

TFG

INTROSPECCIÓN

UN VIAJE HACIA EL INTERIOR MEDIANTE EL RETRATO
FOTOGRAFICO

Presentado por Marta Guijarro Martínez

Tutora: Ana Martí Testón

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Belles Artes

Curso 2020-2021

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

Este trabajo es una propuesta fotográfica donde se pretende dar visibilidad a los trastornos mentales a través del autorretrato, el collage y la intervención fotográfica. Mediante mi propia experiencia trato diferentes síntomas de esos trastornos reflejándolos en las fotografías finales. También trato temas como la psicología y el psicoanálisis dentro del mundo artístico, y como han ido evolucionando en la historia hasta el día de hoy.

El proyecto se basa en documentarme y recoger información sobre enfermedades mentales, darles visibilidad y explicarlos desde la experiencia a través del autorretrato.

PALABRAS CLAVES:

Fotografía; autorretrato; sentimientos; pensamientos; personal; ansiedad

SUMMARY

This work is a photographic proposal which aims to give visibility to mental disorders through self-portrait, collage and photographic intervention. Through my own experience I deal with different symptoms of these mental disorders reflecting them in the final photographs. I also talk about issues such as psychology and psychoanalysis within the art world, and how they have evolved in history until today.

The project is based on documenting and collecting information about mental illnesses, giving them visibility and explaining them from experience through the self-portrait.

KEY WORDS:

Photography; Self-portrait; feelings; thoughts; personal; anxiety

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. OBJETIVOS	4
1.2. METODOLOGÍA	5
2. CONTEXTO TEÓRICO	5
2.1. EL COLLAGE Y EL FOTOMONTAJE	5
2.2. EL RETRATO.....	6
2.2.1. <i>El autorretrato</i>	6
2.2.2. <i>La fotografía . El retrato fotográfico.</i>	7
2.2.3. <i>El retrato psicológico</i>	8
2.3. LA PSICOLOGÍA.	9
2.3.1. <i>Historia de la psicología</i>	9
2.3.2. <i>El psicoanálisis</i>	11
2.4. LA PSICOLOGÍA DEL ARTE Y ARTETERAPIA	13
3. REFERENTES ARTÍSTICOS.....	15
3.1. FRANCIS BACON	15
3.2. NIEVES MINGUEZA	15
3.3. EDWARD HONAKER.....	16
3.4. PHILIPPE JUSFORGUES.....	17
3.5. MATTHIEU BOUREL	17
3.6. FRANCESCA WOODMAN.....	18
3.7. CLAUDE CAHUN.....	19
4. DESARROLLO DEL PROYECTO.....	20
4.1. ANTECEDENTES.....	20
4.3. PROCESO	21
4.4. OBRAS FINALES.....	25
5. CONCLUSIONES	30
6. REFERENCIAS	31
7. ÍNDICE DE IMÁGENES.....	33

1. INTRODUCCIÓN

Esta propuesta de proyecto final de grado está ubicada dentro del campo artístico visual, para ser mas concreto, en el ámbito de la fotografía. En el proyecto se plantea una serie de fotografías que representan los trastornos psicológicos.

Con esta propuesta pretendo visibilizar los trastornos mentales y transmitir algunas de las sensaciones que estos producen mediante mi interpretación a través de la fotografía como herramienta. Además de pretender provocar al espectador dichas sensaciones.

A lo largo de la historia los problemas psicológicos han sido tratados como algo tabú, pero gracias a los avances en psicología y psicoanálisis, a finales del siglo XIX se comenzó a hablar de estos trastornos, sus síntomas y las soluciones. Se empezaron a estudiar científicamente como afectan los mismos problemas a personas diferentes según su pasado, las experiencias vividas y el expediente médico de sus antepasados. (Healthy Children, 2016)

En este proyecto podremos observar un recorrido tanto de la historia de las enfermedades mentales como de la fotografía y dentro de esta el retrato, puesto que es el estilo fotográfico que más nos puede ayudar a expresar el tema elegido. También veremos el motivo que determinó la elección de este tema como idea principal del proyecto y porque he elegido la fotografía como herramienta final.

1.1. OBJETIVOS

Los objetivos de este trabajo son:

- Documentarse y recoger información sobre enfermedades mentales, que sirven de ayuda para definir el trabajo y profundizar en el modo de expresión gráfica de sentimientos abstractos y difíciles de explicar.
- Dar visibilidad a estos trastornos para así poder informar a otras personas, que no están solas en el mundo. Acercarnos a lo que sufren, ya que son cosas más corrientes de lo que nos imaginamos y así poder normalizarlo.
- Materializar estos sentimientos mediante la fotografía, como medio de expresión gráfica para las personas que no han sufrido nada de lo que he experimentado, de una manera visual lo que pienso y llevo por dentro, ya que a veces explicarlo con palabras es difícil.
- Realizar una serie fotográfica para intervenir en ellas a través del collage y de la edición fotográfica, creando fotografías nuevas que recojan la información que quiero transmitir.

1.2. METODOLOGÍA

Desde un principio tuve claro el tema que quería exponer. Quería hablar y tratar el tema de los trastornos mentales y su representación.

La metodología de este proyecto se divide en dos partes, la primera trata sobre abarcar la parte conceptual del proyecto, para ello haremos un análisis del contexto histórico y una investigación previa sobre la psicología, el psicoanálisis, el retrato y la fotografía para posteriormente explicar las enfermedades mentales, exponiendo y enumerando sus principales características.

La segunda parte se enfoca en la parte práctica, desde la experiencia he creado una serie de fotografías para después ser tratadas a través de la intervención fotográfica dando resultado 8 imágenes finales.

Se trata de el proyecto mas personal que he realizado hasta la fecha. En él hablo sobre mi pasado, parte de mi vida y como me ha afectado a día de hoy. Puesto que actualmente no estoy diagnosticada de ningún trastorno, no he querido centrarme en ninguno en concreto. He expuesto mis pensamientos y como me siento actualmente a través del autorretrato, los he representado físicamente de la manera que mejor me he podido expresar para que sean entendidos, a pesar de que los sentimientos son algo abstracto.

2. CONTEXTO TEÓRICO

2.1. EL COLLAGE Y EL FOTOMONTAJE

Según la RAE¹, “el collage es una técnica pictórica que consiste en componer una obra plástica uniendo imágenes, fragmentos, objetos y materiales de procedencias diversas.”

Las primeras obras de collage, se dice que fueron creadas por Pablo Picasso. En 1912 realiza su pintura *Naturaleza muerta con silla de rejilla*. Juan Gris pronto comprendería la expresión de esta técnica y empezó a usarla también siendo así el primero en exponer un collage. (Amon, 2019)²

Dentro del Futurismo, los dadaístas berlineses fueron considerados los inventores del fotomontaje, una técnica en donde se utilizan fotografías a veces junto a tipografías impresas. Los vanguardistas rusos son los maestros de esta técnica.

Los fotomontajes suelen consistir en elementos fotográficos combinados, en donde George Grosz trabajó en 1915 en parte del movimiento Dada de Berlín realizando montajes como una forma de arte moderno y de anarquía visual, con fotografías en sitios públicos, manifestaciones y publicaciones de arte, siendo

Fig. 1 Pablo Picasso: *Naturaleza muerta con silla de rejilla*, 1912.

¹ Diccionario de la Real Academia Española

² Esta información esta sacada del periódico El País en formato digital, donde se nos muestra el artículo de Santiago Amon escrito en 1977. Amon, Santiago, 1977. Historia del “collage” en forma de “collage”. En *El País* [en línea]

Fig. 2 Juan Gris: *Le Petit Déjeuner*, 1914.

así una protesta contra la primera guerra mundial y contra los intereses burgueses.

Los fotomontajes de hoy en día son más sencillos de crear gracias a aplicaciones y softwares como Photoshop u otras herramientas digitales que permiten trabajar más rápido, replicar las imágenes y obtener resultados mucho más precisos.

2.2. EL RETRATO

2.2.1. El autorretrato

El arte del autorretrato se remonta mucho tiempo atrás, en los inicios de la historia. El hombre siempre ha tenido la necesidad de inmortalizar su propia existencia, siendo la imagen una de las herramientas para que el ser humano pueda expresar sus pensamientos.

Un autorretrato se basa en hacer un retrato de sí mismo a través del dibujo, pintura, poesía, fotografía o cualquier expresión artística sin la necesidad de estar dentro del género realista.

