

THE FINAL STAND OF ALL I AM

MARÍA ANGÉLICA MARTÍNEZ WANDURRAGA

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCION REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2014**

THE FINAL STAND OF ALL I AM

MARÍA ANGÉLICA MARTÍNEZ WANDURRAGA

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Maestro
en Bellas Artes**

Director

Nicolás Cadavid

Magister en Artes Visuales

Universidad de Chile

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

INSTITUTO DE PROYECCION REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA

BELLAS ARTES

BUCARAMANGA

2014

a Amelia

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	11
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	12
2. JUSTIFICACIÓN	13
3. OBJETIVOS	14
3.1 OBJETIVO GENERAL	14
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	14
4. PROCESO	15
4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL	16
4.1.1 Conceptos psicológicos	16
4.1.2 Objetos con carga emocional	19
4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL	22
4.3 REFERENTES ARTÍSTICOS	36
CONCLUSIONES	40
BIBLIOGRAFÍA	41
ANEXOS	42

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Hilo de seguridad	20
Figura 2. Ovisaco	21
Figura 3. Construcción de una Telaraña	21
Figura 4. Autorretrato sonoro, instalación sonora (2011)	23
Figura 5. Pisoteada, intervención de la sombrilla (2011)	24
Figura 6. Aislada	25
Figura 7. Spider-Woman	26
Figura 8. Aleksandra Waliszewska/Sin título	27
Figura 9. Joseph Apoux	27
Figura 10. Nido telaraña/ Lana	28
Figura 11. Telaraña/ Nylon	28
Figura 12. Telaraña/ Pelo	29
Figura 13. Telaraña/ Paraguas detalle	30
Figura 14. Telaraña/ Paraguas	31
Figura 15. Rincón de la sala de exposición	32
Figura 16. Telaraña/ Boceto	33
Figura 17. Segunda telaraña/ Boceto	34
Figura 18. Tercera telaraña Boceto	35
Figura 19. Montaje final	36
Figura 20. Spider Woman de Bourgeois	37
Figura 21. In silence de Chiharu Shiota	38
Figura 22. Dolor exquisito de Sophie Calle	39

LISTA DE ANEXOS

Anexo A. Imágenes instalación. Diciembre 13 de 2013

42

RESUMEN

TÍTULO:

THE FINAL STAND OF ALL I AM*

AUTOR:

MARÍA ANGÉLICA MARTÍNEZ WANDURRAGA**

PALABRAS CLAVES:

Instalación, autorreferencial, auto-rechazo, protección, paraguas, telaraña, rincón.

DESCRIPCIÓN:

The final stand of all I am es una propuesta visual que surge a partir de la transición de un estado emocional como es el paso del autorrechazo y la inseguridad a la aprobación y la confianza en uno mismo. Estos sentimientos son evidenciados a través del uso de elementos con carga emocional como lo son el paraguas, la telaraña y el rincón. El objetivo de este proyecto es el de evidenciar dicha transición de una manera sutil a través de los elementos simbólicos mencionados, al mismo tiempo que generar una experiencia estética valiéndose de la apropiación y transformación de objetos industriales y su distribución en el espacio de exhibición, dándole protagonismo desde lo formal.

La Instalación consta de tres telarañas que surgen a partir de tres paraguas. El primero de mayor tamaño, está ubicado en un rincón; el segundo está invertido perpendicularmente al piso de la sala y sobre él otro de la misma forma y el tercero está anclado por su agarradera a una de las paredes contiguas al rincón. Finalmente esta propuesta artística permite un recorrido alrededor de los tres elementos por lo que la hace instalativa y así el espectador pueda entrar a interactuar con ellos.

* Proyecto de grado

** Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia, Bellas Artes IPRED. Director: Nicolás Cadavid. Magister en Artes Visuales.

SUMMARY

TITLE:

THE FINAL STAND OF ALL I AM*

AUTHOR:

MARÍA ANGÉLICA MARTÍNEZ WANDURRAGA**

KEY WORDS:

Instalation, self-reference, self-rejection, protection, umbrella, spider web, nook.

DESCRIPTION:

The final stand of all I am is a visual proposal that arises from the transition from one emotional state to another, from self-rejection and self-consciousness to self-approval and self-confidence. These feelings are evidenced through the use of emotionally charged elements such as the umbrella, the spider web and the corner. The objective of this project is to show that transition subtly, through the symbolic elements mentioned, while generating an aesthetic experience using the appropriation and transformation of industrial objects and their distribution in the exhibition venue, giving prominence from the formal.

The installation consists of three spider webs that emerge from three umbrellas. The first largest, is located in a corner, the second is inverted perpendicular to the floor of the room and other on it in the same way, and the third is anchored by its handle to one of the walls adjacent to the corner. Finally this artist proposal allows a tour around the three elements by making it installative and like that the viewer can interact with them.

* Thesis project.

** Projection Regional Institute and Distance Education. Fine Arts. Director: Nicolás Cadavid.
Magister in Visual Arts

INTRODUCCIÓN

Este documento presenta una propuesta visual que parte de reflexionar alrededor de experiencias personales vividas años atrás, cuando después de un periodo de aislamiento, se consiguió la confianza necesaria para autodefinirse. Estas experiencias indujeron a un análisis sobre diferentes situaciones difíciles que afectan emocionalmente, como son la relación con el otro y el auto-rechazo por críticas realizadas por parte de la familia.

Durante el proceso previo a la creación de la propuesta sobresale una atracción por los rincones y su significado, por la protección que ofrece un paraguas, por la geometría de las telarañas y cómo se relacionan sutilmente estos elementos a la hora de mostrar el mensaje que se quiere comunicar: la transición de un estado emocional a otro. La propuesta artística, *The final stand of all I am*, evidencia desde de la simbología una reflexión en torno a la transición emocional por la que pasa una mujer.

Este texto recoge las experiencias de un proceso de investigación que parte de la auto-referencialidad y su relación con elementos simbólicos, nutrido con diversos referentes teóricos hasta concluir en una instalación artística.

Durante el proceso se aborda el desarrollo conceptual, comprendido por los conceptos psicológicos y el análisis simbólico de los objetos escogido con los cuales se ha realizado la propuesta, igualmente se referencian artistas que aportan a la propuesta. De igual manera se expone la descripción formal mediante la cual se da a conocer el proceso artístico, mostrando cómo se llegó a la propuesta y su ejecución para el desarrollo de la idea inicial.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

"No puedo más con la vejez de mi adolescencia, ya no puedo más con las exigencias que me hacen los malditos intelectuales ni con las que me hace mi alma educada según el cumplimiento del deber y el arrepentimiento."

