

**“EL MUNDO ROMPE A TODOS, PERO ALGUNOS SERÁN FUERTES EN LOS
LUGARES ROTOS”**

MARÍA CAMILA ROJAS VARGAS

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER- UIS
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2017**

**“EL MUNDO ROMPE A TODOS, PERO ALGUNOS SERÁN FUERTES EN LOS
LUGARES ROTOS”**

MARÍA CAMILA ROJAS VARGAS

Trabajo de grado para optar el título de
MAESTRA EN BELLAS ARTES

Director

ÁNGELA MARÍA PEÑA

Artista Plástica

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER- UIS
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2017**

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	10
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	12
2. JUSTIFICACIÓN	15
3. OBJETIVOS	18
3.1 OBJETIVO GENERAL	18
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	18
4. PROCESO	19
4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL	19
4.1.1 Los Recuerdos Desagradables	20
4.1.2 El Proceso de Sanación y la Resiliencia	23
4.1.3 La Metamorfosis como Elemento Simbólico	25
4.1.4 Almacenamiento de la Memoria	27
4.1.5 Referentes Artísticos	28
4.2 DESCRIPCIÓN formal	33
4.2.1 Antecedentes	33
4.2.2 Creación de la Pieza	38
4.2.3 Proceso de Elaboración de la Pieza	42
5. CONCLUSIONES	50
BIBLIOGRAFÍA	51

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Francis Bacon. Tres estudios para figuras en la base de una Crucifixión	29
Figura 2 .Eva Hesse. <i>Seven Poles</i>	31
Figura 3. Cao Hui. Una de las esculturas pertenecientes a la serie <i>Visual Temperature</i>	32
Figura 4. Propuesta plástica: Benditos sean los que olvidan porque ellos tendrán el paraíso. 2014	34
Figura 5. Foto detalle de “Benditos sean los que olvidan porque ellos tendran el paraíso”	34
Figura 6. Propuesta plástica Caótica belleza de mi piel restante, allí se ha quedado mi historia y con ella me he quedado yo. 2015	35
Figura 7. Plano de detalle. Caótica belleza de mi piel restante, allí se ha quedado mi historia y con ella me he quedado yo. 2015	36
Figura 8. Aproximación plástica con el uso de telas y bordados realizando tumores protegidos por membranas. 2016	37
Figura 9. Aproximación plástica con el uso de látex y gel balístico para la creación de aparentes heridas abiertas, cocidas por puntos quirúrgicos. 2016	37
Figura 10. Aproximación plástica con la resina, haciendo revisión de su consistencia y sus propiedades traslucidas. 2016	38
Figura 11. Imágenes referentes sobre el proceso de metamorfosis en la mariposa	39
Figura 12. Boceto del cuerpo. Estudios del modelado de la pieza. 2017	40
Figura 13. Boceto final de la forma que tendrá el cuerpo. 2017	40
Figura 14. Boceto I. Propuesta imagen global de la escultura	41
Figura 15. Boceto II. Órgano interno. 2017	42

Figura 16. Proceso de creación. Tallado sobre bloque de poliuretano. 2017	43
Figura 17. Proceso de creación. Sellado con mezcla de resina 436 y talco sobre pieza de poliuretano. 2017	44
Figura 18. Proceso de creación. Aplicación de látex sobre él cuerpo, para obtener molde blando	44
Figura 19. Proceso de creación. Contra molde del cuerpo en vendas de yeso y yeso	45
Figura 20. Proceso de creación. Estructura del capullo en varilla y láminas de metal con pintura anti corrosiva	46
Figura 21. Proceso de creación. Alambrado del capullo, recubrimiento de la estructura con resina y talco y Pintado de la estructura de metal del capullo con esmalte color cobre rojizo y brocha	46
Figura 22. Proceso de creación. Recubrimiento del capullo por medio de velo de fibra de vidrio y resina 856	47
Figura 23. Proceso de creación. Realización del modelado en arcilla de cada una de las piezas del órgano interno	47
Figura 24. Proceso de creación. Extracción de las piezas del órgano en látex y gel balístico por medio del molde en yeso	48
Figura 25. Proceso de creación. Costura de las piezas a modo de puntadas quirúrgicas	48
Figura 26. Ensamble de la pieza final	49

RESUMEN

TÍTULO: “EL MUNDO ROMPE A TODOS, PERO ALGUNOS SERÁN FUERTES EN LOS LUGARES ROTOS”*

AUTORA: MARÍA CAMILA ROJAS VARGAS**

PALABRAS CLAVES: METAMORFOSIS, TRASCENDENCIA, RESILIENCIA, SANACIÓN INTERIOR, CAPULLO, RECUERDOS DOLOROSOS, OLVIDO MOTIVADO.

DESCRIPCIÓN

“EL MUNDO ROMPE A TODOS, PERO ALGUNOS SERÁN FUERTES EN LOS LUGARES ROTOS”, es un proyecto artístico, escultórico, que busca materializar de forma poética un proceso de sanación, en el que una persona logra trascender experiencias negativas, asumiendo estas bajo un cambio de actitud y una perspectiva distinta, mucho más positiva, llegando así a convertirse en un ser resiliente. La materialidad de la creación artística se resuelve a partir de resina y fibra de vidrio como materiales centrales, con el fin de apropiarse simbólicamente de la trascendencia y la resiliencia, estableciendo una comunicación con el espectador.

El proyecto despliega su contenido conceptual por medio del análisis de términos psicológicos que hacen un recuento del proceso que se quiere materializar, tales como el recuerdo, el olvido motivado como mecanismo de defensa del ego y la resiliencia. Esta última es la base, de allí se despliega el proyecto, pues hace referencia a la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones limitantes y escenarios traumáticos, teniendo el valor de sobreponerse a ellos y fortaleciéndose a sí mismo. Este proceso de cambio se efectúa a través de la metamorfosis, entendida como la capacidad de trascender de un estado a otro. Al conjugar lo formal y lo conceptual, se busca representar con una visión particular, cómo una persona lleva a cabo el proceso de sanación, donde lucha con sus recuerdos desagradables, tomando un tiempo de introspección dentro de su capullo, para comenzar a ver el mundo desde una perspectiva distinta.

Esta escultura translúcida de apariencia orgánica contiene una disposición lumínica dentro de sí, que le aporta fuerza a la pieza, otorgándole cierta sensación de vida interna. Estas son unas de las emociones que se desea que el espectador logre experimentar. Igualmente, se dispone la pieza, de forma tal, que el público realice sus interpretaciones según su perspectiva.

* Proyecto de Grado

** Bellas Artes. Universidad Industrial de Santander. Instituto de Educación a Distancia. Directora PEÑA ÁNGELA MARÍA. Maestra en Bellas Artes y Medios. y Tecnologías para la Producción Pictórica.

ABSTRACT

TITLE: “THE WORLD BREAKS EVERYONE, BUT SOME ARE STRONG IN THE BROKEN PLACES”*

AUTHOR: MARÍA CAMILA ROJAS VARGAS**

KEY WORDS: METAMORPHOSIS, TRASCENDENCE, COCOON, INNER HEALING, PAINFUL MEMORIES, RESILIENCE, MOTIVATED FORGETTING

DESCRIPTION

“THE WORLD BREAKS EVERYONE, BUT SOME ARE STRONG IN THE BROKEN PLACES” is an artistic, sculptural project that seeks to materialize poetically a process of healing, in which a person transcends negative experiences, assuming these under a different attitude and a distinct perspective, much more positive, thus becoming a resilient being. The materiality of the artistic creation is solved from resin and fiberglass as central materials, in order to symbolically appropriate transcendence and resilience, establishing a communication with the viewer.

The project deploys its conceptual content through the analysis of psychological terms that make a recount of the process that should be materialized, such as memory, motivated forgetting as ego defense mechanism and resilience. The latter is the base, from there the project deploys, because it refers to the human ability to flexibly assume constraining situations and traumatic scenarios, having the courage to overcome them and strengthening themselves. This change process is effected by means of metamorphosis, understood as the ability to transcend from one state to another. Combining the formal and the conceptual, the artist seeks to represent with a particular vision, how a person performs the healing process, where he struggles with his unpleasant memories, taking a time of introspection inside his cocoon, to start seeing the world from a different perspective.