Los primeros autorretratos custodiados en colecciones de arte datan de la Edad Antigua, en Egipto, sobre el año 1300 a.C. en forma de escultura de piedra. Más tarde, en la época medieval y en el Renacimiento se usaban los autorretratos como si de una firma se tratara; pintaban y dibujaban su cara en sus obras como un personaje más. Un gran ejemplo de esto es el *Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa* (1434), donde sale Jan van Eyck reflejado en un espejo convexo en el medio del cuadro. En la segunda mitad del siglo XV y el XVI, el autorretrato se empezó a considerar como un género artístico propio. Se empezaron a utilizar materiales nuevos y nuevas formas de aplicar el color, sobretodo en el óleo, mejorando así la obra final. También se mejora y se extiende el uso del espejo, que facilita la tarea de autorretratarse.

Durante el siglo XVII, hubo cuatro vertientes importantes: la introspección psicológica, el autorretrato grupal, el autorretrato alegórico y la autopromoción profesional. El Siglo XVIII fue determinado por la pintura histórica y el autorretrato vuelve a quedar en segundo plano.

El siglo XIX trató de recuperar la prioridad de los artistas de representarse a sí mismos, destaca Gustave Courbet³ quien busca su propio reclamo social en donde se puede ver a través de sus retratos su carrera como pintor.

En el Romanticismo hubo un cambio importante en el rol de artista en la sociedad.

Los jóvenes pintores empezaron a pensar en el arte como una vocación, más allá de una profesión cualquiera. Esto hizo que se pelearan con sus familias por seguir su vocación artística, era un acto de rebelión que se ve representado en sus autorretratos en donde aparecen miradas y poses arrogantes. Esto llevó a

³ Gustave Courbet pintor que proclama el realismo cansado de un arte romántico, pues Courbet realizaría pinturas donde destacaban escenas cotidianas de su entorno, pintando así la realidad, como indica el propio nombre del estilo.

Fig. 3 Vincent van Gogh:
Autorretrato sin barba, 1889.

Fig. 4 Vincent van Gogh:
Autorretrato con oreja vendada,
1887

Fig.5 Vincent van Gogh:
Autorretrato dedicado a Gauguin,
1888.

tener un enfoque diferente de la pintura, creciendo la exhibición de los autorretratos hasta el punto de que se empezaron a pintar sin los atributos profesionales, el caballete, la paleta y el pincel. La ropa que era tan importante en el siglo anterior por marcar las diferencias en las clases sociales, paso a segundo plano, ya no importaba.

La introspección psicológica pasó a primer plano, se hizo popular gracias al psicoanálisis de Sigmund Freud. Los artistas empezaron a pintar desde sus propias sensaciones, sus pensamientos y sentimientos a través de diferentes técnicas.

La fotografía aparece en la primera mitad de siglo XIX, creando un gran conflicto con la técnica pictórica (Sougez., 2011). Solo unos pocos artistas supieron compaginar las dos cosas sacándole potencial. Edgar Degas fue uno de ellos, el empezó a pintar utilizando las fotografías para estudiar las composiciones y observar la escena. Sus temas de fotografía eran muy parecidos a sus autorretratos, siempre se mantuvo elegante y refinado, integrándose cómodamente en la sociedad de la época.

También hay que destacar a uno de los artistas que más autorretratos realizó fue Vincent Van Gogh. Gracias a sus autorretratos podemos analizar su cambio físico y mental a través del tiempo y cómo se refleja esto en su forma de pintar.

En el siglo XX el autorretrato fue abandonado. En la primera mitad de siglo se representaban con un estilo peculiar los infiernos internos que sufrían por culpa de la guerra y la tragedia, como lo hacía Pablo Picasso representando sus autorretratos en cada fase de su vida con colores y formas distintas, según como se sentía, la mayoría de las veces muy triste, vacío y desolado por la muerte de personas muy cercanas. (ediciones, 2017)

2.2.2. La fotografía . El retrato fotográfico.

La cámara oscura es el antecedente de la fotografía, pero no es hasta 1839 cuando se crea el primer daguerrotipo que se hace oficial.

La primera fotografía creada es un paisaje a través de una cámara oscura y una placa de peltre recubierta de betún en Le Gras, mas conocida como 'Vista expuesta 8 horas para obtener la imagen en 1826.

Un año mas tarde, Niepce⁴ se puso en contacto con Daguerre⁵, a quien le reveló el procedimiento de la fotografía antes de morir. Daguerre continuó con los experimentos fotográficos sobre sales de plata y en 1839 hizo publico el proceso para obtener fotografías sobre una superficie de plata pulida a la que llamo 'daguerrotipo'. Este reducía mucho los tiempos de exposiciones para que fuera mas sencillo hacer retratos a personas y con mucha calidad. Estos retratos

⁴ Joseph Nicéphore Niepce (1765 - 1833), inventor francés. Empleó un prototipo de cámara propia, creando así la primera imagen fotográfica

⁵ Louis Daguerre (1787 – 1851), artista e inventor francés. Perfeccionó el procedimiento de Niepce reduciendo los tiempos de exposicion.

Fig. 6 Gaspard-Felix Nadar: *George Sand*, 1864.

empezaron a ser muy famosos dentro de la clase burguesa de la Revolución Industrial, ya que eran mucho mas baratos que un cuadro.

A partir de 1855 se empezó a utilizar el colodión húmedo que permitía hacer copias de la fotografía en papel a la albúmina con nitidez y una gran variedad de tonos.

Después de 1880 se crean las placas secas de gelatino-bromuro, capaz de crearse industrialmente y comercializarse ilimitadamente, los fotógrafos solo las tenían que comprar e ir cambiándolas en la cámara (Newhall, 2002). Mas tarde fue Kodak quien sacó al mercado cámaras de foto con una película enrollable en vez de placas, haciendo que sea posible que todo el mundo pudiera utilizar estas cámaras fotográficas sin mayor problema que apretar un botón, ya que cada vez que compraban un carrito luego se lo revelaban sin costes.

El retrato fotográfico se empieza a utilizar desde los inicios de la fotografía, destaca sobretodo los fotógrafos comerciales de los estudios parisinos, los retratos psicológicos y el retrato popular, se utilizaba esta técnica para mostrar las cualidades físicas o morales de las personas. Solían ser los fotógrafos ambulantes los que realizaban las fotografías.

Los principales representantes del retrato fotográfico son Nadar, Disdéri, Lewis Carroll entre otros.

2.2.3. *El retrato psicológico*

El retrato psicológico consiste en hacer un dibujo, pintura, fotografía, etc, que refleje el interior de la persona retratada, sus cualidades psíquicas hasta llegar incluso a reflejar la personalidad. Muchos artistas de retrato psicológico dicen que cuando realizan su obra, capturan también una parte del alma.

Cuando el espectador ve la obra no puede evitar sentir una fuerte conexión con el retratado, se puede percibir su personalidad o emociones que hacen posible esa unión o empatía.

Los primeros retratos psicológicos los podemos encontrar en la pintura, destacando artistas como Rembrandt o Frida Kahlo, donde se refleja a ella misma como una mujer dolorida y torturada, por su enfermedad, a la vez que enamorada.

Dentro de la fotografía hay que destacar a Philippe Halsman, quien inmortalizó a algunas personas de las más importantes del siglo XX. Comenzó como fotógrafo en 1932 en París en un estudio fotográfico donde llegó a trabajar para Vogue entre otras revistas de la época como fotógrafo de moda. En 1941 viajó a Estados Unidos donde se hizo famoso con una sesión a una joven modelo en la cual la fotografió frente a la bandera americana. Un año después empezó a trabajar para la revista Life, creando más de 100 portadas, ganándose la fama por sus trabajos llenos de creatividad y humor. En esta época fotografió a Albert Einstein. Con la llegada de la fotografía de color, aprendió nuevas técnicas y experimento con luces de colores que se pueden ver reflejadas en la fotografía

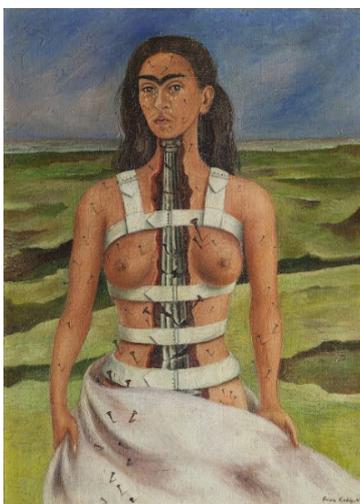

Fig. 7 Frida Kahlo: *La columna rota*, 1944.

Fig. 8 Philippe Halsman: *Dalí Atomicus*, 1930.

que le hizo a Andy Warhol reflejando su carácter vanguardista. También reflejó la imaginación y creatividad de Dalí.

El retrato psicológico se puede clasificar en dos tipos: el retrato fisonómico, el que capta los rasgos físicos que expresan emociones y la personalidad, y el retrato de reconstrucción, que se crea a partir de una descripción de los sentimientos.