Andrés Caicedo, Mi cuerpo es una celda.

Los seres humanos enfrentan problemas personales que a lo largo de su vida buscan la manera de superar. La mujer por ejemplo, debe adaptarse a la definición que la sociedad impone sobre ella, tanto intelectual como físicamente. En algunos casos en lugar de adaptarse una mujer, se puede auto-rechazar y optar por protegerse de las críticas con respecto a su físico y personalidad, aislándose emocionalmente para así no evidenciar la verdadera mujer interior que difiere del prototipo social con el cual se le pretende juzgar.

A partir de una situación particular en la vida como es un embarazo a temprana edad, una mujer se puede ver enfrentada a críticas por parte de un sector de la sociedad, por lo cual la autoprotección ejercida mediante el aislamiento se puede ver vulnerada. Ante esta situación no queda otra salida que enfrentarla, siendo este el detonante para volver a adquirir el instinto y la valentía que le permita dejar a un lado el auto-rechazo y aceptar la mujer interior que teme sacar: una mujer que no le interesa mostrarse según el perfil que establece la sociedad, que no le importan los señalamientos y que no quiere vivir aislada. Ahora busca enfrentar sus problemas contraatacando a las críticas sociales desde la particularidad de su personalidad.

A partir del tránsito de una mujer aislada de la sociedad a ser una mujer que enfrenta los señalamientos que se le hacen es que surge la pregunta: ¿Cómo lograr por medio de una instalación artística la representación de un momento de transición de circunstancias personales, partiendo de asociaciones simbólicas?

2. JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se realiza con el fin de evidenciar una transición específicamente de un tipo de mujer quién pasa de sentimientos de aislamiento y auto protección emocional, debido a las críticas de la familia, a contraatacarlos a partir de recuperar la intuición y libertad, revelando así el verdadero ser. Es entonces, ante todo, un proyecto que apunta a abordar una situación personal.

Este proyecto busca evidenciar por medio de elementos simbólicos significativos como los rincones, el paraguas y la telaraña, la transición de sentimientos por los cuales puede atravesar una mujer.

Con la realización de este proyecto se abordará un tema personal del que nunca se había hablado, tratándolo de forma sutil para reflexionar y cerrar este ciclo con la aceptación de sí misma tal y como es. La realización de este proyecto lleva al reconocimiento de diferentes problemáticas ante la relación con los otros en donde a través de una terminología psicológica se conocen exactamente las situaciones por las que atraviesa una mujer, y cómo puede lograr salir de ello.

Existe un claro interés para que la propuesta no sea literal, otorgándole a los elementos dispuestos en el espacio expositivo un gran protagonismo desde lo formal.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una instalación artística que logre la representación de un momento de transición entre ciertas circunstancias personales, partiendo de asociaciones simbólicas.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Indagar sobre conceptos psicológicos como autorrechazo, protección emocional entre otros, que generan sentimientos de aislamiento.
- Realizar un proceso de investigación sobre los elementos con carga simbólica para cada una de las dos fases: aislamiento y recuperación de la fuerza en sí misma.
- Consultar referentes artísticos que trabajen temáticas auto-referenciales o temáticas relacionadas con los elementos seleccionados.
- Explorar diversas composiciones para lograr acoplar los elementos simbólicos seleccionados.
- Seleccionar el espacio para la instalación teniendo en cuenta la iluminación que remita al aislamiento, protección emocional y respuesta.

4. PROCESO

"Por mucho que se la prohíba, reprima, constriña, diluya, torture, hostigue y se la tache de insegura, peligrosa, loca y otros epítetos, ella -la mujer salvaje- vuelve a aflorar en las mujeres, de tal manera que hasta la mujer más reposada y la más comedida guarda un lugar secreto para ella. (...) pues sabe instintivamente que algún día habrá un resquicio, una abertura, una ocasión y ella la aprovechará para huir"
Clarissa Pinkola, Mujeres que corren con lobos.

La Posmodernidad es una etapa histórica que rompe con los fundamentos que regía la Modernidad tales como la separación del arte y la vida, el énfasis en la forma contra el contenido, el progreso y los grandes relatos, como señala Christopher Reed en su artículo Posmodernidad y arte de la identidad¹.

Este nuevo periodo giraba “[...] en torno de términos como significación, apropiación, discurso e ideología”²; los artistas empiezan a tomar como punto de partida a ellos mismos, su entorno más cercano, sus relaciones, sus ideologías, entre otros. Un nuevo término entra a relacionarse con estos nuevos fundamentos: la autorreferencialidad, en donde el tema principal es el autor.

El arte autorreferencial deja fuera lo histórico y lo social, concentrándose en lo personal. También se llama narcisismo, aunque los artistas van más allá del ejercicio egocéntrico para encontrar con frecuencia su propia identidad.

La tendencia recién enunciada, empleada en la posmodernidad, es uno de los antecedentes para este proyecto porque es un tema personal que no se

¹ REED, Christopher. Posmodernidad y arte de la identidad. En: Conceptos del arte moderno, del fauvismo al posmodernismo de Nikos Stangos. Barcelona: Ediciones Destino, 2000,

² Ibíd, p.272

materializa de forma evidente y busca su representación por medio de elementos con carga simbólica.

4.1 DESCRIPCION CONCEPTUAL

A continuación se describen los conceptos utilizados en el desarrollo de la propuesta; conceptos psicológicos y análisis simbólicos de los objetos que se emplean dentro de la propuesta visual.

4.1.1 Conceptos psicológicos

Desde los 7 años la autora ha sentido la necesidad de aislarse de los demás, sin llegar a los extremos, como escudo de protección social. Este aislamiento nace de un episodio familiar en donde su autoestima se vio afectada, el cual la llevaría a evitar relacionarse con personas por temor a ser rechazada nuevamente o incomodar a los demás.

A los 20 años, cuando queda embarazada y se convierte en madre soltera, cuenta con la fortuna de ser apoyada por sus padres, haciendo que todos sus temores desaparezcan y empiece a afrontar la vida y sus relaciones con el otro de una manera diferente, aceptándose tal y como es sin importar las críticas, y enfrentándose a los señalamientos que se le hacen.

En esta transición se sustenta el proyecto que, aunque no quiere ser literal formalmente, si quiere representar en un grupo de objetos todos estos sentimientos que vivió en algún momento de su existencia.

Dentro de la concepción de este proyecto se ha tenido como referencia inicial la opinión de la psicóloga Claudia Astrid Becerra Pedraza³ quien durante una terapia

³ Psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia.

de cuatro sesiones ha puesto en términos psicológicos todas las vivencias de las dos etapas.