This translucent sculpture of organic appearance contains a luminous arrangement within itself, which gives strength to the piece, imparting certain feel of inner life. These are some of the emotions that the viewer wants to experience. Likewise, the piece is arranged in a way that the public performs its interpretations according to its perspective

* Graduation project

** Fine Arts. Institute of Distance Education. Industrial University of Santander. ANGELA MARIA PEÑA Directora. Master of Fine Arts.

INTRODUCCIÓN

El mundo rompe a todos, pero algunos serán fuertes en los lugares rotos es un proyecto que surge a partir del interés de representar plásticamente el proceso de sanación interior a través del cual el ser humano llega a ser resiliente frente a los duros golpes anímicos y afectivos que le pueda dar la vida; el recuerdo, la capacidad de olvido y de asimilación son diferentes etapas de ese camino que culmina con el fortalecimiento del ser. En ese sentido, a través de una escultura que utiliza elementos simbólicos para expresar la metamorfosis y la necesidad de cambio, se pretende abordar de manera particular el tema propuesto.

Este trabajo configura una reflexión en torno al proceso interno particular que vive alguien que tras haber sufrido una experiencia dolorosa queda con recuerdos de ella; aunque la quiere olvidar, muchas veces es incapaz pues en realidad es el miedo que siente o el dolor que aún vive los móviles de ese deseo. Sin embargo, cuando el sujeto ya ha sufrido lo suficiente a causa de todos los sentimientos y afectos asociados al recuerdo y decide sanar, se da cuenta que lo importante no es olvidarlo sino asociar otros sentimientos, otras emociones al recuerdo, dándole a este una nueva perspectiva que lo lleve a aceptar la fatalidad de lo acontecido y que le permita sanar las heridas logrando tener una metamorfosis interna que le dé la capacidad de ser resiliente frente a las próximas adversidades que puedan aparecer.

Partiendo de las anteriores consideraciones, se desarrolla esta propuesta plástica que pretende materializar el proceso de sanación que conduce a la resiliencia, mediante una pieza escultórica, de dimensiones aproximadas de 1,40 m de largo, 60 cm de ancho y 1,50 m de alto, compuesta de tres elementos, cada uno con una carga simbólica. El elemento más externo es una capsula, a manera de capullo (simbolizando la metamorfosis) dentro de la cual se encuentran depositados los otros dos. El siguiente elemento figura un cuerpo humano con el pecho abierto y

que adolece la impresión de haber sufrido mutilación en sus extremidades; sin embargo, lo que quiere simbolizar más allá del dolor a causa de las experiencias, es el crecimiento y regeneración que se da durante la sanación. Por último, se encuentra depositado dentro del cuerpo, en la zona del tórax, un órgano viscoso reconstruido por medio de suturas, el cual simboliza el lugar del ser humano donde se encuentran depositados los recuerdos; las suturas, por su parte, aluden que las heridas antes abiertas han sido cerradas para sanar.

El presente documento es el resultado de un análisis que parte de la indagación de algunos trabajos académicos anteriormente realizados. En ellos se cuestionan temáticas a fines con la obra. A continuación, se dará a conocer el planteamiento del problema, su justificación, los objetivos planteados para su desarrollo y la solución de los mismos por medio de las descripciones conceptual y formal.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La vida de los seres humanos está atravesada por una multiplicidad de vivencias, las cuales, ya sean felices o desagradables suelen dejar como rastro de lo ocurrido una huella en la memoria: un recuerdo. Dicho recuerdo, por sí solo, no es ni positivo ni negativo: toma alguna de estas categorías conforme los sentimientos y emociones que evoca. Si el individuo se deja influenciar negativamente por el recuerdo de una situación que en su momento fue dolorosa, la carga emocional asociada con ese recuerdo lo convierte en tormentoso, triste o irritante, consiguiendo que cada vez que suceda algo parecido el sujeto no logre asimilarlo e influencie negativamente en su personalidad.

Los seres humanos pensamos y actuamos conforme a las experiencias adquiridas que nos van enseñando los errores y de ellos aprendemos a corregirlos. Sin embargo, hay acontecimientos que pueden llegar a ser muy fuertes y producir traumas que bloqueen a las personas en situaciones posteriores. Sin embargo, estos bloqueos no siempre son permanentes, y ahí es donde entra a jugar el proceso de sanación, que es el que la presente investigación quiere abordar. En efecto, cada suceso deja una huella en la memoria que suele ser más grande conforme más impacto tuvo el acontecimiento en el devenir del individuo. Pero el paso del tiempo va disminuyendo de a poco el tamaño de la huella, sin que por eso logre sanar del todo. El proceso de sanación, en esa medida, requiere del esfuerzo individual por sanar, por entender que el pasado ya pasó y no se puede cambiar, que más bien es el presente el que importa; que es necesario de los errores aprender a ser fuerte y a sobreponerse al dolor.

La importancia de la sanación está dada por la afectividad que se asocia a un recuerdo cualquiera. Es dicha asociación la que implica sentimientos y emociones inquietantes frente a los recuerdos. Lo doloroso o triste no es el recuerdo en sí mismo sino la carga que se le da a él, es por eso que cuanto menos tiempo ha

pasado luego del acontecimiento más atormentado puede resultar recordarlo. Pero, la sanación (que solo se da tras haber comprendido que si bien un momento del pasado nos causó daño no podemos seguir dándole tanta importancia) va a traer consigo nuevas asociaciones afectivas producto de la metamorfosis interna que transforma la manera como se entienden los sucesos, haciendo que los recuerdos ya no resulten dolorosos y convirtiendo al individuo en un ser resiliente.

Los recuerdos son completamente indispensables para el desarrollo y la supervivencia de una persona, principalmente aquellos que refieren situaciones que en su momento fueron negativas, ya que son los encargados de alertar sobre el riesgo que puede conllevar la repetición de un comportamiento. Por esta razón, es necesario que permanezcan en la memoria, así como que la herida que el acontecimiento dejó haya cerrado; según investigadores del Instituto Picower de Aprendizaje y Memorización del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, *“los recuerdos que se almacenan a corto plazo, se mantienen en el hipocampo debilitándose, mientras que los de largo plazo, se fortalecen en la corteza prefrontal¹”*. Esta consideración ha sido importante a la hora de plantear el problema plástico, pues sugiere a la artista que puede existir un órgano, diferente al cerebro, donde los recuerdos permanezcan depositados, puedan ser extraídos, intervenidos (para conservar solo su lado positivo) y nuevamente introducidos.

De ese modo, dicho órgano sería el lugar más interno desde el cual empezaría la sanación. Según Roberto Baena, médico pediatra homeópata, *“la sanación es un proceso interno y personal, que ocurre a través de la introspección y la búsqueda consiente y voluntaria del cambio de actitud frente a las creencias limitantes y las emociones negativas, con el cual es posible adquirir la capacidad de ser resiliente,*

¹ LÓPEZ, M. Identificada el área del cerebro donde se almacenan los recuerdos a largo plazo. Los recuerdos a corto y a largo plazo se generan de forma simultánea y se almacenan respectivamente en el hipocampo y en la corteza prefrontal. [En línea]. (2017) <http://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-identificada-area-cerebro-donde-almacenan-recuerdos-largo-plazo-201704062006_noticia.html> [Citado el 06 de abril del 2017]

*adaptándose para aprender a superar las adversidades*². Se trata de empezar desde lo más interno a sanar, para luego metamorfosearse y convertirse en alguien fuerte cuyas heridas haya logrado cerrar.

Partiendo de lo dicho, tomando la simbología como estrategia de representación, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo realizar una pieza escultórica que logre representar el proceso de sanación y metamorfosis que vive un ser humano tras afrontar un evento doloroso?

² BAENA, Roberto. Técnicas para sanar las emociones: la sanación. [En línea]. <<http://robertobaena.com/index.php/psicologia/tecnicas-para-sanar-emociones-la-sanacion>> [2015].

2. JUSTIFICACIÓN

Ante algunas situaciones particulares que han golpeado a la autora de la presente propuesta –mentiras, errores cometidos, palabras destructivas, falsas ilusiones-, que la han marcado y han contribuido a construir su identidad y su fortaleza personales, surge la posibilidad de enfrentarse por medio del arte a los problemas propios de los acontecimientos dolorosos y tristes. En efecto, si quiere luchar contra los eventos dolorosos –que son inevitables-, ha estimado que la manera más propicia es mediante la sanación del dolor. Es ese el porqué del tema elegido en su proyecto plástico, entendiendo éste como un medio para expresar la importancia de la resiliencia en su vida diaria, que le permite afrontarla con valor y fortaleza.