2.3. LA PSICOLOGÍA.

2.3.1. Historia de la psicología

La psicología es la disciplina que estudia los procesos mentales en sus tres dimensiones: cognitiva, afectiva y comportamiento, a estas se les puede añadir las dimensiones moral, social y espiritual de la experiencia humana.

Para empezar a hablar de la historia de la psicología hay que trasladarse a la Edad Antigua. El término de psicología proviene de las palabras griegas 'psyché' y 'logos' que quiere decir 'estudio del alma'. Es en esta época, en la Edad antigua donde se empezó a creer que los trastornos mentales provienen de posesiones demoniacas y espirituales, asique los tratamientos se basaban en encantamientos y conjuros a los que se les atribuía efectos curativos. (Foucault, 1964)

En los siglos V y IV a.C. hubo varios filósofos que realizaron grandes aportaciones que suponen la clave del desarrollo de la psicología, estos fueron Sócrates y Platón. Mientras que el primero sentó los fundamentos del método científico, el segundo, concebía el cuerpo como forma de transporte del alma, la verdadera responsable de la conducta humana. En esta misma época el medico Hipócrates estudió las enfermedades psíquicas y físicas a las que les atribuyó desequilibrios en los humores o fluidos corporales mediante el método inductivo.

En la Edad Media el cristianismo se apoderó del pensamiento europeo, provocando un gran retroceso en el progreso científico. Con esto volvió mas fuerte el pensamiento de lo mágico y lo diabólico, de que los trastornos mentales se debían a la comisión de pecados y se trataban con rezos y exorcismos.

Sin embargo, en el mundo árabe, la medicina y la psicología fue avanzando durante el Medievo, empezaron a estudiar los procesos psicológicos básicos y se describieron 'enfermedades de la mente' como la ansiedad, la depresión, la demencia o las alucinaciones, a estas se le aplicaban tratamientos humanitarios. (March, 1538)

Entre los siglos XVI y XVIII, en la parte occidental del mundo convivieron a la vez el humanitarismo y la concepción demonológica de la enfermedad mental. Gracias a la recuperación de la influencia de los autores clásicos romanos y griegos, se relacionaban alteraciones físicas y no morales, en el humanitarismo.

Durante este periodo hay que destacar la influencia de filósofos como Descartes, quien apoyó a la concepción dualista que separaba el cuerpo del

alma, Spinoza que la cuestionó, o John Locke quien afirmaba que la mente depende de influencias ambientales. También el medico Thomas Willis inserto dentro de las alteraciones del sistema nervioso a los trastornos mentales. (Neurociencia, neurología, y psiquiatría: Un encuentro inevitable., 2002)

A finales del siglo XVIII se introdujo la frenología, en donde se dice que las funciones mentales dependen del tamaño de áreas concretas del cerebro, mientras que el mesmerismo atribuía las alteraciones físicas y psicológicas a la acción de energías magnéticas sobre fluidos corporales. Quienes introdujeron esto fueron Franz Joseph Gall y Franz Mesmer.

Mas tarde el alienismo⁶ eclipsó a la psicología, representado principalmente por Philippe Pinel, quien promovió el tratamiento moral de los enfermos mentales y diagnósticos clasificados y su discípulo Dominique Esquirol fomento el uso de estadísticas para analizar la eficacia de las intervenciones psicológicas.

En la segunda mitad del siglo XIX se desarrollaron procesos mentales que se entendieron como consecuencias de la biología gracias al aumento de los conocimientos de la anatomía cerebral. Aquí fue importante Charles Darwin y su teoría de la evolución, que sirvió como excusa a los eugenistas que decían que las personas con trastornos mentales o de clase baja eran inferiores a través de lo sobrevalorado que estaba el peso de la herencia.

Es en 1879 cuando Wilhelm Wundt⁷ funda el primer laboratorio de Psicología Experimental en donde se combinan los distintos conocimientos de ramas científicas.

Gracias a la obra de Karl Ludwig⁸ se desarrolló la psiquiatría estudiando la esquizofrenia y el trastorno bipolar, y con la obra de Emil Kraepelin, conocemos las actuales clasificaciones diagnosticadas según los síntomas y signos.

Se crearon dos escuelas bastante influyentes que son el funcionalismo de William James quien estudiaba las funciones mentales, y el estructuralismo de Edward Titchener que se enfocaba en los contenidos como los pensamientos o las sensaciones.

Durante los últimos años de este siglo Sigmund Freud se inspiró en las investigaciones e ideas sobre la hipnosis y la histeria de Josef Breuer y Jean-Martin Charcot. Mientras, en Rusia, Ivan Pávlov y Vladimir Bekhterev crearon la

Fig. 9 El Bosco: *Extracción de la piedra de la locura*, 1475.

⁶ Alienista, dicho de un médico: Dedicado especialmente al estudio y curación de las enfermedades mentales.

⁷ Wilhelm Wundt (1832-1920). Uno de los principales fundadores de la psicología experimental, desarrollando el método introspectivo en 1879.

⁸ Karl Ludwig (1828-1899). Psiquiatra alemán que empleó el termino distimia (1863) para nombrar a la melancolía no causada por una enfermedad subyacente, creó el concepto de diastrefia (1863) como una forma de paranoia, y el de parafrenia (1868) para hacer referencia a dos enfermedades, la hebefrenia en el joven y la demencia en los viejos.

reflexología⁹. Todas estas ideas dieron lugar a la base del psicoanálisis y el conductismo.

Durante el siglo XX Sigmund Freud creó el psicoanálisis y dio a conocer la terapia verbal y el concepto de inconsciente bajo el prisma psicoanalítico mientras que otros autores como John Watson desarrollaban terapias conductista, donde se centraban en el comportamiento observable. La observación científica del conductismo hizo que apareciera la psicología cognitiva¹⁰, que recuperaría los estudios de procesos mentales tanto elementales como complejos, a partir de los años 60 se popularizo.

Otro elemento destacable es la psicología humanista, capitaneada por Carl Roga y Abraham Maslow. El humanismo cree en las personas como seres únicos, libres con derecho a la dignidad y tendentes a la autorrealización. Surgió como reacción al psicoanálisis y el conductismo.

A la vez de todo lo anterior, fueron aumentando los conocimientos sobre biología, medicina y farmacología, lo que hizo mas fácil el camino de estas ciencias por encima de psicología, influyendo en el desarrollo de la neuropsicología o la psicofarmacología.

Actualmente destaca una concepción de psicología en donde la neurociencia y la psicología cognitiva intercambian entre ellas herramientas y conocimientos tanto en las intervenciones como en las investigaciones. Sin embargo, todavía sigue habiendo críticas del conductismo hacia las concepciones mentalistas y subjetivas de la psicología, aquellas que tratan a la mente como algo separado de la persona.

El psicoanálisis fue duramente atacado, al igual que el cognitismo y todas las ramas de la psicología humanista, ya que trabajan a partir de conceptos muy abstractos y poco definidos en los cuales se les puede adjudicar significados poco relacionables entre ellos y muy diversos.

De cualquier modo, dentro de la psicología, el conductismo es una parte minoritaria, al contrario que el cognitismo, el cual destaca. Aunque en la mayoría de las investigaciones en psicología cognitiva de tipo experimental, son realizadas a partir del conductismo metodológico, el cual conlleva varias contradicciones: por una parte, se trabajan los fenómenos mentales como elementos dentro del cerebro de la persona, pero por otro lado se estudia este elemento mediante estímulos y viendo y midiendo las respuestas objetivas.

2.3.2. El psicoanálisis

El psicoanálisis, como ya se ha comentado anteriormente, es una teoría fundada por Sigmund Freud alrededor de 1896, sobre el funcionamiento de la mente humana y una practica terapéutica donde el terapeuta encuentra de donde proceden las enfermedades mentales y las conductas desadaptativas..

⁹ La reflexología es una terapia que consiste en hacer presión en distintos puntos de los pies, en donde están reflejadas diferentes partes del cuerpo.

¹⁰ La psicología cognitiva es la vertiente de la psicología que se dedica al estudio de los procesos mentales como la percepción, la planificación o la extracción de inferencias.

Tiene como objetivo hacer una sanación a través de la concienciación de traumas reprimidos, comprender los conflictos internos de tiempo atrás para poder tener una buena reacción a las circunstancias del presente. El psicoanálisis ayuda a descubrir cómo de profundos están esos conflictos internos que no dejan a las personas ser felices o tener relaciones sociales con normalidad por culpa de la ansiedad o depresión. La raíz de estos problemas suele estar mas allá de lo que la conciencia puede alcanzar, y por eso, estos conflictos son incapaces de resolverse sin ayuda de la psicoterapia.