Un episodio vivido a los 7 años el cual su familia paterna hizo severas críticas de su personalidad y su físico poniéndola en una situación de vulnerabilidad, desató un comportamiento de autorrechazo. Según la Dra. Becerra, la baja autoestima trajo como consecuencia preocupaciones y ansiedades que desataron comportamientos autodestructivos que posteriormente se reflejaron en el aislamiento social.

Aislarse socialmente no era apartarse totalmente de la sociedad, sino evitar cualquier tipo de comunicación muy cercana y/o comprometedor con las personas, por eso su timidez, su introversión y su inseguridad a la hora de relacionarse con el otro; ella siempre buscaba refugio o protección en actividades que no involucrasen la comunicación con otras personas, como sus deberes académicos, la lectura y el dibujo.

En una de las sesiones con la doctora Becerra, se descubre que este tipo de aislamiento se da por miedo a recibir cualquier tipo de rechazo, indiferencia o invalidación por parte del otro, así el rechazo recibido se convierte inmediatamente en autorrechazo el cual usa como método de protección.

Según el Doctor en psicología cognitiva Renny Yagosesky “la protección emocional es un mecanismo de defensa y preservación de la estabilidad y del bienestar emocional, cuyo objetivo es evitarnos desequilibrios y malestares que puedan afectar nuestra eficacia funcional y un ritmo de vida normal”⁴

⁴ YAGOSESKY, Renny. La protección emocional, en: Gestipolis. 2010. Disponible en: <<http://www.gestipolis.com/organizacion-talento/proteccion-emocional-relaciones-personales.htm>>. Consultado el 1 de mayo de 2013.

Aunque el aislamiento no es señal de bienestar emocional, el hecho de protegerse de los demás disminuía en gran cantidad la ansiedad que sentía y de alguna manera lograba cierta estabilidad emocional en ese momento, o por lo menos hasta que tuviera una crisis y volviera su comportamiento autodestructivo.

Todo esto fue constante en la vida de la autora desde los 7 hasta los 20 años, cuando queda embarazada y empieza a evaluar su forma de vida, su situación sentimental y emocional, para lograr de alguna manera ese bienestar y ritmo de vida normal, tal como lo dice el Dr. Yagosky. Es ahí cuando “Un periodo de transición marca el final de un patrón de vida y abre las puertas a otras posibilidades. Es entonces cuando nos preocupamos por nuestra identidad, nuestro trabajo y las relaciones con los demás”.⁵

Esta transición la lleva a tomar una serie de decisiones que en un principio fueron dolorosas, pero que a futuro resultaron ser beneficiosas pues hicieron que recuperara la confianza suficiente como para afrontar las críticas y los rechazos sin tener que protegerse o aislarse.

Una de esas decisiones que tomó fue dar por terminada su relación sentimental convirtiéndose en madre soltera. En esta etapa se enfrentó a críticas y preguntas incómodas las cuales fueron el detonante para la siguiente decisión: salir del aislamiento, enfrentarse al mundo, dejar la introversión para poder desarrollarse ella misma sin importar las críticas o los rechazos. De alguna manera recupera sus fuerzas o como lo señala la psicóloga Clarissa Pinkola en su libro *Mujeres que corren con los lobos*, recupera su “Mujer salvaje”, siendo así una mujer libre que desarrolla su propia manera de ser, siente orgullo de su cuerpo tal y como es,

⁵ COON, Dennis. Psicología. México: Editorial thomson. 2005. Pag. 153

es consciente, crítica y ante cualquier rechazo por parte del otro actúa con dignidad y no se deja derrotar emocionalmente⁶.

Es así como *The final stand of all I am* surge a partir de esta transición emocional por la que atraviesa la autora, quien busca acercarse a través del arte a una suerte de terapia personal para aceptar y superar esta etapa de su vida.

4.1.2 Objetos con carga emocional

Dentro del proceso artístico que se ha realizado previo a este trabajo en particular, siempre se ha utilizado el paraguas negro como símbolo de protección y resguardo. Según el poeta, crítico de arte, mitólogo, iconógrafo y músico español Juan Eduardo Cirlot, en su *Diccionario de símbolos*, el paraguas es “un símbolo paternal, por incluir la idea de protección como también la de luto”⁷.

En este proyecto se aborda el paraguas como elemento simbólico de la primera etapa de aislamiento y protección, y se decide trabajar a partir de éste para construir un segundo objeto: una telaraña, elemento simbólico de la segunda etapa de liberación, desarrollándose de esta forma una cadena donde cada elemento se conecta física y simbólicamente con el otro.

La telaraña es una construcción a partir de una sustancia que la araña secreta; esta sustancia al contacto con el aire, se convierte se convierte en filamentos o hilos con que tejen sus telas. La araña utiliza estas telas para diferentes actividades, tales como hilo de seguridad a la hora de desplazarse (Ver figura 1); como medio de flotación en el aire puesto que se cuelgan de este para no caer al vacío; como red para depositar la esperma (macho) o hacer sus ovisacos (hembra) donde depositan los huevos ya fecundados (Ver figura 2) y como

⁶ PINKOLA ESTÉS, Clarissa. Mujeres que corren con los lobos. España. Ediciones B, s.a. 2001. Pág. 9-24

⁷ CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos, Editorial Labor, S.A. 1992, pág.354

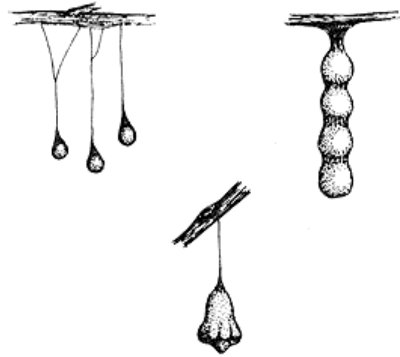
material para tapizar sus refugios. También usan la tela para hacer un tipo de puertas que las mantienen seguras de los depredadores y como material para envolver a sus presas y así inmovilizarlas mientras estas mueren. Por último como red para capturar a sus presas. Sin duda alguna este es el papel más importante de la tela de araña pues gracias a ella consiguen su alimento, esperan a que su presa se pose sobre la tela, quedando ésta atrapada en hilos pegajosos para luego comérsela.