Son varias las razones por las que la autora considera pertinente tanto el tema como la técnica que ha propuesto. Por el lado del tema, la importancia de la sanación interior radica en que indiscutiblemente permite que las personas puedan sobrellevar mejor las condiciones propias de la existencia y puedan hacerle frente a sucesos desagradables o dolorosos; además existe todo un arsenal de teorías desde diferentes ciencias como la psicología, el psicoanálisis, la neurología o la terapia ocupacional que abordan los temas relacionados con la memoria y el recuerdo –es en éste plano donde empieza la sanación- e inclusive la sanación y resiliencia mismas. En cuanto a la técnica, además del gusto que siente por la escultura, la autora consideró un reto representar un proceso dinámico como la sanación mediante la escultura –que representa objetos estáticamente-. Por otro lado, tras una búsqueda exhaustiva, la autora pudo entrever que el tema ha sido poco abordado plásticamente por lo que vio en su enfoque cierta novedad que le animó a seguir adelante.

Es así como en definitiva se empieza a delinear el interés por materializar de forma plástica el proceso interno que vive una persona durante la sanación,

después de un evento doloroso que, aunque primero ha querido reprimir y olvidar, finalmente, ha llegado a aceptar e interiorizar que éste le aporta conocimientos y fortalezas para su vida. En ese sentido, se opta por implementar elementos conceptuales y simbólicos como los eventos psicológicos enlazados a los recuerdos que el ser humano tiene relacionándolos con el capullo y con la metamorfosis entendida como “*proceso de transformación y cambio profundo de una cosa en otra*”³. Dado que la forma de metamorfosis más reconocida en la naturaleza es aquella que sufre la oruga al convertirse en mariposa, se ha querido jugar con los elementos propios de tal transformación –el capullo, las alas- para denotar que la propuesta busca resaltar una metamorfosis que le acontece al ser humano.

Pretendiendo mezclar la ficción con la realidad, se relaciona el proceso de metamorfosis en la mariposa y la sanación emocional del ser humano, durante la cual se modifica la personalidad. El cuerpo se introduce en una especie de cápsula o capullo, para someterlo a condiciones determinadas de introspección, obteniendo todo lo necesario para lograr una evolución. Es por ello por lo que se determinó que la pieza plástica debe estar compuesta por tres elementos – Capullo, figura del ser humano y órgano interior- simbolizando cada una, un diferente momento del proceso de sanación. Así, se concretó que los materiales usados para la escultura debían permitir que se pudieran visualizar todos los elementos y debían dar cierta impresión de viscosidad y vida. Es así como para la realización del capullo y el cuerpo de figuración humana, se determinó el uso de fibra de vidrio y resina por ser elementos traslúcidos que permiten ver lo que hay dentro: el órgano, el cual se trabajaría con elementos que al tacto y a la vista simularán la viscosidad propia de los órganos humanos.

³ PÉREZ, Isabel. La metamorfosis como proceso evolutivo. [En línea].
<<http://reflexologiaranvvai.es/terapiasnaturales/metamorfosis-proceso-evolutivo/>> [nov 7, 2012]

De ese modo, una vez determinados los elementos conceptuales y materiales de la propuesta plástica, se consideró el hecho de llevarla a la práctica. Para la autora, este paso es de suma importancia ya que implica no solo lograr materializar su idea respecto a la resiliencia sino también seguir el curso de sus investigaciones y de su proceso plástico. Así, la obra final apunta a una satisfacción tanto personal como profesional expresadas en la conjunción entre tema y técnica.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una pieza escultórica que represente el proceso de sanación y metamorfosis que vive un ser humano luego de afrontar un evento doloroso.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Indagar sobre conceptos psicológicos relacionados con los recuerdos, como la huella mnésica y los mecanismos de defensa, y la forma en que se llega a trascender en un momento de dificultad.
- Realizar la estructura del capullo en metal, para luego ser recubierta con resina traslúcida.
- Construir el cuerpo a partir del cual se extraerá el molde blando para obtener la pieza hueca en resina traslúcida.
- Realizar las piezas del órgano con gel balístico y látex, uniéndolas con costura simulando la apariencia de puntos quirúrgicos.
- Ensamblar las piezas: capullo, cuerpo y órgano.

4. PROCESO

En este capítulo se desarrolla la descripción del proceso en sus niveles conceptual y formal. En el primer caso se presentan los elementos conceptuales que permiten la intelección correcta del tema propuesto así como algunos referentes artísticos que en sus obras han abordado ya sea el tema o los diferentes medios técnicos que en esta investigación se usan. Por el lado de la descripción formal, allí se enuncian los elementos propios de la puesta en práctica de la obra plástica, iniciando por los antecedentes de la autora y prosiguiendo con la enumeración de los elementos formales de esta propuesta, los cuales muestran que el proceso permite resolver de alguna manera la problemática planteada, entablado una relación entre los elementos conceptuales y su materialización plástica y simbólica.

4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

Antes de empezar a conceptualizar esta investigación, es pertinente señalar lo que se postula mediante una recapitulación de lo hasta ahora dicho. Se ha hablado de un acontecimiento inesperado que en algún momento irrumpe en la vida cotidiana y tranquila de un sujeto; dicho acontecimiento se presenta negativamente, causándole un perjuicio moral, psicológico o físico: la muerte de un familiar, un accidente personal, una desilusión amorosa, entre otras posibilidades de este tipo. En primera medida el suceso conlleva un dolor que puede aumentar o disminuir según el individuo y el caso concreto. Ahora bien, dicho acontecimiento puede estar suscitado por errores en las decisiones o pueden ser simples casualidades.

El caso es que conforme pasa el tiempo el suceso se va arraigando a manera de recuerdo y cada vez que irrumpa en la consciencia puede traer consigo asociaciones afectivas y emocionales que desaten miedos, inseguridades, dolor o

tristeza y que suman al individuo en un estado taciturno que le impida la realización de sus actividades cotidianas o por lo menos las perturbe.

En ese punto es donde entra en juego el tema de investigación: la sanación. El sujeto afectado puede seguir su vida como si nada y alejar de su consciente esas representaciones dolorosas⁴. No obstante, aunque pueda volver a hacer las cosas que antes hacía con normalidad, ese alejamiento puede ser superficial y no conllevar precisamente una superación. Es así, porque reprimir un recuerdo doloroso no implica que el recuerdo no exista, como tampoco que las emociones y sentimientos asociados a tal recuerdo sean positivos; de hecho sucede todo lo contrario, si se reprime es porque suscita pensamientos y emociones desagradables. Ahí precisamente es donde radica la importancia de la sanación, que consistiría no en olvidar el recuerdo –tarea que puede llegar a ser imposible– sino en asociarle nuevas cargas afectivas que impliquen ya no desagrado sino emociones más positivas. Cuando el acontecimiento sufrido fue producto de un golpe muy fuerte, que incluso contenga elementos que generen culpabilidad el proceso de sanación será más difícil, pero si es satisfactorio puede metamorfosear al individuo en un sujeto más fuerte e incluso resiliente.

Dado que lo importante, en términos de la investigación, de lo que se acaba de aclarar es el proceso de sanación, se abordará en esta descripción conceptual los temas relacionados estrictamente con dicho proceso, aunque sin dejar de tener como horizonte el acontecimiento irruptor que produce el recuerdo, ya que es él precisamente quien va a requerir que se dé la sanación. También se enumeraran algunos referentes artísticos cuya obra se relacione con la presente propuesta.

4.1.1 Los Recuerdos Desagradables. Empezaremos pues con los recuerdos desagradables, incómodos y dolorosos ya que son ellos los que deben ser

⁴ FREUD, Sigmund. Formulación sobre los dos principios del suceder psíquico. Madrid: Ediciones Amorrortu. 1976.

sometidos al proceso de sanación. Para comenzar, es preciso tener en cuenta que los recuerdos se encuentran en el plano de la memoria y que son evocados por acontecimientos, conversaciones, interiorizaciones, etc. A propósito de la memoria, el psicólogo británico Alan Baddeley, reconocido por sus estudios sobre memoria humana y neuropsicología, afirma *“es un elemento indispensable en la vida de las personas, pues es a partir de ella que se dispone de conocimientos adquiridos, ofreciendo un modo de ser y estar en el mundo, además realizando la configuración de lo que se es y se siente como individuo, sin ella no existe ni el futuro, ni el pasado”*⁵. Como se puede ver, el autor reconoce que la memoria no solo es un receptáculo de acontecimientos que se almacenan sino le da también un papel activo en la vida del ser humano ya que es a partir de los recuerdos (almacenados en ella) de la experiencia en el mundo, que el individuo construye su identidad.

