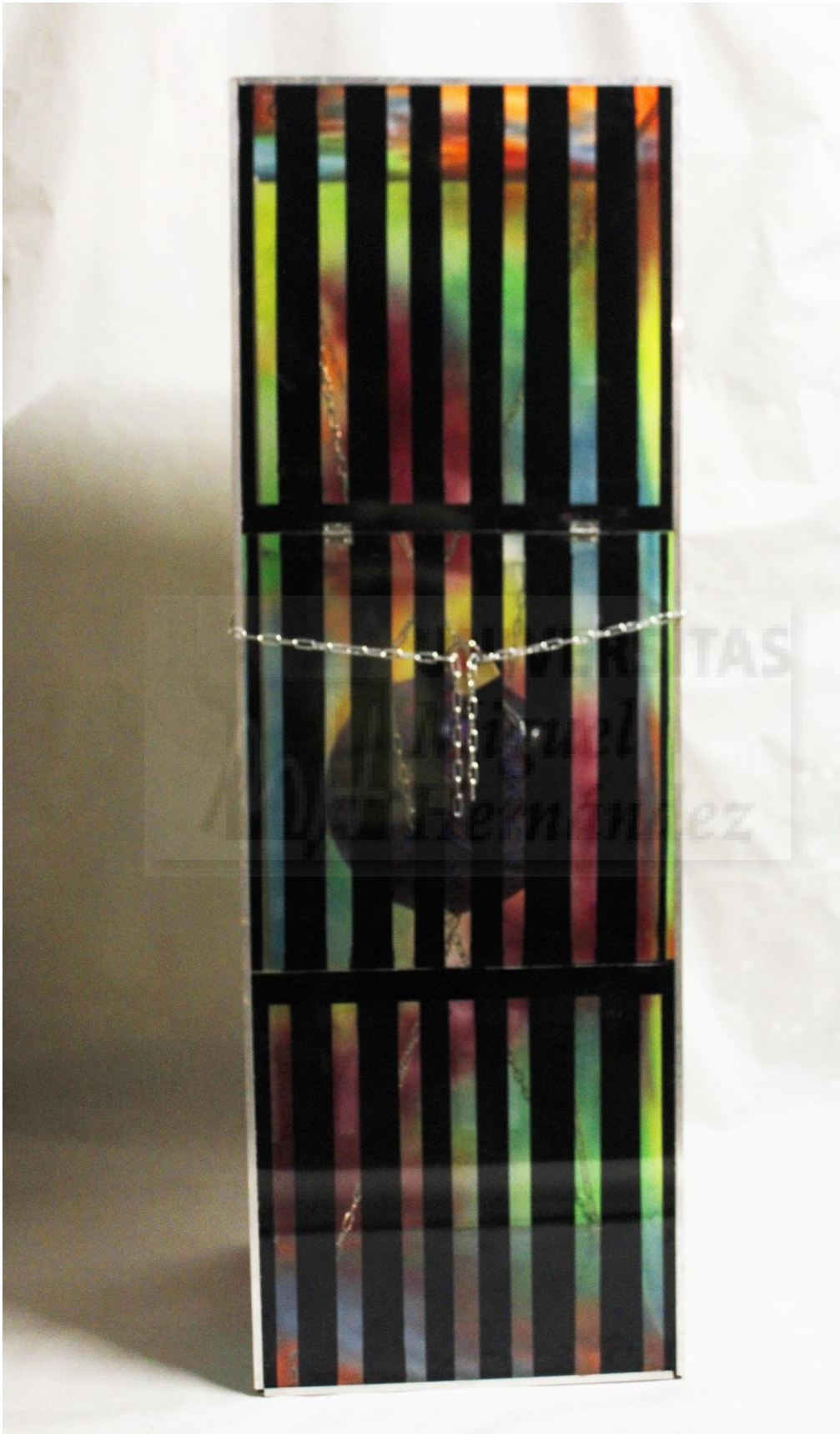

Figura 14

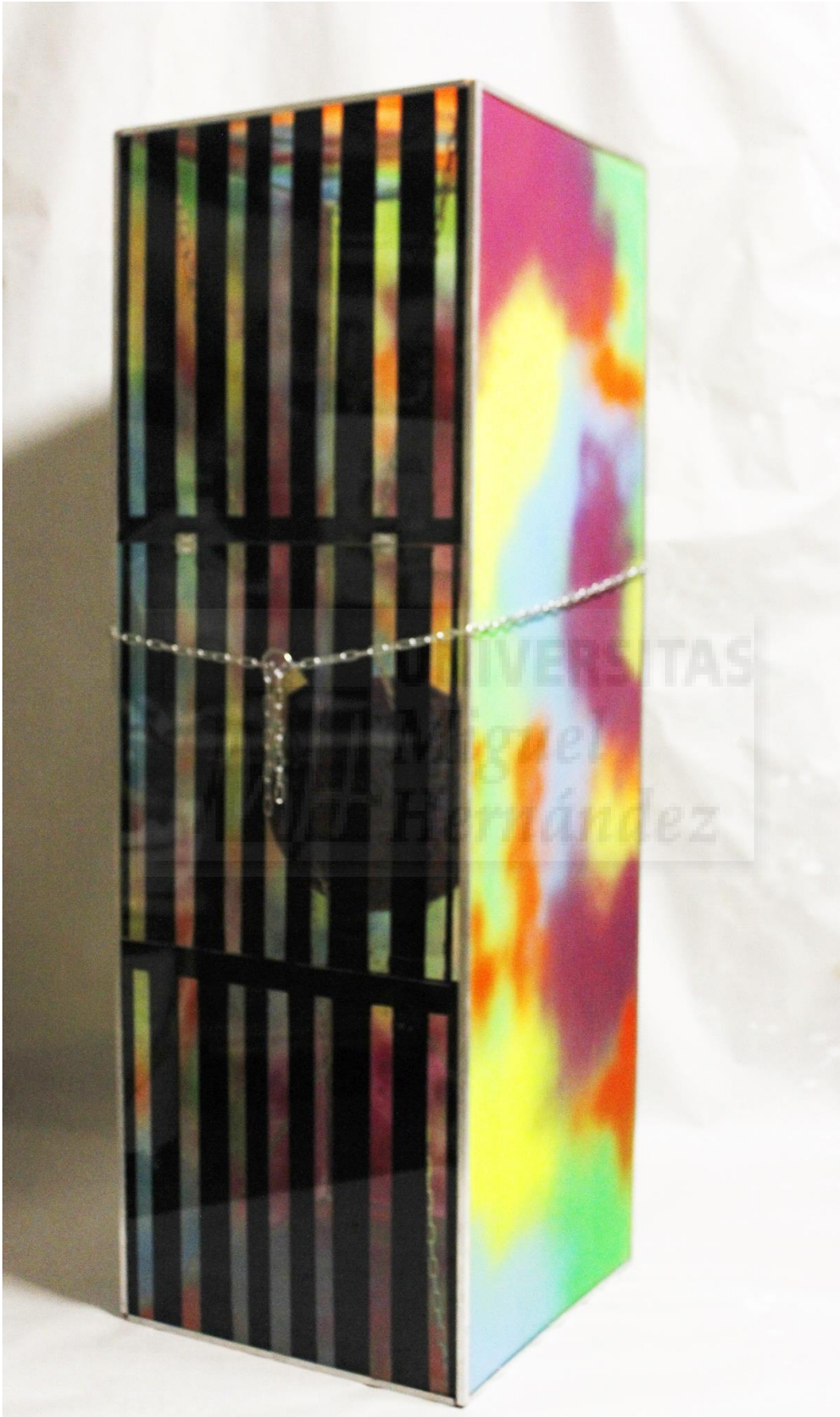

Figura 15

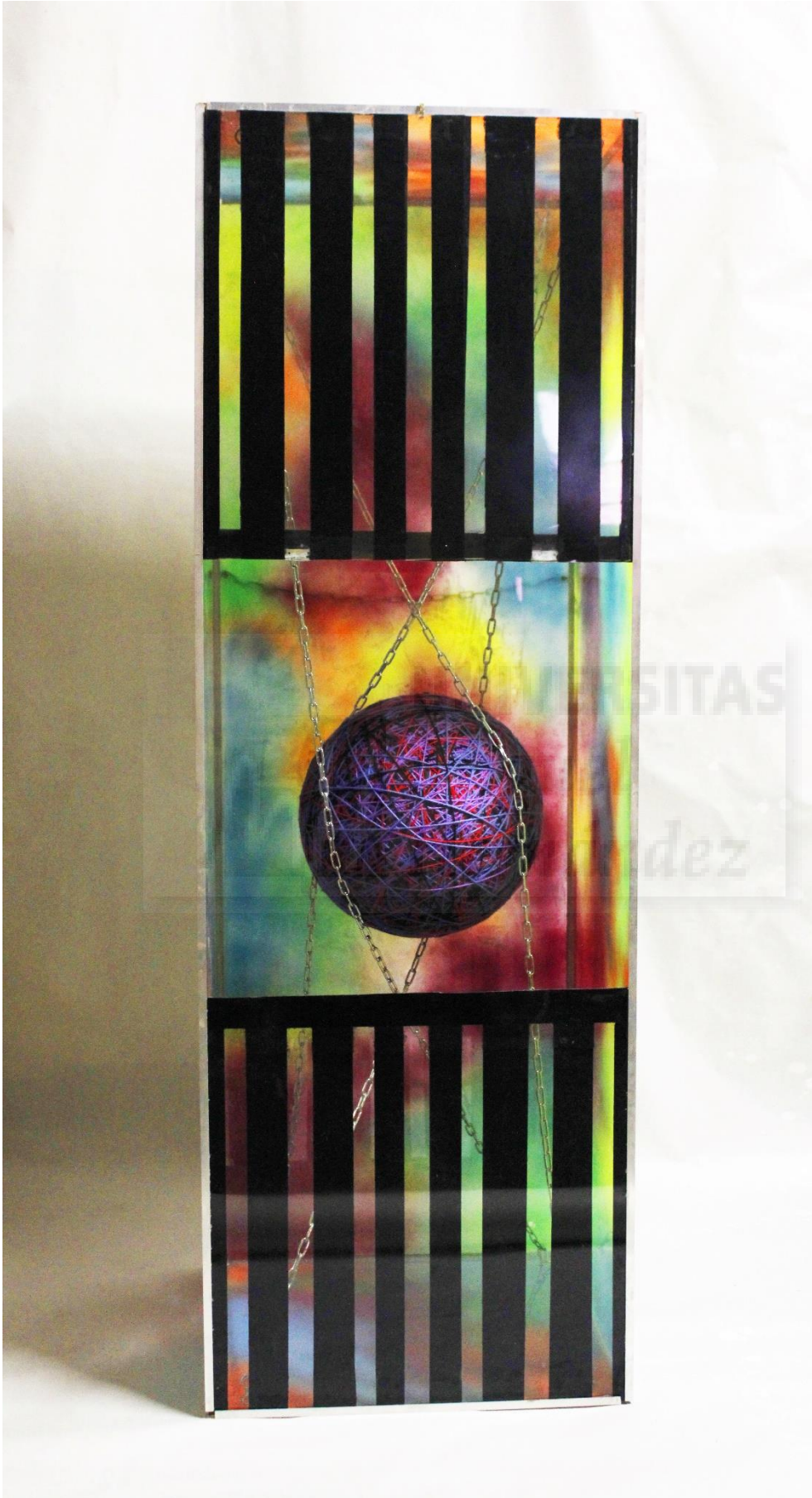

Figura 16

Figura 17

El resultado de esta investigación ha resultado tanto positivo como satisfactorio. El artista ha alcanzado los objetivos que este proyecto planteaba consiguiendo realizar una obra escultórica basada en la interpretación.

Se debe recalcar que existen numerosas posibilidades en cuanto a enfrentar un trabajo de investigación como el que se presenta por lo que no se deshecha la idea que no completarlo en un tiempo futuro con otras piezas.