Figura 1. Hilo de seguridad

Fuente: HOFFMANN, Anita. El maravilloso mundo de los arácnidos. México. Fondo de cultura económico. 1993. Pág. 63

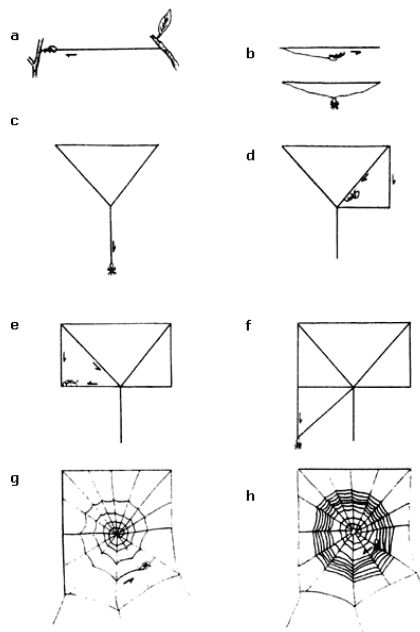
Figura 2. Ovisacos

Fuente: HOFFMANN, Anita. El maravilloso mundo de los arácnidos. México. Fondo de cultura económico. 1993. Pág. 69

Hay distintas formas en que la araña construye su red de caza, las más evolucionadas son las orbiculares, verticales, cribeladas (en forma de espiral) (Ver figura 3) y otras más primitivas en que no tienen un orden específico.

Figura 3. Construcción de una Telaraña.

Fuente: HOFFMANN, Anita. El maravilloso mundo de los arácnidos. México. Fondo de cultura económico. 1993. Pág. 74

La telaraña hace referencia a la segunda etapa en donde después de estar orgullosa de sí misma ya no se preocupa por protegerse sino por atacar, está lista ante cualquier situación y ataca el autorrechazo logrando así relacionarse con los demás sin pensar en si se es rechazada o no.

Para la instalación de los objetos paraguas/telarañas se escoge un rincón; Gastón Bachelard habla del rincón en su libro *La poética del espacio* y dice: “Todo rincón de una casa, todo rincón de un cuarto, todo espacio reducido donde nos gusta acurrucarnos, agazaparnos sobre nosotros mismos, es para la imaginación una soledad. (...)El rincón es entonces una negación del universo”⁸.

Partiendo de este concepto, se decide instalar el paraguas principal y más grande, el cual vendría siendo el protagonista que se despliega hacia los lados y el frente con los otros dos objetos de menor tamaño. Este lugar arquitectónico se relaciona con la ubicación habitual de las telarañas y a su vez tiene una carga simbólica que corresponde a esa primera etapa emocional en donde se busca protección, y un lugar para esconderse de las relaciones sociales. Para la segunda etapa el rincón pasa a ser el punto de partida desde donde se despliega, en todo el espacio, la tendencia a relacionarse por fin con las personas sin el miedo a ser señalado, criticado o censurado.

4.2 DESCRIPCION FORMAL

A continuación se describe el proceso formal para llegar a la propuesta visual, partiendo del proceso artístico desarrollado en la academia, hasta los intereses personales que llevaron a plantear este proyecto.

⁸ BACHELARD, Gastón. *La poética del espacio*. Cuarta reimpresión y primera impresión traducida. Buenos Aires. Fondo de cultura económica. 2000.

Un elemento frecuente durante el proceso creativo es el paraguas. Ya en 2011 se realizaron dos trabajos, *Autorretrato sonoro* y *Pisoteada*. *Autorretrato sonoro* consistió en la proyección de una silueta de mujer con un paraguas (Ver figura 4) acompañada del sonido de la lluvia. En esa época la autora estaba en la etapa de autorrechazo y buscaba la protección del mundo por medio de su aislamiento social. El paraguas simboliza la protección que ella necesitaba en el momento.

Figura 4. Autorretrato sonoro, instalación sonora (2011)

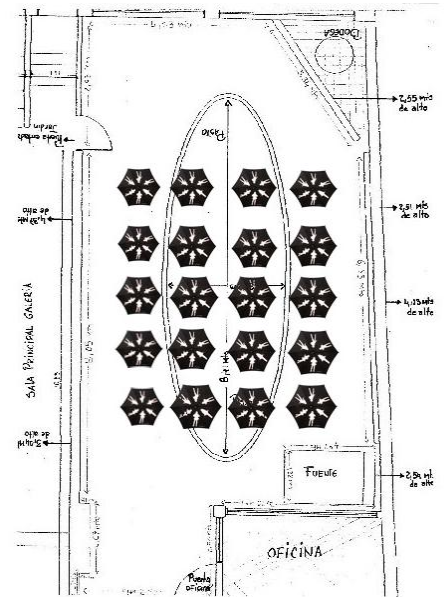

Fuente: Archivo personal de la autora.

Pisoteada es una propuesta para el patio de la *Galería Nueveochenta* en la ciudad de Bogotá. Se trataba de una instalación donde 20 paraguas intervenidas con la silueta de una mujer (Ver figura 5) son colgadas a una altura de 2 mts. La sombrilla no perdía su función puesto que serviría para proteger del sol a los espectadores de la exposición, sin embargo, por las siluetas pasaría la luz solar proyectándose en el suelo. La temática que aborda la propuesta es el machismo en la sociedad, tratado de una forma sutil y poética reflexionando en torno a las

consecuencias que esto trae a la mujer. Esta instalación finalmente no se llevó a cabo en este espacio.

Figura 5. Pisoteada. Intervención de la sombrilla (2011)

Fuente: Archivo personal de la autora.

En el año 2012 se realizó *Aislada* (Ver figura 6), una propuesta que quiere evidenciar los sentimientos de aislamiento por los cuales pasaba la autora. Formalmente el espacio entra como parte conceptual de la obra, así el rincón como espacio elegido hace referencia a aquel lugar olvidado y que de alguna manera genera protección a quién se encuentra en él. Nuevamente el paraguas aparece en escena representando protección.

Figura 6. Aislada

Fuente: Archivo personal de la autora.

The final stand of all I am surge del anterior proceso reflexivo, sobre la transición emocional por la que pasa la autora. El autorrechazo la hizo entrar en una etapa de aislamiento social, se aislaba para protegerse de las personas y de sus críticas. Una vez superada esta etapa, pasa a contraatacarlas pues ahora es segura de sí misma. En un comienzo se quiso evidenciar únicamente la segunda parte de la transición, es decir ya cuando recupera su confianza y se siente orgullosa de lo que es. A partir de esto, empieza la búsqueda por un elemento que evoque en el autor este sentimiento.