Así pues, el individuo posee un sinnúmero de recuerdos en su memoria que pueden conllevar asociaciones afectivas positivas o negativas según el caso. Sin embargo, dado que los acontecimientos que acá importan son los que dejan una huella dolorosa y triste, se tratarán solo los recuerdos considerados desagradables⁶. En ese sentido, dado que en muchas ocasiones los recuerdos de este tipo son difíciles de sacar del pensamiento inmediatamente, pero se logra con el tiempo, existe una explicación de corte freudiana, enunciada por el psicoanalista Fernando Zepeda⁷ quien dice que la mente humana se protege de las experiencias dolorosas por medio de un mecanismo de defensa, que consiste en la represión u olvido de este tipo de recuerdos. Pero antes de ahondar en el mecanismo de la represión resulta pertinente hacer una caracterización interesante sobre la memoria, para luego retomar el tema.

⁵ BADDELEY, Alan. Memoria humana: teoría y práctica. España: Mc Graw-Hill, 1998. P. 145.

⁶ Englobando por supuesto todos aquellos que sumen al individuos en el dolor, la agonía, la tristeza, la frustración, la incomodidad, inseguridad o miedo.

⁷ Zepeda herrera, Fernando. (2008). Amnesia y delirios de la memoria, cap. 13. Introducción a la Psicología. 3era ed. México: Pearson Educación, p. 219.

Se trata de lo que postula Arno F. Wittig, en *retención y el olvido*⁸, al explicar que la memoria está compuesta por dos elementos: la retención, capacidad de almacenamiento, y el recuerdo, capacidad de disponer y conseguir una respuesta de lo almacenado posteriormente. Pero lo más importante de esta teoría es que para Wittig es en el recuerdo y no en la retención donde se encuentra el olvido, pues éste es la incapacidad de producir un recuerdo. Así, el olvido se daría solamente a nivel del recuerdo como negación suya. El autor señala además que este fenómeno se puede dar por razones tales como dificultad para memorizar, lagunas en la memoria, falta de motivación o la interferencia. Es decir, que el olvido sería en este caso meramente accidental y no producto de un alejamiento consciente del individuo que quiera no recordar algo.

Para volver con el tema de la represión es necesario indicar que frente a la interpretación señalada en el párrafo anterior, se presenta aquella que surgió en el marco de la teoría psicoanalista de Sigmund Freud la cual considera, que existe un olvido motivado, el cual se presenta como el deseo de olvidar algo, pretensión que puede ser tanto consciente como inconsciente. *“Este tipo de olvido implica un mecanismo de defensa del ego, por medio del cual el individuo puede “proteger” su personalidad, entendiendo ésta como su forma de pensar, sentir y comportarse según su propia interpretación de la realidad”*⁹.

Arno F. Wittig en el texto ya mencionado, escribe:

Freud creyó que los recuerdos fácilmente accesibles se hallaban en el preconscious. Los recuerdos que pudieran despertar gran ansiedad, eran empujados “profundamente” en la memoria, en el inconsciente, de donde no podrían surgir fácilmente. La Represión tenía por objeto

⁸ WITTIG, Arno. Teoría y problemas de introducción a la psicología. Bogotá: Mc Graw-Hill. 1979. p 173.

⁹ Universidad Andrés Bello. Psicoanálisis: Olvido y Represión; del Inconsciente y sus Enigmas. (En línea). http://www.cristobalholzapfel.cl/alumnos/2015-12_josefina_parra-olvido.pdf. (Citado el 09 de mayo de 2017)

*probablemente colocar los recuerdos en el inconsciente, pero Freud creyó que tales recuerdos aún continuaban influyendo en la conducta por medio de motivaciones inconscientes.*¹⁰

De ese modo, según la teoría freudiana, los sucesos dolorosos pueden ser, mediante un mecanismo de defensa del yo, enviados a los lugares más oscuros de la memoria donde no pueden salir tan fácilmente a menos que una situación en un momento dado los traiga a colación. Quizá la persona haya reprimido la situación inicial que suscitó el olvido, pero de manera inconsciente puede llegar a evocar esos momentos pues realmente no han desaparecido de la memoria sino que simplemente han sido empujados fuera del recuerdo inmediato dado que mantenerlos en la consciencia puede generar un displacer que la psique desea evitar. En ese sentido, la represión en realidad no sería un olvido sino un mecanismo que busca echar a un lado los recuerdos que causan molestia por todos los sentimientos y emociones que pueda evocar. Pero en ningún modo ese olvido puede ser confundido con la sanación ya que en realidad no se trata de asumir el recuerdo sino enviarlo a ese lugar de la psique donde no pueda causarle daño al individuo.

4.1.2 El Proceso de Sanación y la Resiliencia. Para comenzar este acápite es necesario aclarar nuevamente que el olvido, en ninguna de sus dos acepciones - antagónico del recuerdo y represión- puede ser entendido como sanación. La sanación en realidad no implica un olvido del recuerdo, más bien tiene que ver con el no asociar cargas afectivas negativas al recuerdo del acontecimiento y si verlo desde una actitud positiva. En medida alguna se trata de eludir el recuerdo, se trata de verlo desde una nueva perspectiva que implique una superación del dolor y traiga consigo la fortaleza necesaria para afrontar las asociaciones dolorosas y haga del individuo alguien resiliente que pueda incluir el recuerdo de la experiencia en aquellas vivencias que le han aportado positivamente a su vida.

¹⁰ Wittig, A. Óp. Cit., p 173.

Roberto Baena Llorente, médico homeópata, escribe en su página web un artículo sobre la sanación titulado *técnicas para sanar emociones: La sanación*¹¹, en donde en otras palabras, define la sanación como el proceso voluntario e introspectivo, en el que se busca conscientemente el cambio de actitud frente a las creencias limitantes o emociones negativas, sean estas rabia, tristeza o miedo. Como se puede ver, en Baena se trata de sanar emociones y no de sanar recuerdos, ya que las emociones influyen en la actitud de las personas. Es así como el cambio de actitud se da comprendiendo que cuando se empiezan a sanar heridas, es necesario reconocer las experiencias frustrantes como elementos edificadores que brindarán a futuro la capacidad de ser resiliente, asumiendo el pasado y tomando el aprendizaje necesario para atravesar las futuras adversidades.

En este momento se hace pertinente aclarar un concepto que, aunque importante, no se ha abordado y es el de resiliencia. Vanistendael lo define así: “*La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción; es decir, la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; por otra parte, más allá de la resistencia, es la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a circunstancias difíciles*”¹². Según esta definición la resiliencia tendría dos momentos, el primero que estaría relacionado con la capacidad de aguantar un acontecimiento y el segundo sería el momento en el que se genera un nuevo comportamiento encaminado a superar mediante actitudes positivas el recuerdo doloroso que amenaza.

¹¹ BAENA, R. Óp Cit.

¹² VANISTENDAEL. 1994. Citado por: Ilustre Colegio de Médicos de Madrid Congreso SETEPT 2009. (Dr. José Luis Medina, Dra. Santos). Desarrollo de la personalidad y resiliencia. 1st ed. Madrid, p. 4. Disponible en: <http://www.cpalsj.org/wp-content/uploads/2014/08/10CPM1T2-Medina-2009-Desarrollo-personalidad-y-resiliencia.pdf>

Así, La sanación es un proceso por medio del cual se puede llegar a la resiliencia; dada la importancia de éste concepto es preciso destacar la siguiente frase que lo expresa de manera sucinta:

*“Es tan jodido enfrentarse al dolor. Sentimos la punzada del dolor y decimos “es culpa de ella, o de él, o culpa mía, o culpa de mi padre, o culpa de mi madre, o culpa de Dios...” Y tratamos de zafarnos... ¡y todo sucede en un segundo!, ¡sentimos dolor...juzgamos! ¡Fuera ese dolor! Luchamos contra el dolor como si fuera a destruirnos cuando en realidad, si lo aceptamos, lo que hará será curarnos”.*¹³

Es así como la sanación que lleva a la resiliencia es un proceso que implica aceptación del acontecimiento doloroso y darle a éste una nueva forma de sentirlo, comprenderlo y asumirlo. Como se ve, no se trata de echarse la culpa y entregarse a la pena sino de apoyarse en ese dolor para poder sobreponerse a él. Dada la explicación echa sobre la sanación y la resiliencia se considera pertinente ahora abordar el tema de la metamorfosis, dado que esta es la que opera en el sujeto en el momento en que deja de sentir el dolor y pasa a convertirse en alguien fuerte. Además, el concepto es importante ya que la propuesta plástica como tal incluye el capullo como elemento simbólico para expresar la metamorfosis.