Es posible adquirir los conocimientos de la parte inconsciente donde se encuentra el conflicto hablando con un psicoanalista dentro de una atmosfera segura. Mientras el profesional va hablando con el paciente, este se empieza a concienciar de esos conflictos internos presentes dentro de su parte inconsciente, en su psiquis¹¹, incluyendo aquí todos sus sueños, memorias, sentimientos y pensamientos. Gracias a este método de tratamiento se promueve el desarrollo personal, alivia el dolor psíquico y mejora la autoconciencia fortaleciendo la confianza personal para poder alcanzar las metas que se proponga cada persona en la vida.

Sigmund Freud mientras trabajaba con sus pacientes, descubrió que los síntomas tenían significados ocultos, permitiéndole desarrollar su cura a través de la palabra, revolucionando así la interacción entre los terapeutas y sus pacientes, ya que los síntomas neuróticos eran mensajes, portadores de contenidos psíquicos inconscientes y reprimidos.

Freud atendía a sus pacientes seis días a la semana, en los que él escuchaba todo lo que quisieran decirle, todo lo que pasaba por sus mentes. Así él podía asociar los conflictos inconscientes de las experiencias reprimidas de niños, de fantasías y deseos. Tras hacer consciente de estos conflictos a la persona psicoanalizada, estos podían ser analizados y hacer desaparecer los síntomas.

Estos procedimientos, el encuadre, la asociación libre y las interpretaciones, no solo fueron un gran método de tratamiento, sino también una nueva herramienta de estudiar la psiquis humana que mas tarde se convertiría en un nuevo campo llamado neopsicoanálisis.

Dentro del psicoanálisis, Freud descubrió algunos conceptos nuevos como por ejemplo el inconsciente, en donde se encuentra nuestra mayor parte de la vida mental y solo se puede acceder a través del psicoanálisis; la represión, que es la parte no resuelta en los conflictos infantiles que llevan a mantener unas inconscientes y peligrosas fantasías; los deseos se pueden ver a través de los sueños; o el yo, ello y súper yo, en donde la conciencia es el yo, convirtiendo los impulsos en acciones. La parte inconsciente de la mente es el ello, es la parte reprimida de la memoria, en donde se encuentra las experiencias infantiles. El

¹¹ Psique, palabra de origen griego (psyché) que significa 'alma humana'. La psique es el conjunto de capacidades humanas de un individuo que abarca los procesos conscientes e inconscientes.

súper-yo es el sitio donde se tienen en cuenta las prohibiciones y los ideales, una guía para la conciencia y la mente.

El método del psicoanálisis de basa en la asociación libre, es decir, el paciente cuenta todo lo que se le aparezca por la mente, sin restricciones sobre sentimientos como la vergüenza o culpa o sobre el contexto. Como en este proceso el paciente tiene que ir recordando, por el camino se va encontrando conexiones que destapan aspectos que hasta ese momento se concebían inconscientemente como deseos. Llegados a este punto, el analista comienza un proceso mental muy similar llamado atención flotante, por el que sigue esa conversación del paciente llevándolo a una fantasía inconsciente, la cual puede ser experimentada tanto por el paciente como por el analista. Gracias a la ayuda e intervenciones de el analista sobre el aquí y ahora, se empieza a entender los sufrimientos del paciente, llegando este a entender sus orígenes para poder resolverlos.

Dentro del mundo del artístico, el psicoanálisis y el arte han estado fuertemente unidos. Freud definió al artista como alguien que posee la capacidad de representar, de forma material, una copia fiel de su fantasía. Veía al artista como una persona capacitada para transformar en realidad, sus instintos a través del arte y además que fueran socialmente aceptables. Es decir, el arte es un vehículo para materializar nuestros impulsos, una manera de transformar el sufrimiento.

Mas tarde se llegó a establecer el arte como una forma de organizar el vacío, convirtiendo los sentimientos y pensamientos que llevamos dentro en algo dirigible tanto para nosotros como para los demás, siendo así una manera de comunicar que nos conecta directamente con el inconsciente.

A parte del psicoanálisis ser inspiración para el arte, también es una gran herramienta para que los críticos de arte pudieran analizar y aproximarse a la obra, establecer la relación entre la obra y el artista, y saber de donde proviene esa creación y hacerse una idea de la personalidad del autor.

2.4. LA PSICOLOGÍA DEL ARTE Y ARTETERAPIA

Como dice la psicóloga Cristina Barreiro en su blog 'La mente es maravillosa': dentro del ámbito de la psicología, podemos encontrar la psicología del arte, que tiene como elementos principales de estudio la creación y la apreciación artística dentro del punto de vista psicológico. Esta disciplina trata de elaborar teorías tanto de la actividad creativa como de la perceptiva, es por esto que no se prescinde de los conceptos fundamentales de la psicología científica.

La psicología del arte es un campo nuevo para muchos países y es por eso que hay muy pocos estudios en español, y la mayoría de ellos son de casos basados en el psicoanálisis, manteniendo así bastante relación con la filosofía y la historia del arte, ya que se pueden analizar la parte estética de las obras desde una perspectiva psicológica, como por ejemplo que era lo que movía a los artistas a crear sus obras y como las aceptaba el publico por factores como el

Fig. 10 Adolf Wölfli: *Clínica Waldau*, 1921.

contexto histórico, cultura y su sociedad, la percepción del público y los valores del artista.

Los efectos curativos del arte son conocidos por gran cantidad de psicoterapeutas que han estudiado y comprobado los efectos curativos del arte tanto a nivel individual como grupal. A este tipo de estudios se les denominó arteterapia. Utilizaban diferentes técnicas artísticas como la pintura, escritura, música etc como forma de rehabilitación pero incorporarlo dentro de un ámbito hospitalario es todavía muy difícil. (Barreiro, 2020)

Sin embargo, la psicología del arte ha profundizado en estos temas y ha desarrollado estudios acerca de la creatividad y cómo esta puede reducir el estrés y ansiedad gracias al aprendizaje de técnicas artísticas clásicas como la pintura, escultura...

Recientemente se ha descubierto que pintar permite la liberación de dopamina, hormona que proporciona sensación de recompensa y endorfinas, hormonas de sensación de bienestar. Cuando se termina una obra de arte se libera oxitocina, la hormona de la sensación de felicidad. También tiene como beneficios principales: desarrollo de habilidades sociales, liberación de estrés y ansiedad, bienestar psicológico, control de la conducta y trabajar el subconsciente como método de conocimiento.

La psicología del arte es considerada como un método de autoconocimiento al trabajar el subconsciente.

En 1925, el psicólogo Lev Semionovich Vygotsky¹² fue de los primeros en evidenciar la necesidad de analizar el arte desde una perspectiva integral, en donde se entendía como una herramienta tanto de expresión emocional como de socialización. (Torres, 2017) Se interesa expresamente en la obra de arte, independientemente del artista, para poder centrarse en una investigación objetiva de la obra. Esta objetividad buscada le sirve a Vygotsky para concebir el arte como una experiencia individual, una obra especial y premeditada para provocar determinadas emociones y generar una relación entre un individuo y otro.

Una de las experiencias más importantes en el mundo de la psicología y el arte, fue el caso de Adolf Wölfli, contado por su médico suizo Morgenthaler en su publicación sobre el arte de un enfermo mental: *Ein Geisteskranker als Künstler* (Un paciente psiquiátrico como artista) en 1921. Cuando este médico llegó al hospital psiquiátrico de Waldau en Berna, se encontró con un enfermo esquizoparanoico llamado Wölfli, quien sufría de episodios violentos y solo se calmaba refugiándose en el dibujo. En su libro, insiste en las características de la obra del paciente y en las virtudes terapéuticas que mostraba, creyendo así en las grandes aportaciones al arte que puede tener una persona con graves dolencias mentales. (Forteza, 2015)

Fig. 11 Adolf Wölfli: *San Adolf con gafas entre las dos ciudades Niess y Mia*, 1924.

¹² Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934). Psicólogo pionero ruso, conocido por su teoría sociocultural del desarrollo cognitivo, defensor de la idea sobre el papel crítico que tiene la interacción social en el aprendizaje infantil.

Morgenthaler cuenta en su libro como a Wölfli se le daba dos hojas de periódico sin entintar y un lápiz nuevo cada lunes por la mañana y solo le duraba dos días, el resto de los días se tenía que buscar métodos propios para poder seguir dibujando como con las cenizas de los cigarrillos que podía ir recolectando, con las puntas que se le rompían del lápiz que tienen un tamaño de 5 milímetros... Las imágenes que crea con intensas y complejas, pinta y colorea hasta los filos de las hojas con el mas mínimo detalle, como una manifestación de 'horror vacui'. Se conocen mas de 1600 obras creadas por Wölfli hasta que murió en 1930. Sus trabajos están expuestos en el Museo de Bellas Artes de Berna, siendo estos una inspiración dentro del mundo del arte marginal o también llamado art brut.