En una búsqueda por la web con palabras claves como mujer, fuerza, ataque, entre otras, se encuentran mujeres súper heroínas de cómics, tales como la mujer araña (spider-woman) cuyo lema es: “Yo hago mi propio destino” (I make my own destiny) (Ver figura 7). Se encuentra relación con la segunda etapa emocional,

indagándose más sobre la araña, la cual utiliza su seda para diferentes funciones, pero la más importante es como medio de ataque, como lo hace la mujer araña. A partir de estas ideas se buscan referentes visuales y se encuentran diversos artistas que trabajan con la hibridación mujer-araña (Ver figura 8 y 9).

Figura 7. Spider-Woman

Fuente: < <http://comicsbeat.com/ich-bin-ein-avenger-2-spider-woman/> >

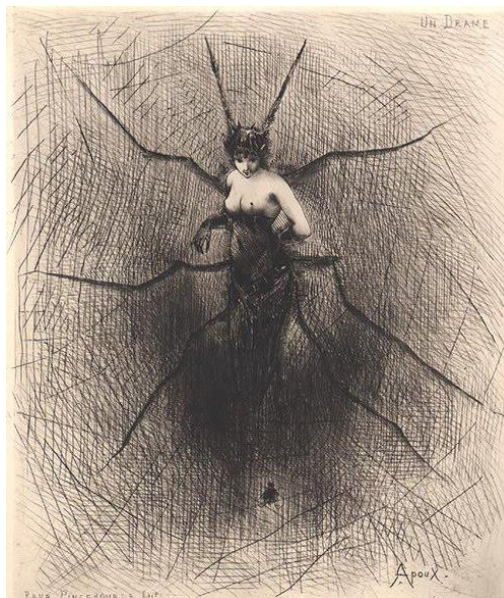
Figura 8. Aleksandra Waliszewska/Sin título

Fuente:

<<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151568183181245&set=a.10151303328341245.431806.152642531244&type=1&theater>>

Figura 9. Joseph Apoux

Fuente:<<http://lapetitemortarts.blogspot.com/2012/10/joseph-apoux.html?zx=4bdadcef9231a893>>

Se escoge la telaraña como elemento simbólico pues este se relaciona con el sentimiento que se quiere transmitir en el trabajo; a partir de ello se realizan varias pruebas para conocer qué materiales emplear en su construcción.

Figura 10. Nido telaraña/lana

Fuente: Archivo personal de la autora.

Figura 11. Telaraña/nylon

Fuente: Archivo personal de la autora.

A partir de estos bocetos surge el cuestionamiento del material de la telaraña. La araña fabrica su propio filamento y es así que se concluye que se debe apropiarse de esta. Se hace una prueba fabricando una especie de telaraña con su propio pelo (Ver figura 12). Esta resulta fallida puesto que no se quiere caer en lo literal y hacerlo con su propio pelo sería una salida fácil y evidente, algo que definitivamente no se quiere.

Figura 12. Telaraña/Pelo

Fuente: Archivo personal de la autora.

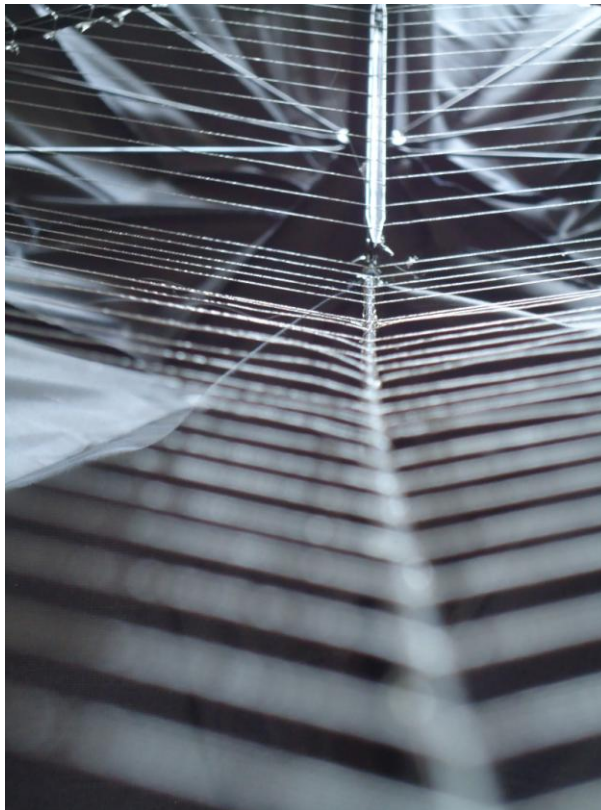
Revisando el proceso anterior a este trabajo, el paraguas surge como elemento característico, simboliza una de las etapas por las cuales atravesó y desembocó en la etapa siguiente, así decide que un elemento debe nacer del otro.

Al tener como base de la telaraña el paraguas, surge una apropiación de esta, sintiendo que dicho objeto sí se relaciona con una construcción propia a partir de sus elementos, al igual como la araña que construye su tela a partir de un filamento que ella misma produce.

El siguiente paso es conseguir el hilo con que se construirá la telaraña. La idea es que sea muy sutil y no llame la atención, al igual que los filamentos de una tela de araña. Se opta por el hilo para bordar metalizado de color plateado. Es un hilo que a la luz despide brillos que hacen visible en algunas ocasiones la tela y en otras no, al igual que pasa con una telaraña real.

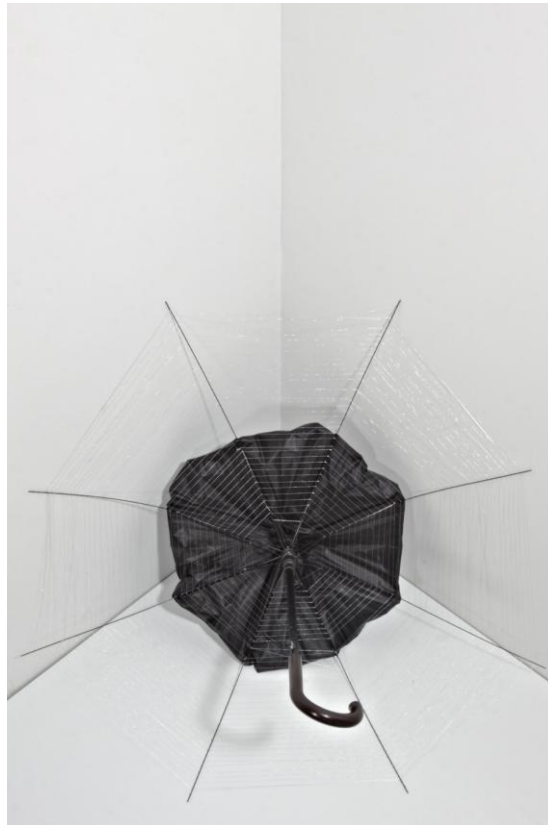
Se realiza la primera prueba (ver figura 13 y 14) dejando los alambres del paraguas “al desnudo” hasta la mitad, tomándose como base para la construcción de la telaraña. Alrededor de los alambres del paraguas se teje con el hilo en forma de espiral desde adentro hacia afuera, asegurando el hilo con puntos de silicona para evitar su movimiento.