4.1.3 La Metamorfosis como Elemento Simbólico. Para que la representación plástica sea efectiva se opta por buscar términos en la psicología que tengan una fuerte carga simbólica que visualmente evoquen a la mente el cambio de estado, encontrando así el concepto de la metamorfosis, término que personifica una transformación de una fase a otra, concluyendo con una metamorfosis, que, en el caso del ser humano, se da internamente durante el proceso de sanación.

¹³ SHEM, Samuel (1997). Monte Miseria. Citado por: Ilustre Colegio de Médicos de Madrid Congreso SETEPT (2009). Desarrollo de la personalidad y resiliencia. 1st ed. Madrid, p. 4. Disponible en: <http://www.cpalsj.org/wp-content/uploads/2014/08/10CPM1T2-Medina-2009-Desarrollo-personalidad-y-resiliencia.pdf>

Un ejemplo importante de metamorfosis para la psicología es la mariposa, que en esta rama es símbolo fundamental, dado que en su proceso de desarrollo atraviesa una fase de inmovilidad, tan cercana a la muerte, pero de la cual logra renacer casi mágicamente, pasando de su etapa de oruga envuelta en un capullo o crisálida, para convertirse en mariposa. Desde el punto de vista psicológico, es considerada símbolo de renacimiento o de resiliencia, ya que se trata de la posibilidad de que el hombre se sobreponga a sus limitaciones y se eleve mediante la transformación psíquica de sí mismo.¹⁴

Uno de los ejemplos más importantes universalmente respecto a la metamorfosis, es el cuento escrito por Franz Kafka: *La metamorfosis*¹⁵, el cual narra la historia de un hombre, Gregorio Samsa, quien, una mañana, después de un sueño intranquilo, despierta convertido en un desagradable y enorme insecto, que al ser descubierto por su familia, es rechazado, incomprendido y repudiado; ahora bien, la cuestión es que sólo después de sufrir dicha transformación logra comprender que incluso desde antes no era realmente querido por su familia, pues había pasado toda su vida tratando de complacer a los demás, trabajando para mantener su hogar. Gregorio muere derrotado y sintiéndose culpable de la desdicha de su familia y la suya propia.

Haciendo un análisis del relato de Kafka, junto a los conceptos anteriormente descritos, se identifica la forma en que se quiere representar plásticamente la obra, mostrando la metamorfosis como un proceso humano, durante el cual el hombre puede llegar a sufrir transformaciones. La cuestión es que este proceso de transformación, si bien en la obra es físico –su conversión material en escarabajo– también puede ser psicológico, es decir que puede remitir a una enfermedad funcional o a una enfermedad mental, a un dolor de la mente que no logra

¹⁴ Henar Gutiérrez. La mariposa como símbolo de transformación. [En línea] <<https://paseandoporlamente.wordpress.com/2016/03/09/la-mariposa-como-simbolo-de-transformacion/>> [9 de marzo del 2016]

¹⁵ KAFKA, Franz. *La metamorfosis*. Madrid. Alianza editorial 5ª ed. 1969

sanación. Así, la situación, metafóricamente hablando, es que Gregorio Samsa se parece al sujeto que no logra hacer resiliencia y vive como un insecto con un problema mental insuperable. Sin embargo, gracias a su estado metamórfico logra entender cosas que antes no entendía.

Teniendo en cuenta que Kafka es un referente literario, se procederá ahora a explicar de dónde proviene el título del presente proyecto, el cual fue extraído de una de las frases célebres de la obra literaria: *A Farewell to Arms (Adiós a las armas)* de Ernest Hemingway, el cual, tras recuperarse de algunas heridas que tuvo en guerra expresó: “*El mundo nos rompe a todos, mas después, muchos se vuelven fuertes en los lugares rotos*”¹⁶. Ahora bien, la metamorfosis que sucede en el individuo es tratada simbólicamente en la obra plástica mediante los elementos del capullo (que se metamorfosea a mariposa), y la figura del individuo cuya apertura del pecho está hecha en forma de alas. Dejando a un lado esta explicación sobre la metamorfosis se procede a explicar teóricamente la idea del lugar donde el ser humano almacena los recuerdos, el cual se representa en la obra mediante el órgano que aparece en el pecho de la figura humana.

4.1.4 Almacenamiento de la Memoria. La idea de que exista un órgano que almacena los recuerdos, aunque no sea necesariamente verídica en la ciencia neurológica, fue suscitada por el artículo sobre Neurología, titulado *identificada el área del cerebro donde se almacenan los recuerdos a largo plazo*¹⁷, publicado por la revista *Science* el pasado 6 de abril del 2017, en el que se habla de una exploración hecha por un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge (EE.UU.) que concluyeron que las neuronas de la memoria implicadas en las emociones asociadas a los recuerdos se encuentran localizadas en tres áreas cerebrales; la corteza prefrontal, el hipocampo y la amígdala. Dados los lugares cerebrales en los que ocurren los recuerdos, este

¹⁶ UNITY. Fuerte en los lugares rotos [en línea] artículo de Laura Harvey.
<<http://www.unityenlinea.org/articulos/fuerte-en-los-lugares-rotos>> Fecha no disponible.

¹⁷ LÓPEZ, M. Óp. Cit.

proyecto plástico utiliza la figura del órgano para representar escultóricamente el espacio del cerebro destinado para la memoria como un órgano vital, independiente, en el cual se almacenan todo tipo de recuerdos, posean ya una carga negativa o positiva; De ese modo, en el órgano se representan unas suturas que intentan denotar que existen algunos recuerdos que tras ser sometidos a una especie de cirugía (proceso de sanación) cierran sus heridas. En este punto, se abandona la explicación netamente teórica para pasar a abordar los referentes plásticos que tienen relevancia en lo que acá se postula.

4.1.5 Referentes Artísticos. En esta sección, se presentarán los principales referentes artísticos encontrados tras la investigación por creaciones plásticas que desarrollarán temáticas y técnicas similares a las acá planteadas. Es por eso que, en primer lugar, se tomará en cuenta al artista irlandés Francis Bacon (1909-1992) quien en sus pinturas y dibujos maneja un tratamiento fuerte del cuerpo humano, producto del trauma que le dejó la II guerra mundial; las consecuencias psicológicas que le dejaron son la muestra de esas heridas que se encuentran explícitas en sus creaciones plásticas donde se proyecta la idea del cuerpo, la fragmentación, la mutación y experimentación de un cuerpo que se transforma en otro ser, características que se encuentran presentes especialmente en su obra *Tres estudios para figuras en la base de una Crucifixión*, (Ver figura 1) de 1962, la cual es un referente clave para la propuesta, por el manejo del cuerpo fragmentado y las lesiones enmarcadas en la piel que son algo más que heridas superficiales, pues también son marcas emocionales.