3. REFERENTES ARTÍSTICOS

En este apartado se destacan algunos de los referentes que he utilizado.

3.1. FRANCIS BACON

Nacido en Dublín en 1909. Desde muy joven fue a contracorriente tanto en la vida como en sus obras. Con veinte años le echaron de casa por probarse ropa de su madre, por lo que tenía que ganarse el dinero como pudiese mediante encuentros sexuales con hombres mayores. Tiempo después viaja a París en donde empieza a tener el reconocimiento artístico que no había tenido hasta este momento. Sus obras oscilaban entre el expresionismo, el arte figurativo y la abstracción. Bacon pintaba sus autorretratos con formas retorcidas, atormentadas, su cara es mutilada, masacrada y vuelta del revés. Bacon declaró "Nunca he pretendido que mi obra resulte perturbadora", pero sus obras no dejan indiferente a nadie. (Artequin, 2017)

Fig. 12 Francis Bacon: *Tres estudios para el autorretrato*, 1976.

3.2. NIEVES MINGUEZA

Nieves Mingueza es una artista nacida en Valencia que actualmente vive y trabaja en Londres. Utiliza la fotografía analógica o en blanco y negro, donde

trata temas como la familia, las emociones, enfermedades mentales, los conflictos o la muerte a través del collage y la experimentación en fotografías.

En su proyecto 'Here I Am' de 19 collages y un poema, utiliza el collage para tratar el tema del autismo infantil ya que siente que a través de esta técnica puede transmitir sus emociones y sensaciones sin tener que recurrir a caras de niños y niñas reales creando así personajes anónimos, haciendo reflexionar sobre la delicada línea entre la ficción y la realidad.

Los materiales que normalmente utiliza son fotografías analógicas o en blanco y negro junto con materiales reciclado como libros, papeles antiguos o revistas, haciendo que su búsqueda se centre en reutilizar y renovar material de archivo.

Fig. 13, 14, 15 y 16 Nieves Minguez: *Here I Am*.

3.3. EDWARD HONAKER

Edward Honaker es un fotógrafo de 26 años, diagnosticado con depresión hace 7 años, documentó su enfermedad a través del autorretrato en blanco y negro. Cada una de las fotografías que realiza trata las diferentes emociones y etapas como la ansiedad, ira, tristeza, el abandono, que se abarca en este trastorno.

En varias entrevistas expresa lo que siente en este proceso y habla de que de repente se le daban mal todas cosas que antes le gustaban y se le daban bien, no encontraba una explicación. Tu mente es quien realmente tu eres y cuando no funciona bien, da miedo.

Fue solo dos años después de ser diagnosticado, que empezó a entender que es lo que le ocurre por la mente y es en ese momento cuando coge la cámara de fotos para transformar esas emociones que el siente en algo tangible, dando como resultado la serie de autorretratos que captura su experiencia personal con la depresión.

Fig. 17 Edward Honaker: *Sin título*, 2015.

Fig. 18 y 19 Edward Honaker:
Sin título, 2015.

Relata que es muy difícil sentir alguna emoción cuando estas deprimido y unas buenas obras de arte, definitivamente, puede mover a las personas. Y con su proyecto, Edward espera inspirar a más personas, no solo a hablar sobre las enfermedades mentales, sino a ser más receptivos con las personas que lo sufren. (Holmes, 2015)

Fig. 20 Philippe Jusforgues: *Sin título*, 2000

Fig. 21 Philippe Jusforgues: *Sin título*, 2000

3.4. PHILIPPE JUSFORGUES

Nacido en Mónaco, en 1967, vive y trabaja en París. Explora el retrato a través de fotografías de archivo con intervenciones como dibujos y collages creando un nuevo mundo surrealista mezclando la fotografía antigua con fotografía contemporánea creando nuevas imágenes donde nada es lo que aparenta ser, imágenes entretenidas pero bizarras.

Comenzó haciendo collages por casualidad ya que no era parte de su cultura. Se siente más libre probando diferentes cosas y la rapidez de la ejecución era lo que le enganizó.

Su trabajo es minimalista, normalmente uniendo solo 2 imágenes trata de darles una nueva vida, olvidando de donde vienen y de que están echas. Un reciclaje poético que esboza escenas de cine que no existen, dibujos de carne y hueso, alucinaciones fotográficas y pinturas imaginadas. Ve el collage como un embudo en el que los otros medios pueden precipitarse.

También es importante de mencionar que nunca pone título a sus obras, porque ponerle un nombre significa que hay algo que interfiere entre la obra y el espectador. Una vez que la imagen está acabada, esta debe ser capaz de entenderse por sí misma y ya no le pertenece a Philippe más.

3.5. MATTHIEU BOUREL

Este artista nació en Francia en 1976. Actualmente él vive y trabaja en Berlín. Se dedica al collage y al arte digital. También hace música bajo el nombre de Electric Kettle.

Se describe a sí mismo como 'dataista', combina la técnica del collage tradicional con la edición digital, la animación e incluso a veces con sonidos para

crear un cuerpo de trabajo que difumina las fronteras entre la ilustración, el diseño gráfico y la instalación de arte.

Para Bourel, crear estas imágenes son una forma de responder a la sobrecarga visual que nos bombardea constantemente. Cómo lidiar con esta y como tomas interesarse en esta, pero sin permaneces contemplativa, o simplemente ser una victima de la propaganda.

El collage es una forma de vida. Utiliza imágenes antiguas y las transforma dándoles una nueva historia que contar. Usa imágenes antiguas porque siente que tienen mas emociones que una actual.

Lo que mas cabe destacar de este artista es el estilo propio que tiene. La gente lo contrata para que el haga lo que el quiera, intenta no ver las obras de otros artistas para no influenciarse. (Pérez, 2015)

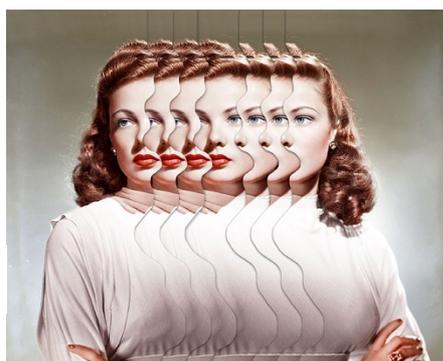

Fig. 22 Matthieu Bourel: *Duplicity*, 2014

Fig. 23 Matthieu Bourel: *Politics*, 2013

Fig. 24 Matthieu Bourel: *Mollify*, 2015

3.6. FRANCESCA WOODMAN

Francesca nació en Denver, Estados Unidos (1958-1981), a pesar de haber fallecido tan joven, con 22 años, fue una artista destacada en el ámbito de la fotografía, donde encontró su voz, desde un punto de vista surrealista. A los 13 años obtuvo su primera cámara, la cual entendió desde un primer momento como su propio vehículo de expresión artística.

Tras haber viajado a Italia para acabar su carrera de diseño, se fue a Nueva York, en donde comenzó su tormento. Sufrió depresión, una crisis emocional e intento suicidarse una primera vez, sin éxito. Finalmente el 19 de enero de 1981 escribió : "Mi vida en este punto es como un sedimento muy viejo en una taza de café y preferiría morir joven dejando varias realizaciones, en vez de ir borrando atropelladamente todas estas cosas delicadas..." (Nates, 2016) Después saltó de un edificio y se quitó la vida con 22 años.

Dejó mas de 800 fotografía y unos diez mil negativos. Dentro de sus obras hay varios elementos que se repiten, los interiores derruidos, entornos naturales, la figura humana femenina y desnuda, el uso de algún objeto y el ocultismo, siempre en formato cuadrado y en blanco y negro. Se interesaba mas en el proceso artístico que en el resultado final, experimentaba con los

tiempos de exposición, creando barridos, creando la ilusión de difuminarse con el fondo o atravesar objetos.

Fig. 25 y 26 Francesca Woodman:
Sin título, 1977 y 1980

Fig. 27 Claude Cahun: *Combat de Pierres*, 1931.

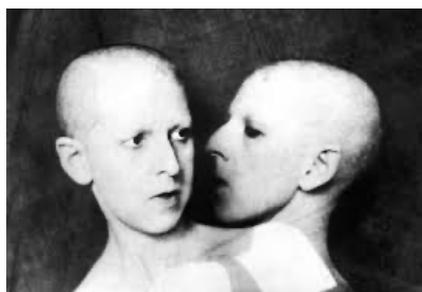

Fig. 28 Claude Cahun: *Que me veux-tu?*, 1928.