Figura 13. Telaraña/paraguas realizado por la autora, detalle.

Fuente: Archivo personal de la autora

Figura 14. Telaraña/paraguas

Fuente: Archivo personal de la autora

Una vez hecho este primer boceto, la nueva preocupación de la autora es el encontrar el lugar dónde se instalaría este objeto. Siguiendo con el proceso anterior, se opta por instalarlo en un rincón, el cual no sólo está relacionado con la tela de araña como objeto, sino también entra a participar dentro de la simbología que se maneja en tanto el rincón evoca soledad y está íntimamente relacionado a la primera parte de la transición, la de aislamiento; el rincón aísla a quién esté dentro de él.

Se analiza la sala de exposiciones del Hotel Bucarica y se selecciona un rincón (Ver figura 15), el único rincón del salón que tiene paredes lisas sin interrupciones.

Figura 15. Rincón de la sala de exposición.

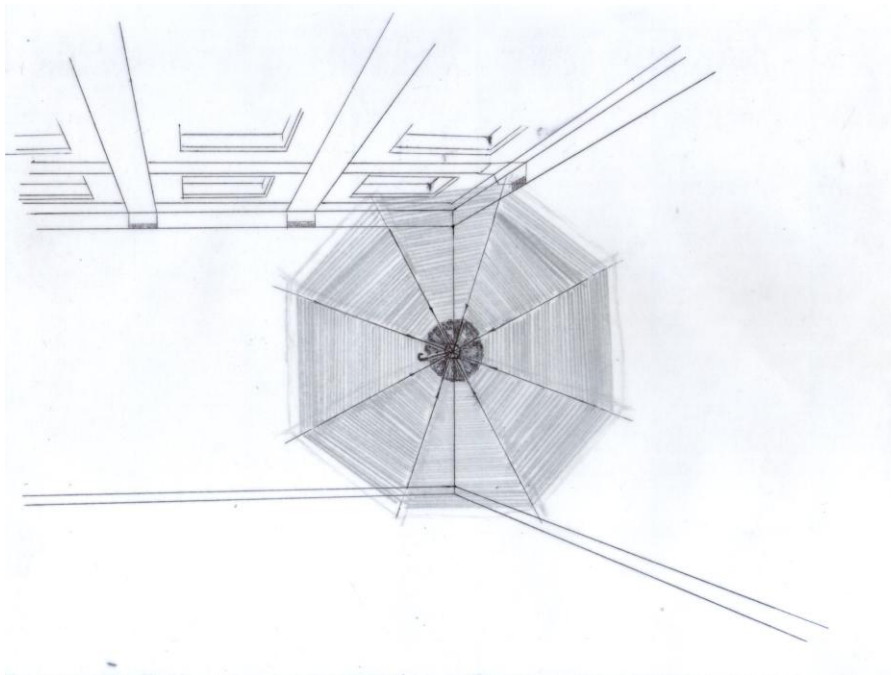

Fuente: Archivo personal de la autora

El rincón tiene una altura de 3.4 mts y la telaraña que partirá del paraguas se instalará en la mitad del rincón a una altura de 1.7 mts; la idea es que la araña se extienda por todo el rincón por lo que las varillas del paraguas se alargarán soldándose varillas aceradas de 2mts, por lo que la telaraña tendrá un diámetro de 4 metros.

Una vez conformado el armazón se tejerá con el hilo de bordar, esto se hará en el lugar de la exposición puesto que el transporte del objeto terminado se imposibilita al ser un elemento frágil y de difícil embalaje. Se procederá a montar con puntillas camufladas, para así ayudar con el soporte de la pieza (Ver figura 16).

Figura 16. Telaraña/boceto

Fuente: Archivo personal de la autora

Siempre se ha querido que la propuesta formal no sea literal en cuanto al concepto, que los objetos instalados tengan por sí solos una estética y la idea o concepto se vea desdibujada u oculta. Esto no quiere decir que la concepción de esta propuesta sea puramente visual.

Como dice Hugh Honour y John Fleming en su libro *Historia mundial del arte*⁹, “la importancia de los objetos artísticos no radica en ninguna cualidad estética que pudiera descubrirse en ellos o no, sino en las cuestiones estéticas que nos obligan a plantear”¹⁰. Estos objetos instalados que de alguna manera tiene la capacidad de transmitir, fuerzan la participación del espectador por la forma de su ubicación, al tener que recorrerla, afirmando su valor como signos que se indagan,

⁹ HONOUR, Hugh; FLEMING, John. *Historia mundial del arte*. Madrid. Ediciones AKAL, 2004.

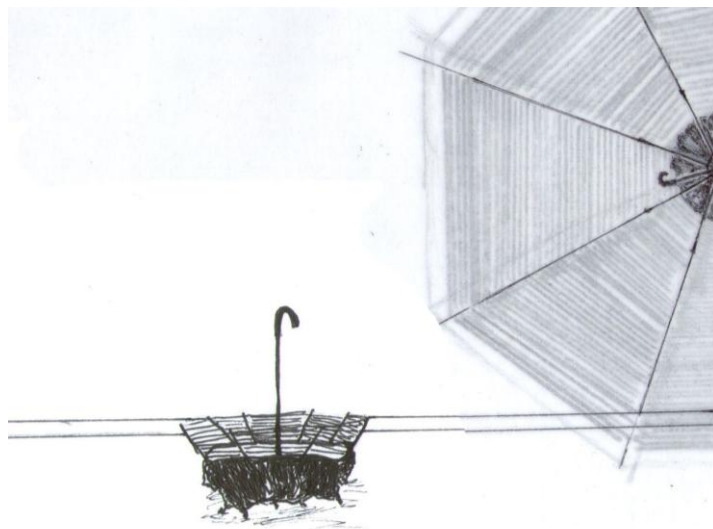
¹⁰ *Ibíd*, pág. 812.

interpretan y así finalmente son contemplados, es por esto la importancia que tiene el carácter formal de la instalación.