Figura 1. Francis Bacon. Tres estudios para figuras en la base de una Crucifixión

Fuente: <https://www.guggenheim-bilbao.eus/guia-educadores/tres-estudios-para-una-crucifixion/>

Adolfo Vázquez, en un artículo suyo titulado *Francis Bacon. El cuerpo como objeto mutilado; regresión a la animalidad* que aparece publicado en la revista cibernética de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chile¹⁸, nos dice que en la obra de Bacon, en la que se percibe una cierta obsesión por la representación gráfica del cuerpo se “*representa icónicamente el cuerpo como un objeto mutilado que regresa a la animalidad, que se encierra y enfrenta a sí mismo desbordando los estereotipados discursos de la masculinidad y la construcción cultural de los géneros, que, obsesionado por su proximidad a la muerte y su semejanza al cadáver llega a disolverse y a desaparecer*”.¹⁹

En la obra de Bacon, se puede distinguir una concepción del cuerpo que trasciende la esfera de lo ideal que se ha planteado la cultura occidental. No se trata ya del cuerpo con su piel perfecta sino de uno mutilado, descompuesto, que

¹⁸ Vázquez, Adolfo. Francis Bacon. El cuerpo como objeto mutilado; regresión a la animalidad. *Cyber Humanitatis*. No. 31. Chile, 2004. ISSN 0717 2869. En:

http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl/CDA/texto_simple2/0,1255,SCID%253D14078%2526SID%253D499,00.htm

¹⁹ *Ibíd.*

presenta una forma inquietante que evoca el horror y la muerte. La obra de este autor es recogida acá dado que el proyecto tiende a darle importancia a órganos a manera de mutilación, tratando de proyectar sensaciones de descontento que se asemejan a la muerte o al cuerpo descompuesto en sus órganos.

Dejando de lado a Bacon, se expone ahora a Eva Hesse como referente importante debido a que en sus creaciones escultóricas usaba elementos tales como la fibra de vidrio, el látex, la resina de polietileno y buscaba que sus obras tuvieran un efecto visceral, o que se relacionara con lo sexual. En ese sentido, parece tratar de recalcar la animalidad existente en el ser humano y a través de sus texturas y formas hacer alusiones al cuerpo humano, ligadas con la sensación. En su obra *Seven Poles* (Ver figura 2) (1970) logra introducir, mediante sus materiales favoritos, cierta calidad orgánica a los objetos, consiguiendo introducir algunos contornos viscosos, rugosos y arrugados con el objeto de hacer énfasis en la carnalidad propia del ser humano que siente. Así, se plantea como referente dado su carácter escultórico, el uso de algunos elementos no convencionales y el desarrollo de texturas viscosas que producen sensaciones de tipo orgánicas.

Figura 2 .Eva Hesse. *Seven Poles*

Fuente: <https://theartstack.com/artist/eva-hesse/seven-poles>

Como último referente, se cita a Cao Hui, un famoso escultor chino nacido en 1968, conocido por sus obras hiperrealistas en las que lleva a cabo técnicas que mezcla elementos como la resina o la fibra de vidrio intentando exteriorizar todo lo que se encuentra en el interior (fig 3). Es decir, en Hui la superficie de las esculturas no es el elemento primordial, sino que intenta hacer externos muchos elementos que podrían permanecer ocultos en el interior. Su obra, usa contenidos viscerales en las que la sangre, músculos y órganos internos salen a flote rebosantes de energía.

Figura 3. Cao Hui. Una de las esculturas pertenecientes a la serie *Visual Temperature*

Fuente: <http://toombes.com/2016/07/07/visual-temperature/>

El autor lleva a cabo también esculturas de objetos cotidianos como un mueble, tratando de hacer visibles las entrañas de estos objetos que se salen de sus telas a través de cortes simulados por el artista. Su obra *temperatura visual* saca a flote, a forma de vísceras y órganos humanos, el interior de los elementos que el hombre utiliza, con lo que pone de manifiesto la realidad oculta que existe en las cosas que todos los días usamos, pero que para nosotros no es relevante dado que lo único que nos interesa a la hora de usarlas es el precio que nos cuesta. El autor es considerado un referente importante debido a sus técnicas, a la importancia que le da a los órganos humanos y a los materiales que usa para sus esculturas.

4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL

4.2.1 Antecedentes. El proyecto inicia con la revisión de propuestas antecedentes dentro del proceso artístico académico, en las cuales se evidencia el interés por la exploración con materiales que brindan la propiedad de la transparencia: el gel balístico, la gelatina, el velo y la resina. Es recurrente la idea de crear objetos que tengan la apariencia de órganos humanos. Además, en cuando a las temáticas, también ha existido una similitud, pues se mantiene la idea del recuerdo y de los daños ocasionados que precisan ser reparados.

El mundo rompe a todos, pero algunos serán fuertes en los lugares rotos, particularmente surgió como reflexión de un proyecto antecedente, llamado *benditos sean los que olvidan porque ellos tendrán el paraíso,* (Ver Figura 4-5) cuyo tema central son los recuerdos vistos como una especie órgano del cual se podían extraer aquellas piezas que no se querían recordar, como si fueran una especie de tumor maligno dentro del órgano que debían ser extraídas del cuerpo y enviadas al olvido. En ese sentido, tal antecedente se encuentra vinculado con el presente en el órgano de la memoria.

Al evolucionar la idea, el proyecto actual comienza a contemplar estos recuerdos desagradables como eventos que aportan en el crecimiento y superación, pues hacen parte de la adaptación del ser y su capacidad de ser resiliente, es por eso que se toma el concepto del órgano que almacena los recuerdos para con él expresar simbólicamente que las piezas de recuerdos anteriormente extraídas, se unen al órgano central por medio de la simulación de puntos quirúrgicos, dándoles un nuevo significado.

Figura 4. Propuesta plástica: Benditos sean los que olvidan porque ellos tendrán el paraíso. 2014

Fuente: Archivo personal

Figura 5. Foto detalle de “Benditos sean los que olvidan porque ellos tendran el paraíso”

Fuente: Archivo personal

Caótica belleza de mi piel restante, allí se ha quedado mi historia y con ella me he quedado yo (Figuras 6- 7), es otro antecedente en el que el objetivo principal era desarrollar un producto plástico que resaltara la creación de cicatrices sobre la tela

por medio de rasgaduras posteriormente cosidas, que fueron usadas como símbolo de los remiendos de las heridas cicatrizadas. En esta pieza cada detalle es parte fundamental para la contemplación del todo, pues se configura de una manera única por cada costura manual, cada detalle y cada puntada particular. Expresa cómo algunas personas realizan internamente el proceso de sanación, creando un tipo de capullo protector que resguarda contra los daños ocasionados, mientras se logra la metamorfosis que hace de los recuerdos antes desagradables, unos positivos.

Figura 6. Propuesta plástica Caótica belleza de mi piel restante, allí se ha quedado mi historia y con ella me he quedado yo. 2015

Fuente: Archivo personal.

Figura 7. Plano de detalle. Caótica belleza de mi piel restante, allí se ha quedado mi historia y con ella me he quedado yo. 2015

Fuente: Archivo personal

Una vez se concibió la temática y el interés por profundizar en los recuerdos dolorosos y en el hecho de afrontarlos para lograr la evolución del ser que llega a la resiliencia, trascendiendo y superando las adversidades, trayendo a la memoria los recuerdos, ya no para torturar al ego, sino que por el contrario para cambiar la percepción que se tiene de ellos, se comienza a experimentar plásticamente con diferentes aproximaciones para la representación. Una aproximación fue por medio de tumores realizados con relleno, tela y bordado con hilo blanco, protegidos por un tejido con apariencia de membrana. Propuesta que se descalificó por no tener la apariencia viscosa y perturbadora deseada (fig 8). Debido a este descarte se pasó posteriormente a experimentar con la creación de cicatrices abiertas, que serían implantadas en un cuerpo por medio de puntos quirúrgicos. Esta última es la experimentación realizada durante la propuesta inicial, que no se llevó a cabo porque su simbología no comunicaba al espectador lo deseado (fig. 9).

Figura 8. Aproximación plástica con el uso de telas y bordados realizando tumores protegidos por membranas. 2016

Fuente: Archivo personal

Figura 9. Aproximación plástica con el uso de látex y gel balístico para la creación de aparentes heridas abiertas, cocidas por puntos quirúrgicos. 2016

Fuente: Archivo personal

En el mundo rompe a todos, pero algunos serán fuertes en los lugares rotos, se toma la resina y la fibra de vidrio (fig. 10) como material principal del proyecto por sus propiedades translucidas, ya que se pretende que se pueda observar el órgano incorporado en el interior del cuerpo, y por el interés lumínico que complementa la pieza, pues dentro de ella estará situada una instalación lumínica que busca aportarle a la escultura una sensación de vida y movimiento, puesto que algunos de los focos prenden y apagan al ritmo de los latidos.