3.7. CLAUDE CAHUN

Lucie Renee Schowb nació en Francia en 1894, se dio a conocer bajo el seudónimo de Claude Cahun en 1919. Sufría de anorexia y tenía tendencias suicidas que hicieron que se interesara en la fotografía desde niña, con 7 años realizaría sus primeras fotografías.

En 1918 se muda a París, donde conoce a su futura pareja, quien le ayudaría a crear sus fotografías mas adelante. Se introduce en el movimiento surrealista, donde aprovecha para las limitaciones de la cámara y la ambigüedad para crear fotomontajes en el cuarto oscuro.

Los autorretratos son elementos claves en sus fotografías, son auto-exploraciones sobre la identidad. En ellos se caracteriza con turbantes, mascararas, como una muñeca, como su padre... hasta el punto de que era difícil de distinguir si eran autorretratos o *performance* en donde se disfrazaba de un personaje.

Se cuestiona constantemente su identidad, ya que para ella es un elemento totalmente mutante, se reinventa y recrea según necesite. Sus fotografías son un juego de engaño y exploración, revelación y ocultamiento, rechazando la identidad como una sola y reemplazándola por un moldeado permanente que se reinventa y reemplaza todas las veces que sea necesario. (Nates, 2017)

4. DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1. ANTECEDENTES

Desde muy pequeña empecé a mostrar un gran interés por la fotografía. Recuerdo que en mi casa siempre había una cámara analógica de bolsillo que mi padre utilizaba muy a menudo para inmortalizar momentos. Poco después compraron una pequeña cámara digital para recordar todos los viajes. Cuando entré en la adolescencia lo único que pedía para mi cumpleaños o navidad era tener mi cámara digital. Sin tener ni idea de lo que eso conllevaría, nos convertimos en mi cámara y yo, siempre juntas a todos lados, hasta al instituto. Empecé fotografiando a mis amigas, pero poco a poco me iba dando cuenta que lo que más me gustaba captar era a mí, mi esencia. Sin ningún tipo de conocimiento sobre fotografía, aprendiendo a base de errores, me fui percatando de que lo que más me llamaba la atención eran los ojos.

En esta primera etapa estuve mucho tiempo experimentando a través de filtros como el blanco y negro o el sepia, imaginándome que las imágenes procedían de otra época.

Más adelante descubrí una serie de recursos digitales por los que podía editar mis fotografías, sobretodo las de retratos. Empecé a tener la necesidad de arreglar esos pequeños 'defectos' que son naturales de nosotros. Esos pequeños retoques me hicieron empezar a investigar sobre como funcionaban aplicaciones como Photoshop y descubrir todo lo que se puede hacer con ellas. Aprendí que se pueden distorsionar elementos, cambiar colores, mezclar imágenes... millones de opciones para crear millones de posibilidades. Fue así como considero que dio comienzo la experimentación fotográfica digital.

Casualmente siempre me he sentido muy interesada en temas como los que he tratado anteriormente durante todo el trabajo, como son los trastornos, enfermedades mentales y sus síntomas. Supongo que ciertos temas y momentos de mi vida me han llevado a pasar por varios de esos síntomas y a hacerme muchas preguntas sobre mí, hacer una severa introspección.

Es por ello por lo que decidí crear este proyecto, para poder plasmar a través del autorretrato lo que siento, mis sentimientos y pensamientos atormentados, para poder comprenderme más y mejor a mí misma.

4.2. EL AUTORRETRATO Y LA INTROSPECCIÓN.

En este proyecto, al ser de procedencia tan personal, se eligió el autorretrato como el método más eficaz de exponer el proceso y las emociones vividas. Noelia Báscones explica cómo es autorretrato contemporáneo así: 'En el autorretrato actual hay que buscar el significado profundo del mensaje que su autor nos quiere transmitir, el artista ya no utiliza su imagen reflejada en un espejo como un mero ejercicio de disciplina artística, sino que a través de este ejercicio analiza las formas interiores de su persona.' (Reina, 2013) De esta

Fig. 29 Marta Guijarro: *Cuerpo y alma*, 2017.

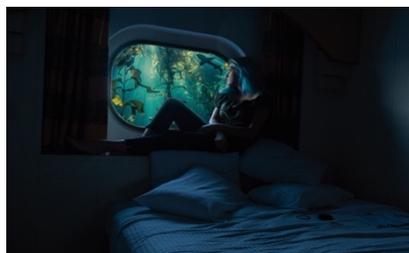

Fig. 30 Marta Guijarro: *Bajo el mar*, 2018.

forma el rostro y el cuerpo pasan a ser una información clave para entrar en la psique del artista.

Durante la creación del proyecto se ha creado en mi interior un gran conflicto entre la necesidad de identificarme, pero a la vez de querer disociarme ante el rostro representado. El extraño sentimiento interno no resuelto de querer tener una experiencia razonable y con ello conseguir un distanciamiento de esta misma, pero, por otra parte, es imposible no revivir y volver a sentir intensamente todo lo ocurrido. En pensadores y artistas se reitera el tema del extrañamiento del ser humano hacia si mismo como se ha podido observar en reflexiones de escritores como el poeta Julian Bell, en donde habla sobre la extraña impresión que le provoca el reflejo en el espejo su propio rostro: 'Tengo una cara, pero mi cara no soy yo. Tras ella hay una mente que tu no ves pero que te observa. Esta cara que tu ves pero yo no, es un medio del que dispongo para expresar algo de lo que soy. O al menos eso parece hasta que me vuelvo hacia el espejo. Entonces puede parecer que mi cara me pertenece, que se enfrenta a mi como una apariencia a la que estoy ligado'. (Bell, 2004)

Es por todo esto que este trabajo final de grado se reafirma como un ejercicio de superación y de autoconsciencia de la autora de este mismo, tras la necesidad de exponer y enfrentarme a mis propios acontecimientos.

4.3. PROCESO

Este proyecto nace de la necesidad de querer cerrar una etapa que me ha acompañado durante toda mi vida, pienso que haciendo este trabajo final voy a poder dejar en él todos mis pensamientos y sentimientos y poder pasar pagina.

Inicialmente este trabajo iba a ser puramente fotográfico con una edición a través de Photoshop, tras comentar esta idea con mi tutora acabamos en la conclusión de que lo mejor seria hacer fotografía con collage y el resultado final es la intervención fotográfica.

"Lo que yo percibo y siento no puede ser compartido con nadie. No hay forma de saber si las sensaciones y experiencias de otras personas son como las mías. Lo único que puedo decir que existe con seguridad es mi yo. Todo se reduce a mis experiencias. En el fondo todo es yo". (García, 2000)

Antes de empezar a hacer las fotografías se planificó algunas imágenes del trabajo con bocetos y pequeños escritos sobre las sensaciones vividas. A través de este proyecto he conseguido poco a poco empezar a apuntar mis pensamientos, a modo de diario, como un recurso que me ha ayudado al igual que a otros artistas como un medio para recopilar ideas, recuerdos o sensaciones para la posterior realización de sus obras. Como decía Louise Bourgeois: 'Tengo tres clases de diario, el escrito, el hablado (en una grabadora), y

mi diario de dibujos, que es el más importante. Teniendo estos distintos diarios estoy segura de que tengo mi casa en orden.' (Fernández, 2006)

Tras haber recopilado todos los escritos, y previamente a la sesión fotográfica, se crearon pequeños bocetos en donde se podía observar cual iba a ser la mejor opción para plasmar mis ideas a representar. Cuando todo esto estuvo claro, empecé con la toma de fotografías durante en las cuales me imaginé diferentes situaciones y escenas relatadas en los escritos anteriores para añadir algo de veracidad a las expresiones. Tras la sesión fotográfica se hizo una selección de imágenes según las posteriores intervenciones.

Varias de las imágenes se crearon a la vez ya que muchos de los estados confluían a la vez en el tiempo. A pesar de haber hecho una planificación previa, algunas de las imágenes se fueron creando a medida que se iba desarrollando el proyecto. Al no saber previamente si iba a experimentar algún tipo de mejoría mental, no contemplé la necesidad de ejecutar imágenes con una narrativa cronológica, sino que solo pretendía representar estados de ánimo internos. Decidí las imágenes no iban a seguir las mismas pautas puesto que cada imagen conlleva un impulso momentáneo distinto y necesita de una creatividad diferente como forma de proceso terapéutico. Previamente a todo esto hice una sesión fotográfica de prueba en mi casa. De esta sesión salieron varias fotografías, que tras hacerlas pasar por una edición fotográfica digital a través de el programa Adobe Photoshop 2021, fueron el inicio de este proyecto

Tal y como dice Donald Winnicott, famoso psicoanalista que considera que el proceso de creación esta unido al juego y la experiencia, el cual define como 'espacio transicional y es una mezcla de las realidades externas y las internas de cada sujeto. Es por esto que el juego está ligado al proceso creativo, es aquí donde se potencia nuestra personalidad y nuestro ser y donde el espacio potencial se transforma en el lugar de experiencia de la cultura'. (Winnicott, 1993)

Como ya he comentado anteriormente, una vez conseguidas las fotografías, el paso siguiente era trabajar en ellas. Antes de imprimirlas para intervenir sobre ellas, hice una previa edición digital para corregir parámetros de color y exposición, puesto que quería que todas las fotografías fueran en blanco y negro.