Esta instalación debe cautivar al espectador, y como hay un claro interés por el objeto como tal, sin concepto detrás de él, se decide instalar más de un elemento partiendo de la primera telaraña que irá en el rincón, por lo cual se analizan otras posiciones para dos nuevos paraguas, siempre intentando que estos no tengan el estado común de un paraguas y así pierdan su funcionalidad. Se descontextualiza el paraguas para albergar la telaraña, pero siempre manteniendo su forma particular.

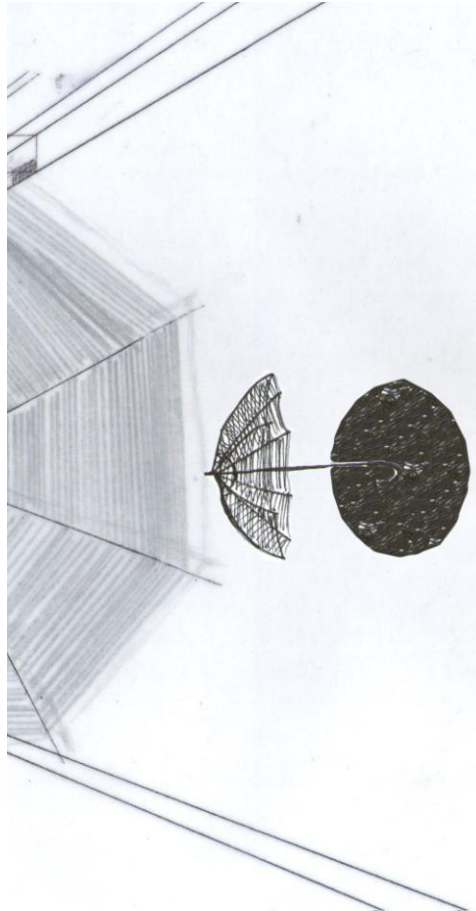
La segunda telaraña tendrá 1mt de diámetro, partirá de un paraguas que se instalará en el piso, invertida y completamente perpendicular a la superficie (Ver figura 17). La tercera y última telaraña tendrá el mismo tamaño que la anterior, pero la tela que cuelga de esta estará pegada a la pared, a modo de sombra de la telaraña que se forma; el paraguas estará instalado en una de las paredes sostenido perpendicularmente a este por la agarradera. (Ver figura 18)

Figura 17. Segunda telaraña/Boceto

Fuente: Archivo personal de la autora

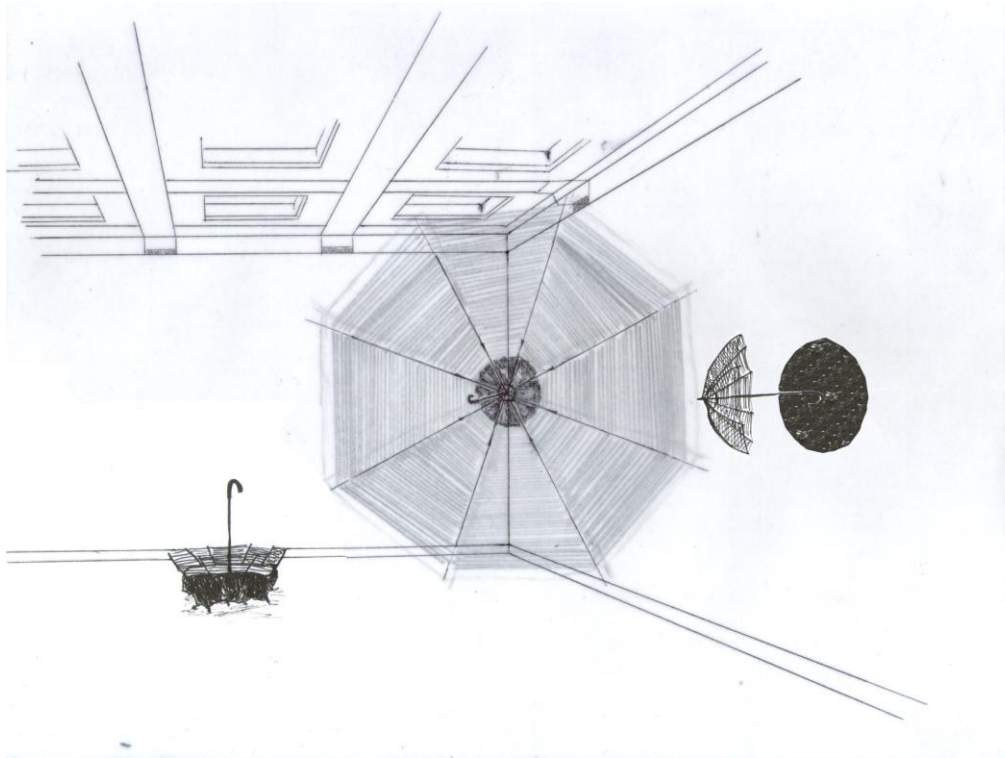
Figura 18. Tercera telaraña/Boceto

Fuente: Archivo personal de la autora

Así, la instalación tendrá un área de 4mts. por 4mts. y estará en la penumbra, representando la primera etapa en dónde sobresale el aislamiento y soledad. Por otra parte, tres luces estarán iluminando cada uno de los objetos respectivamente simbolizando la segunda etapa en donde se quiere salir de la protección y se enfrenta de nuevo y sin miedo a las relaciones con el otro sin miedo alguno al rechazo. El espectador podrá recorrer el espacio que se forma entre los objetos instalados. (Ver figura 19)

Figura 19. Montaje final

Fuente: Archivo personal de la autora

4.3 REFERENTES ARTÍSTICOS

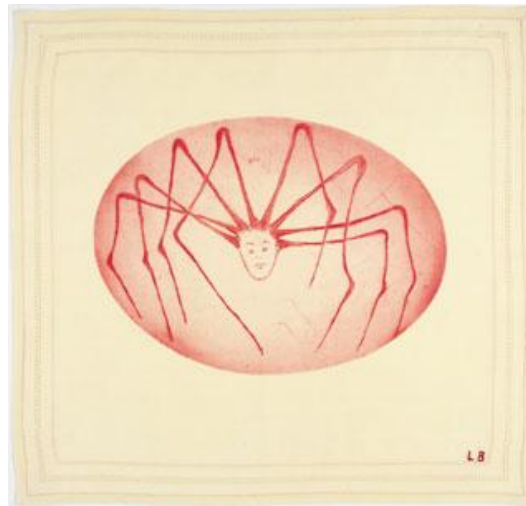
Los siguientes artistas han mostrado en sus propuestas temáticas autorreferenciales, preocupación por el espacio y la estructura, el tejido como propuesta plástica y las vivencias personales como fuente de inspiración. Serán citados puesto que se relacionan directamente con el tema de la propuesta, tanto formal como conceptualmente.