Figura 10. Aproximación plástica con la resina, haciendo revisión de su consistencia y sus propiedades translúcidas. 2016

Fuente: Archivo personal

4.2.2 Creación de la Pieza. Durante el proceso de indagación, se formaliza el interés por implementar la idea del órgano particular en el que se conservan las memorias, como forma de mostrar que de él se pueden extraer partes para olvidar ciertos recuerdos, y de esa manera volver a cocerlos, surgiendo una serie de conceptos que condensan y ayudan a fortalecer la idea que se quiere representar: la relación que se da entre la metamorfosis y el proceso de introspección para la sanación de una persona. Se trata de la posibilidad de abordar plásticamente aquel proceso, usando los componentes simbólicos en las formas encontradas anteriormente.

Es así como con el fin de realizar una representación apropiada del capullo y el proceso de metamorfosis en el ser humano, se lleva a cabo una observación y recopilación de imágenes del proceso natural en las mariposas (fig. 11) que proporciona un análisis de las formas naturales, simulando de forma adecuada el proceso y creando un imaginario del espectador por su similitud con la realidad. Esta técnica logra contextualizar de forma visual, el efecto de cambio de un ser a otro por medio de un capullo o crisálida.

Figura 11. Imágenes referentes sobre el proceso de metamorfosis en la mariposa

Fuente: <http://momentosdereflexin.blogspot.com.co/2011/01/la-vida-sin-lucha-poco-vale-cuando-yo.html> y <http://sciencuriosities.blogspot.com.co/2013/07/metamorphosis-de-gusano-mariposa.html>

Fuente: <http://ciudadverdelab.org/wp-content/uploads/2016/07/Caterpillar-To-Butterfly-Images.jpg>

Las formas contempladas para el desarrollo del cuerpo de la propuesta, en las que se buscaba cierta apariencia que evocara la imagen de la mariposa en el capullo, se referenciaron a partir de imágenes del cuerpo humano abierto durante el proceso de autopsia, en la que se abre parte del pecho y lo que se recoge queda puesto sobre el pecho abierto (ver figs. 12 y 13).

Figura 12. Boceto del cuerpo. Estudios del modelado de la pieza. 2017

Fuente: Archivo personal

Figura 13. Boceto final de la forma que tendrá el cuerpo. 2017

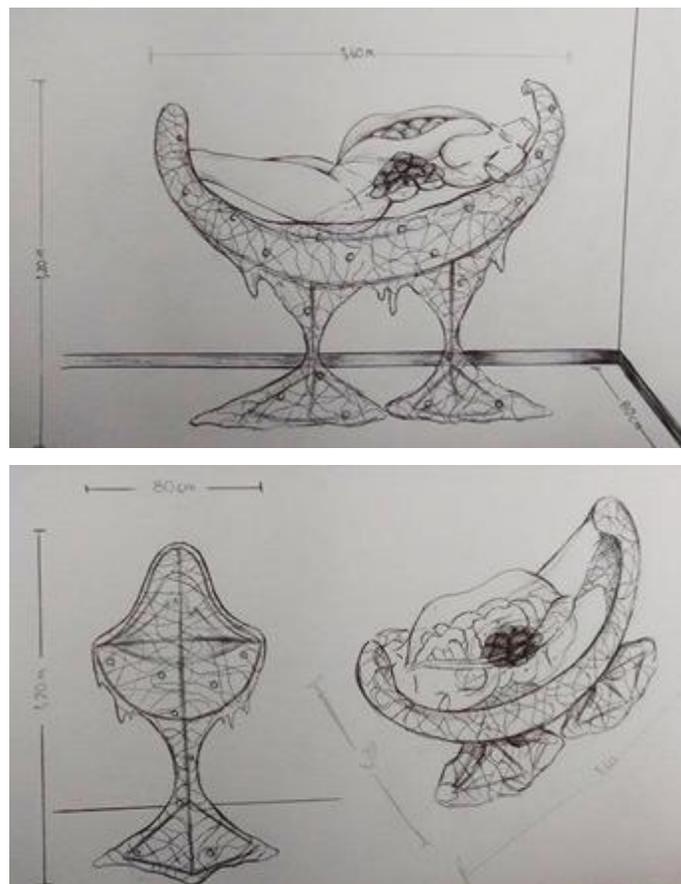

Fuente: Archivo personal

La exploración visual de las imágenes recolectadas, concluye con la creación del boceto global de la pieza (fig. 14), reflejando la imagen que se desea tenga la escultura. En el proceso de ejecución del proyecto se tuvieron en cuenta los conceptos analizados anteriormente para luego proceder a realizar la pieza original en resina 856 y fibra de vidrio. La escultura consiste plásticamente en un capullo de resina translúcida en el cual reposa un cuerpo de apariencia humana, incompleto, es decir de apariencia mutilado, sin cabeza, sin brazos y sin las

piernas completas con el fin de que logre representar un cuerpo regenerándose, el cual simboliza el momento en el que el ser humano, gracias a la sanación está creciendo para hacerse más fuerte y lograr confrontar los acontecimientos adversos que la vida le pueda deparar. La piel del pecho está abierta, lo que quiere simbolizar dentro del cuerpo, en el órgano interno está sucediendo algo. La pieza escultórica abarcará un espacio de medidas aproximadamente de 1,40 m de largo por 60 cm de ancho por 1,50 m de alto.

Figura 14. Boceto I. Propuesta imagen global de la escultura

Fuente: Archivo personal

En este proyecto el órgano interno (ver figura 15) tiene como función única darle una carga emocional a los recuerdos, estando completamente aparte del cerebro

o del corazón. Los pedazos de órganos cosidos al cuerpo cuentan la historia de que han sido extraídos previamente, y ahora nuevamente cocidos en búsqueda de una solución de sanación, se presenta como elemento para mostrar que el individuo logró sanar y cerrar las heridas gracias a la nueva carga afectiva que asocia a los recuerdos. No obstante, los elementos vuelven a su lugar en búsqueda de que los momentos difíciles al visualizarlos de forma positiva, aporten al ser los recursos necesarios, para aprender a sobrellevar las adversidades.

Figura 15. Boceto II. Órgano interno. 2017

Fuente: Archivo personal

El proyecto se contempla translucido pues evoca uno de los estados de la crisálida en la mariposa. Para esta creación se dispone un órgano que contiene las emociones producto de los recuerdos, el cual está ubicado dentro del cuerpo translucido. Las piezas están cosidas unas a otras, por medio de suturas quirúrgicas con hilo negro. Esta pieza descansa sobre un material gelatinoso dando con la viscosidad la apariencia de un elemento orgánico interno del ser humano.

4.2.3 Proceso de Elaboración de la Pieza. El proceso de elaboración plástico del proyecto se inicia por el tallado del cuerpo, partiendo de un cubo de poliuretano,

buscando resistencia y durabilidad; (Ver figura 16), a esta estructura se le aplica una mezcla de resina y talco para con ello sellar la espuma eliminando la propiedad porosa y así proceder a sacar el molde blando, que se realiza por medio de capas delgadas de látex y toallas clínex (fig. 17). Al terminar con esto se procede a sacar el contra molde en vendas de yeso y con esto obtener la pieza original en resina transparente.

Figura 16. Proceso de creación. Tallado sobre bloque de poliuretano. 2017

Fuente: Archivo personal

Figura 17. Proceso de creación. Sellado con mezcla de resina 436 y talco sobre pieza de poliuretano. 2017

Fuente: Archivo personal

Figura 18. Proceso de creación. Aplicación de látex sobre él cuerpo, para obtener molde blando

Fuente: Archivo personal

Figura 19. Proceso de creación. Contra molde del cuerpo en vendas de yeso y yeso

Fuente: Archivo personal

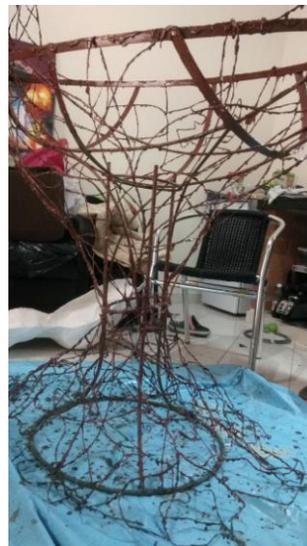
Ahora bien, dejando de lado el cuerpo, para la elaboración del capullo primero se realiza el diseño de la estructura de tal forma que soporte el peso del cuerpo. La estructura se realiza en varilla y láminas de metal, se pinta con anticorrosivo y se pasa a complementar la forma con alambre, la cual fue recubierta con una mezcla de talco y resina 436, con lo que se logra darle más cuerpo al material y asimismo, hacerlo parecer viscoso, pintándolo con esmalte color cobrizo (fig. 20), para después recubrir la pieza con velo de fibra de vidrio y resina 856, y finalizar con la instalación lumínica interna.