Fig. 31 Marta Guijarro: *A la izquierda la imagen original, a la derecha la imagen edita*, 2021.

Fig. 32 Marta Guijarro: *A la derecha la imagen original, a la izquierda la imagen edita*, 2021.

Fig. 33 Marta Guijarro: *A la izquierda la imagen original, a la derecha la imagen edita*, 2021.

A continuación, se muestran tres imágenes en donde se puede observar el antes y el después de los retoques fotográficos.

Como se puede observar, se han retocado elementos esenciales como la luz, el color y el contraste a través de la herramienta de Curvas para añadir a las imágenes un tono oscuro que se asemejase a la idea principal que tenía siguiendo la misma línea. En varias ocasiones las fotografías han sido recortadas y re-encuadradas para centrarme más en aspectos concretos como el rostro o en otros aspectos para añadir más espacio alrededor de mí, la modelo, creando esa sensación de soledad.

Más tarde, una vez editadas las imágenes, llegó la hora de crear nuevas imágenes a partir de las ya obtenidas. Primero, para intentar ahorrar papel, hice varias pruebas en Photoshop para ver algunas posibilidades sobre cómo podrían quedar las imágenes para posteriormente realizarlas. Tras un trabajo de experimentación y reflexión, entendí que por muchas pruebas que hiciese en Photoshop, nunca iban a quedar igual que cuando las haga físicamente, es por ello que me puse manos a la obra.

Imprimí las imágenes en papel con una impresora de casa para hacer varias pruebas previas, tras esto, empecé a tener algunas ideas un poco más claras, por lo que decidí finalmente volverlas a imprimir en papel fotográfico mate. Este papel era el idóneo para poder rascar con una aguja la tinta impresa sin llegar a romper el papel. Así fue como creé las 6 imágenes, rompiendo las fotos, rasgando la imagen, añadiendo elementos esenciales como los clavos y la cuerda pegada, creando texturas.

Mientras creaba este proyecto me acordé de unas fotos que tenía guardadas de cuando era pequeña e iba al colegio, en estas fotografías, las cuales perdí hace poco, se podía observar la rabia que le tenía a algunos de mis compañeros de clase que salían en ella, ya que cuando era pequeña les clavaba chinchetas en la cara cuando se metían conmigo o no me querían cerca, era una especie de vudú en mi imaginación. También había una foto en la que salía yo sola, a la que también le hacía exactamente lo mismo, vudú hacia mí misma, sobre todo en los ojos. Ya que perdí las fotografías originales, quise volver a recrear esa imagen. Mientras le hacía los agujeros con una chincheta me iba dando cuenta que en mí empezaron a aflorar los mismos sentimientos que en aquella época.

Eran sentimientos de rabia y odio hacia mi misma, a pesar de haber pasado 15 años, los pensamientos afloraron de nuevo.

Previamente a todas estas imágenes anteriores, cree dos fotografías más en edición digital que, en realidad, fueron el inicio de todo este proyecto. Tras hacer un curso de postproducción fotográfica para la imaginación de Silvia Grav en 2020, me di cuenta de como quería que fuera mas o menos mi trabajo final de grado. Este curso me enseñó a como crear imágenes a base de capas de mascarar, superposición de imágenes, añadiendo texturas y elementos con pinceles, creando heridas y roturas entre otros elementos.

Todas estas herramientas las utilicé llevándomelas a mi terreno, creando imágenes oscuras, un tanto tenebrosas. Expresando lo que siento en el momento, aunque el proceso de creación de estas imágenes sea mas largo y lento. A continuación, podremos observar un antes y después de una las imágenes editadas con Photoshop.

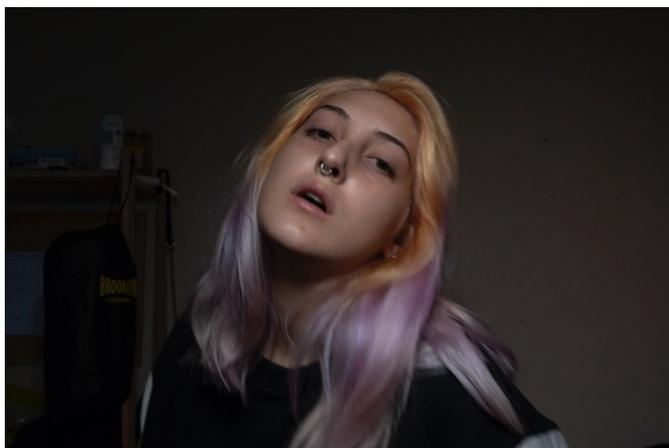

Fig. 34 Marta Guijarro: *Imagen original*, 2021.

Fig. 35 Marta Guijarro: *Imagen editada*, 2021.

Respecto a los aspectos técnicos, todas las fotografías han sido realizadas a través de fotografía digital, empleando una cámara Nikon D3000, con un único objetivo de 18-55mm. Las fotografías al ser tomadas por mi misma, utilicé un mando a distancia con un temporizador de 5 segundos para poder poner las poses.

Todas las fotografías han pasado en mayor o menor medida por el programa Adobe Photoshop 2021. La impresión de las imágenes fue en formato A5 para trabajar sobre ellas cómodamente, sin hacer un desperdicio muy grande de papel. A la hora de escanear y digitalizar las imágenes finales utilicé la misma cámara de fotos, ya que el escáner variaba el color de las imágenes y añadía rayas y elementos inexistentes en estas que sobraban.

4.4. OBRAS FINALES

A continuación, podemos observar las 8 fotografías finales que componen este trabajo de final de grado, en donde se puede observar todo lo aprendido en la carrera de Bellas Artes.