En la obra de Louise Bourgeois, se ven reflejados inquietantes traumas de infancia. La rabia, los celos, el oscuro deseo de venganza, el odio al padre, pasiones turbulentas que dieron lugar a obras de una belleza tan temible como

conmovedora. Plenamente consciente de la dimensión de su obra, está muy alejada de las representaciones literales, al igual que en *The final stand of all i am* en donde se quiere dejar a un lado lo literal por medio de elementos simbólicos que representen estados emocionales.

Bourgeois se relaciona con esta propuesta en cuanto a su temática auto-referencial y el uso de simbologías y representaciones. En su caso, la araña siempre representó a su madre por ser frágil y al mismo tiempo protectora.

Figura 20. Spider Woman de Louise Bourgeois.

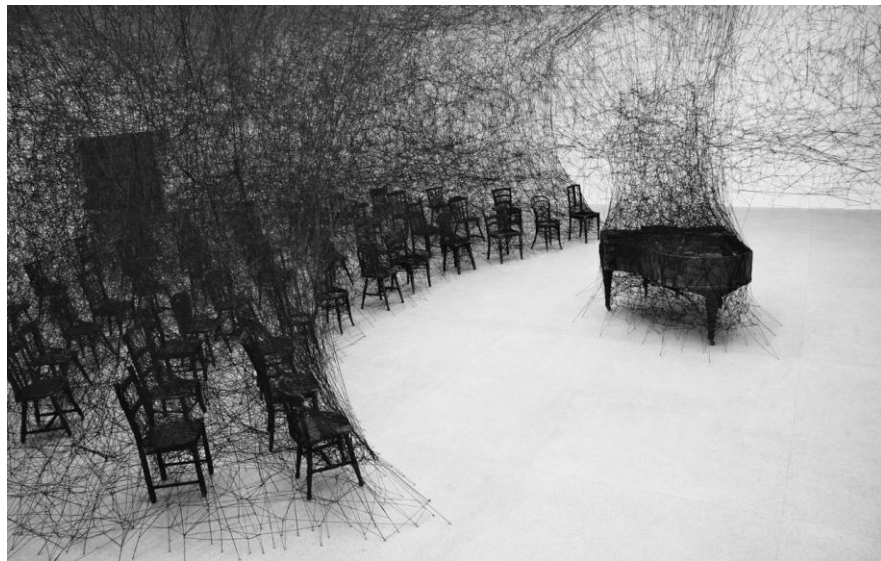
Fuente:

<http://www.moma.org/collection_lb/browse_results.php?criteria=&page_number=201&template_id=1&sort_order=1&view_all=1>

La artista japonesa Chiharu Shiota realiza instalaciones que producen espacios propios, ella incorpora el espacio dentro de su obra al llenarlo con redes de hilos que a su vez se enredan en objetos usados como pianos, vestidos, puertas, espejos, entre otros, que contienen una memoria y adquieren un significado. Los hilos para la artista representan las venas del cuerpo por donde circulan lágrimas, el miedo al abismo, la vida y la muerte.

El espacio para Shiota es fundamental en la parte conceptual y formal de su obra, esto se referencia con esta propuesta en dónde el rincón usado como espacio que alberga los objetos tiene carga emocional dentro del concepto que maneja el trabajo.

Figura 21. In silence de Chiharu Shiota

Fuente: <<http://www.chiharu-shiota.com/works-2008-4/>>

El soporte conceptual de *The final stand of all I am* está sustentado en vivencias personales, al igual que la obra de Sophie Calle, artista francesa, que usa como punto de partida para los trabajos sus vivencias, vida e intimidad exponiéndose a sí misma como si fuera otra persona que no tuviese nada que ver con ella. Su identidad se desintegra y se vuelve múltiple al entrar en diálogo con el espectador.

Figura 22. Dolor exquisito de Sophie Calle

Fuente: < <http://www.banrepcultural.org/sophie-calle/dolor-exquisito>>

CONCLUSIONES

Este proyecto permitió a la autora explorar un problema personal de autorrechazo del que no tenía conciencia de haberlo padecido, el cual con ayuda de una psicóloga comprendió la teoría de su problema, al igual que su solución. Así, de alguna manera, consiguió terminar con dicho proceso.

Al ser consciente de este problema psicológico, es mucho más fácil no volver a caer en la depresión y autorrechazo puesto que se sabe qué lo produce y cuáles son las salidas a estos problemas.

Para la realización de este proyecto se exploran los objetos y sus significados, encontrando en ellos posibles representaciones de sentimientos y emociones que usados de una manera específica, incluso alienados unos con otros, pueden llegar a intervenir espacios logrando una propuesta estética.

Al lograr una propuesta en donde la idea o concepto aparezcan sutilmente dentro de la parte formal en los elementos instalados como lo son el paraguas, la telaraña y el rincón, se evidencia la importancia de los objetos expuestos que terminan siendo el vehículo que lleva al espectador a indagar más a fondo sobre la propuesta.

Por último, este proyecto sirve para exteriorizar vivencias personales que en algún momento puedan ser comunicadas al espectador a través de los objetos y su uso simbólico.

BIBLIOGRAFÍA

BACHELARD, Gastón. La poética del espacio. Cuarta reimpresión y primera impresión traducida. Buenos Aires. Fondo de cultura económica. 2000.

CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos, Editorial Labor, S.A. 1992.

COON, Dennis. Psicología. México: Editorial thomson. 2005. Pag. 153

FUGUET, Alberto. Mi cuerpo es una celda, una autobiografía. Bogotá, Editorial Norma. 2008.

HOFFMANN, Anita. El maravilloso mundo de los arácnidos. México. Fondo de cultura económico. 1993.

HONOUR, Hugh; FLEMING, John. Historia mundial del arte. Madrid. Ediciones AKAL, 2004.

PINKOLA ESTÉS, Clarissa. Mujeres que corren con los lobos. España. Ediciones B, s.a. 2001.

REED, Christopher. Posmodernidad y arte de la identidad. En: Conceptos del arte moderno, del fauvismo al posmodernismo de Nikos Stangos. Barcelona: Ediciones Destino, 2000,

YAGOSESKY, Renny. La protección emocional, en: Gestiopolis. 2010. Disponible en: <http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/proteccion-emocional-relaciones-personales.htm>. Consultado el día 1 de mayo de 2013.

ANEXOS

Anexo A. Imágenes instalación. Diciembre 13 de 2013