Figura 20. Proceso de creación. Estructura del capullo en varilla y láminas de metal con pintura anti corrosiva

Fuente: Archivo personal

Figura 21. Proceso de creación. Alambrado del capullo, recubrimiento de la estructura con resina y talco y Pintado de la estructura de metal del capullo con esmalte color cobre rojizo y brocha

Fuente: Archivo personal

Figura 22. Proceso de creación. Recubrimiento del capullo por medio de velo de fibra de vidrio y resina 856

Fuente: Archivo personal

Durante el proceso de realización de las piezas del órgano se llevaron a cabo modelados en arcilla, moldes en yeso y las piezas finales en látex, que se rellenó con gel balístico, con el fin de que quedaran compactas y viscosas, (Ver figuras 23 y 24). Para pintarlas se utiliza esmalte cobrizo con lo que se logra la mejor apariencia al cubrirla con una capa delgada de gel balístico.

Figura 23. Proceso de creación. Realización del modelado en arcilla de cada una de las piezas del órgano interno

Fuente: Archivo personal

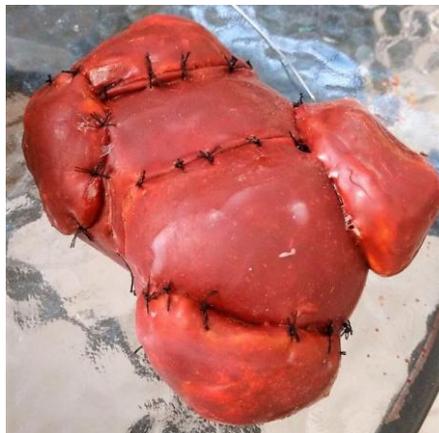
Figura 24. Proceso de creación. Extracción de las piezas del órgano en látex y gel balístico por medio del molde en yeso

Fuente: Archivo personal

Una vez ya realizadas las piezas del órgano, se efectúa el proceso de unir las por medio de puntos quirúrgicos con aguja e hilo negro. El aspecto que se obtiene se puede ver en la imagen a continuación. (ver figura 25) Recordando que esto busca simbolizar la reapreciación de los recuerdos extraídos con anterioridad.

Figura 25. Proceso de creación. Costura de las piezas a modo de puntadas quirúrgicas

Fuente: Archivo personal

Al terminar la creación de cada uno de los tres elementos centrales de la obra, se procede a ensamblarlos, por medio de la misma resina de tal manera que la composición final dé como resultado una sola pieza compacta. Para tal tarea es preciso obrar con sumo cuidado dada la delicadeza de las partes, dado que el capullo está rodeado de una fibra de vidrio translúcida, ya que lo que pretende resaltar es lo contenido en su interior: el órgano metafórico que almacena los recuerdos.

Figura 26. Ensamble de la pieza final

Fuente: Archivo personal

5. CONCLUSIONES

- La indagación de algunos conceptos propios de la psicología permitieron a la autora reconocer aspectos importantes relacionados con la memoria, el recuerdo y el olvido, funciones psíquicas que en el ser humano están presentes toda su vida y que ayudan a determinar los comportamientos y actitudes de éste frente a la realidad que lo circunda. En esa medida, considera que dicha indagación contribuye a fortalecer su entendimiento del ser humano y responde a las necesidades planteadas, puesto que fortaleció su comprensión sobre el tema de la resiliencia, pudiendo así plantear de manera más clara su propuesta plástica.
- Gracias a la inclusión de los elementos pertinentes en la construcción de la escultura, se logró darle los caracteres de viscosidad y translucidez que le otorgaron a la obra un matiz orgánico, contribuyendo así a la materialización de la idea conceptual plasmada por la autora del trabajo; esto significa para ella una gran satisfacción dado que pudo mezclar y explorar diversos elementos, antes no trabajados, en la realización de su obra plástica, lo cual constituye un incommensurable aporte a sus aspiraciones profesionales.
- La realización de cada uno de los tres elementos que atraviesan la escultura y su posterior conjugación en un solo cuerpo, plantearon retos plásticos que fueron sobrellevados con la mayor serenidad y agilidad posibles. Sin embargo, estos retos no significan nada frente al agrado de poder ver la obra realizada y saber que ella corresponde a las ideas que se plantearon al inicio del proceso. En ese sentido, la autora considera que la obra desarrolla la idea de la metamorfosis que sufren los sujetos durante la sanación de sus cicatrices y espera que sus espectadores reflexionen al respecto para que puedan romper con el capullo de sus frustraciones.

BIBLIOGRAFÍA

Abbagnano, Nicola. (1974). Diccionario de Filosofía. 2da ed. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 788-791.

BADDELEY, Alan. La memoria humana, cap. 7. Memoria humana: teoría y práctica. España: Mc Graw-Hill, 1998. P. 145.

BAENA, Roberto. Técnicas para sanar las emociones: la sanación. [En línea]. <<http://robertobaena.com/index.php/psicologia/tecnicas-para-sanar-emociones-la-sanacion>> [2015].

Henar Gutiérrez. La mariposa como símbolo de transformación. [En línea] <<https://paseandoporlamente.wordpress.com/2016/03/09/la-mariposa-como-simbolo-de-transformacion/>> [9 de marzo del 2016]

KAFKA, Franz. La metamorfosis. Madrid. Alianza editorial 5ª ed. 1969

LÓPEZ, M. Identificada el área del cerebro donde se almacenan los recuerdos a largo plazo.

Los recuerdos a corto y a largo plazo se generan de forma simultánea y se almacenan respectivamente en el hipocampo y en la corteza prefrontal. [En línea]. (2017) <http://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-identificada-area-cerebro-donde-almacenan-recuerdos-largo-plazo-201704062006_noticia.html> [Citado el 06 de abril del 2017]

PÉREZ, Isabel. La metamorfosis como proceso evolutivo. [En línea]. <<http://reflexologiaranvvai.es/terapiasnaturales/metamorfosis-proceso-evolutivo/>> [nov 7, 2012]

SHEM, Samuel (1997). Monte Miseria. Citado por: Ilustre Colegio de Médicos de Madrid Congreso SETEPT (2009). Desarrollo de la personalidad y resiliencia. 1st ed. Madrid, p. 4. Disponible en: <http://www.cpalsj.org/wp-content/uploads/2014/08/10CPM1T2-Medina-2009-Desarrollo-personalidad-y-resiliencia.pdf>

UNITY. Fuerte en los lugares rotos [en línea] artículo de Laura Harvey. <<http://www.unityenlinea.org/articulos/fuerte-en-los-lugares-rotos>> Fecha no disponible.

Universidad Andrés Bello. Psicoanálisis: Olvido y Represión; del Inconsciente y sus Enigmas. (En línea). http://www.cristobalholzapfel.cl/alumnos/2015-12_josefina_parra-olvido.pdf. (Citado el 09 de mayo de 2017)

VANISTENDAEL. 1994. Citado por: Ilustre Colegio de Médicos de Madrid Congreso SETEPT 2009. (Dr. José Luis Medina, Dra. Santos). Desarrollo de la personalidad y resiliencia. 1st ed. Madrid, p. 4. Disponible en: <http://www.cpalsj.org/wp-content/uploads/2014/08/10CPM1T2-Medina-2009-Desarrollo-personalidad-y-resiliencia.pdf>

Vázquez, Adolfo. Francis Bacon. El cuerpo como objeto mutilado; regresión a la animalidad. Cyber Humanitatis. No. 31. Chile, 2004. ISSN 0717 2869. En: http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl/CDA/texto_simple2/0,1255,SCID%253D14078%2526ISID%253D499,00.htm

Wittig, A. (1979). Retención y olvido, cap. 15. Teoría y problemas de introducción a la psicología. 1st ed. Bogotá: Mc Graw-Hill Latinoamericana, p. 172- 174.

Zepeda herrera, Fernando. (2008). Amnesia y delirios de la memoria, cap. 13. Introducción a la Psicología. 3era ed. México: Pearson Educación, p. 219.