El artista, a raíz de este proyecto, se plantea seguir con la línea de trabajo que se ha ido realizando hasta el momento, contado con un grupo de sujetos experimentales mayor para poder tener más muestras que analizar y en consiguiente, interpretar.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Navarro, Rocio (2020). "Trauma: ¿Qué nos puede causar un trauma y por qué?" [en línea], URL: <https://www.hacerfamilia.com/psicologia/noticia-traumas-nos-puede-causar-trauma-20161006124110.html#:~:text=Las%20causas%20de%20los%20traumas,o%20haber%20prese>nciado%20alguna%20cat%C3%A1strofe
- International Journal of Psychoanalysis, 85 (2004), 1379-1400
- Biere, John N. Scott, Catherine (2015). "Principios de la terapia del trauma: una guía para los síntomas, evaluación y el tratamiento". Universidad de California, facultad de medicina. Segunda edición actualizada del BSM-5.
- Freud, Sigmund (1897) "Carta a Fliess" Mason.
- Echeburúa, E. (2004). Superar un trauma: el tratamiento de las víctimas de sucesos violentos. Madrid. Pirámide
- Liñán, Xavier (2005). "La resistencia humana ante el trauma y el duelo." [en línea] URL: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38078448/18-LA-RESISTENCIA-HUMANA-EN-EL-PROCESO-DEL-DUELO-Echeburua-with-cover-page.pdf?Expires=1623081470&Signature=bqdMtoIHNV3jWh7OzMWUbeMU7CgZX8a0nvjgohUR0BdShYIVVwKAOBScagGBCujw2HOR84wbSpMJqV4MxDd5zI1CUAMOmZjuwhRu1KjxYQNFxDJvs64GRnzEVNkL03gB4NFpYeWmael~k0zZQTfSuowSWh3z3hmG2ig1m8ENQNQAxv1F5CWGHeKGiagUFMPVZ0LTXmkNVEzQj~dGb-Xo0yRJEbJEiK2eiu0zRj~Jw0xg~Tmx0RZWI7IGmlfk0weCvWUapPyoy81C7f6FueBuRd9L68nftfy~hezEntRIQkEJDWCD4oHeqUTzBXgqx~ChuuD54UQiWC2B6rYMzgzk7N-Q__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA google academics.
- Dumas, Mercedes y Aranguren, María (2013). Beneficios del arteterapia sobre la salud mental. V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Landau, E. & Maoz, B. (1978) Creativity and self-actualization in the aging personality. *American Journal of Psychotherapy*, 32 (1), 117-127.
- Häfelin, P. (2008) ¿Puede la actividad plástica ayudar en el tratamiento de personas con trastornos mentales severos? Tesis de licenciatura no publicada. Universidad de Chile.
- Meza Álvarez, M. (2010) El arte, un camino para sanar. *Av. Psicol.* 18 (1)
- Stuckey, H.L. & Nobel, J. (2010) The connection between art, healing, and public health: A review of current literature. *American Journal of Public Health*, 100 (2).
- Spare,Austin O. & Carter, Fereick (1916) Automatik drawing. *Form Magazine* n1 vol1, 29-33.

7. INDICE DE IMÁGENES

Figura 1, “Judith decapitando a Holofenes”(1613), Artemisia Gentileschi. Fuente: National Geographic.

Figura 2 “Una jaula para vivir”(2018), Carmen Calvo. Fuente: makma.es

Figura 3 “Dibujo 1”(2021), Sujeto experimental 1. Fuente: Propia.

Figura 4 “Dibujo 2”(2021), Sujeto experimental 2. Fuente: Propia.

Figura 5 “Dibujo 3”(2021), Sujeto experimental 3. Fuente: Propia.

Figura 6 “Dibujo 4”(2021), Sujeto experimental 4. Fuente: Propia.

Figura 7 “Dibujo 5”(2021), Sujeto experimental 5. Fuente: Propia.

Figura 8 “Dibujo 6”(2021), Sujeto experimental 6. Fuente: Propia.

Figura 9 “Boceto”(2021), Esteve Quiles, Patricia. Fuente: Propia.

Figura 10 “Proceso de producción”, Esteve Quiles, Patricia. Fuente: Propia.

Figura 11 “Proceso de producción”, Esteve Quiles, Patricia. Fuente: Propia.

Figura 12 “Proceso de producción”, Esteve Quiles, Patricia. Fuente: Propia.

Figura 13 “Proceso de producción”, Esteve Quiles, Patricia. Fuente: Propia

ANEXO

Experiencia emocional de las voluntarias tras realizar la actividad.

Sujeto Experimental 1.

“Al principio ha sido como si no pudiera ser capaz de representar lo que estaba en mi cabeza, me he metido en mi propio bucle de no ser capaz. Cuando he terminado me he sentido mejor.”

Sujeto experimental 2.

“Sentimientos de confusión, debilidad... pero a medida que finalizaba, paz y tranquilidad”

Sujeto experimental 3.

“Me he sentido liberada al expresar mis pensamientos y emociones. Me parece un ejercicio que te ayuda a expresarte sin hablar, por lo tanto bastante expresivo”

Sujeto experimental 4.

“Perdida al principio no sabía si sería capaz de plasmar todo lo que tenía en la cabeza, pero poco a poco me he ido soltando y he podido representarlo bien. Me he sacado un peso de encima.”

Sujeto experimental 5.

“Asustada cuando he comenzado, pero el ambiente y mis compañeras me ha dado seguridad para empezar. Me ha ayudado a sacar todo lo que tenía dentro”

Sujeto experimental 6.

“Me ha ayudado mucho este ejercicio porque sin necesidad de hablar todo ha salido de forma natural, aunque no sepa dibujar no ha sido necesario para representar lo que tenía dentro.”