Fig. 36 Marta Guijarro: *Rota*, 2021

Fig. 37 Marta Guijarro: *Soy mis propios fantasmas*, 2021

Fig. 38 Marta Guijarro: *No me mires*, 2021

Fig. 39 Marta Guijarro: *El pasado sigue en mi presente*, 2021

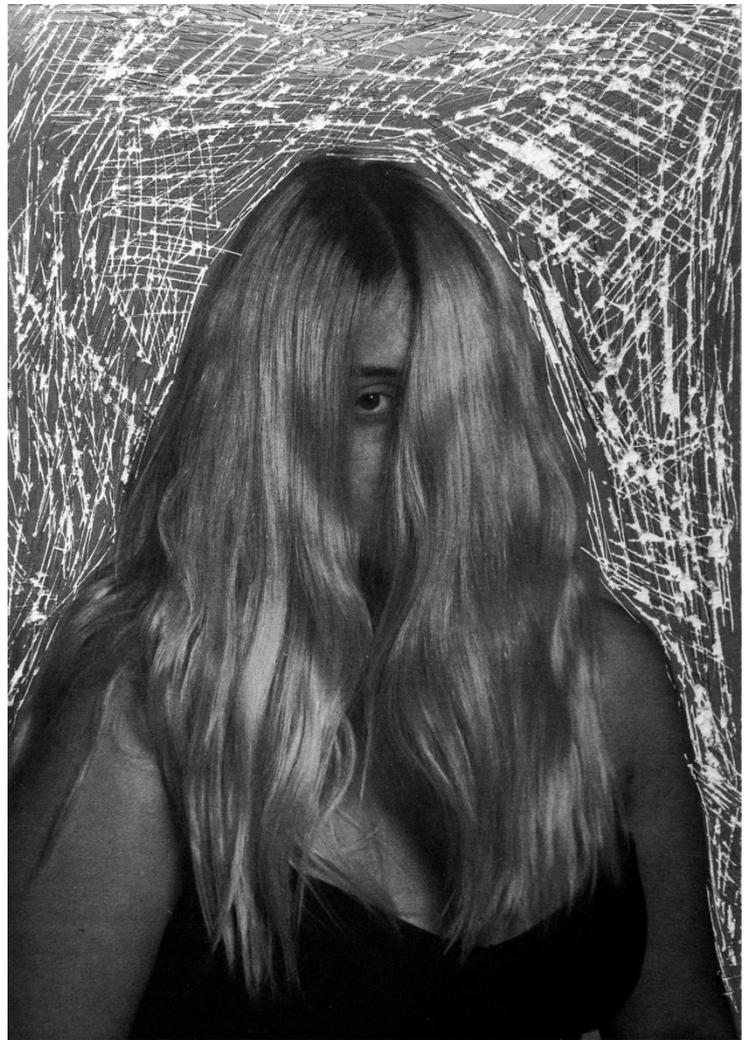

Fig. 40 Marta Guijarro: *Mis pensamientos se han escapado*, 2021

Fig. 41 Marta Guijarro: *No puedo hablar mas*, 2021

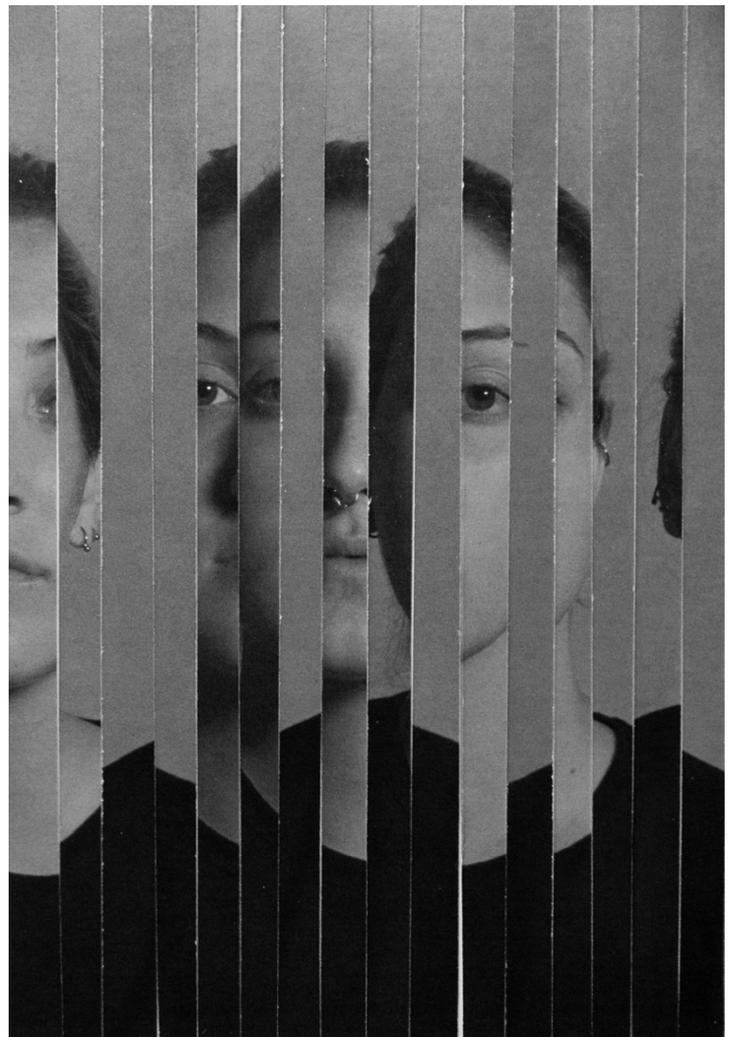

Fig. 42 Marta Guijarro: *A veces ya no se quien soy*, 2021

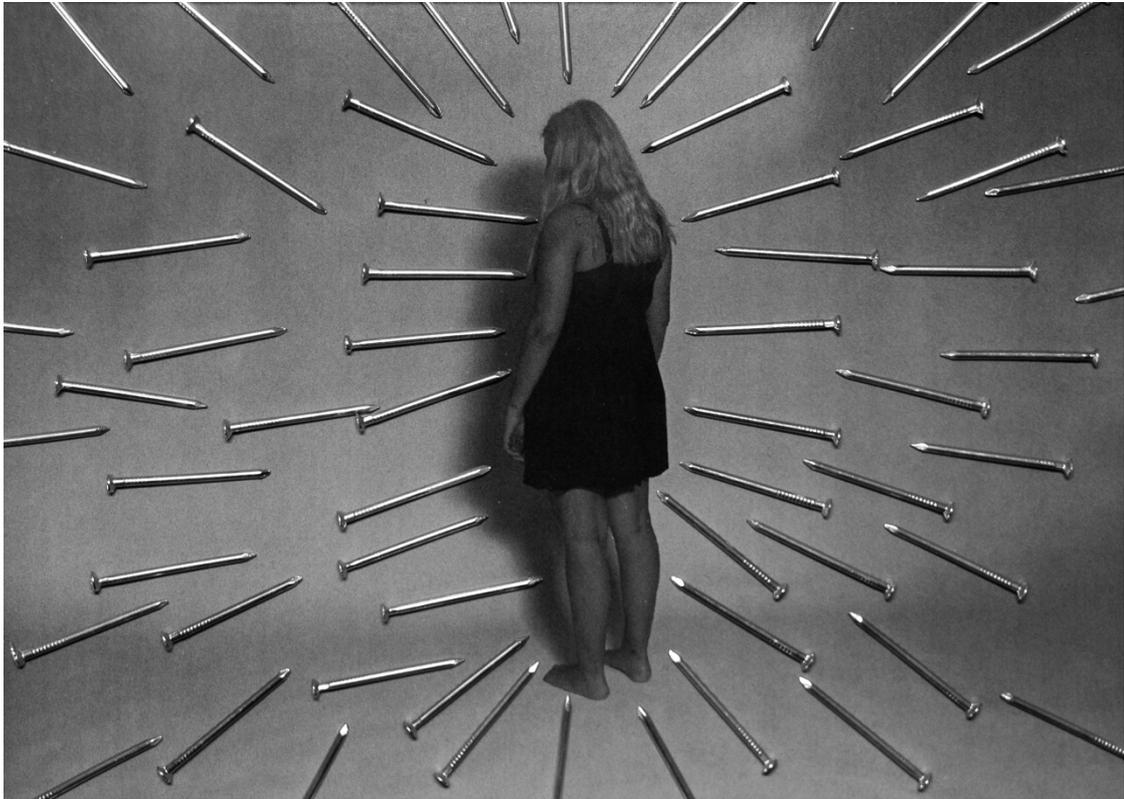

Fig. 43 Marta Guijarro: *El fin*, 2021

Puesto que estas imágenes han sido creadas con la idea de ser expuestas en una galería o museo y a causa del coronavirus no se va a poder presentar físicamente he creado digitalmente una exposición para poder hacernos una idea como sería el resultado final. (Sougez., 2011) (Sougez., 2011)

Todas las fotografías estarían expuestas en un espacio bastante oscuro con una luz tenue, impresas sobre cartón pluma de 4cm grosor de tamaño de 180cm x 120cm, exceptuando la fotografía de cuando era pequeña, que iría en una caja de luz como las fotografías de Jeff Wall para que la luz atravesase los agujeros de la fotografía con tamaño de 120cm x 80cm.

A continuación, podemos observar unas imágenes con las que podemos hacernos una idea de algunas de las imágenes finales expuestas.

Fig. 44 Marta Guijarro: *demostración de exposición del trabajo final de grado, 2021*

5. CONCLUSIONES

Durante el proyecto he podido mostrar y aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de Bellas Artes, como la fotografía y la intervención en esta. Además, ha acabado siendo un proyecto que me ha servido para remover sentimientos de una forma mas didáctica ya que me he entendido mejor que nunca y he aprendido de donde proceden.

Toda la documentación e información que he ido recopilando para este trabajo sobre los trastornos mentales y psicología me han permitido obtener una comprensión y un desarrollo mucho mas amplio del que me imaginaba como se puede ver en los objetivos iniciales.

Respecto a la técnica, se puede observar un gran avance en la fotografía, pero sobre todo la evolución de edición digital es muy notable si tenemos en cuenta las imágenes insertadas en el apartado de antecedentes.

Creo necesario repasar y decretar si se han cumplido los objetivos propuestos inicialmente a la vez que valoramos algunos de los aspectos mas satisfactorios y los que mas dificultad me han supuesto.

Por una parte, en lo que a los objetivos se refiere, se han logrado todos ellos en mayor o menor medida. Se han conseguido, como resultado 8 fotografías donde se combina el *collage* y la intervención fotográfica. El proyecto ha ido pasando por distintos momentos de transformación hasta adoptar el resultado final a través de las dos técnicas descritas anteriormente, utilizadas para que la idea descrita llegue al espectador de una forma mas impactante para hacer reflexionar.

Respecto a la técnica, considero que estoy feliz de finalmente haber elegido esas y el resultado que han conllevado tras ser la primera vez que he realizado algo semejante. En cuanto a la fotografía, ha habido un gran paso desde las

primeras imágenes que realicé hasta las últimas obtenidas, con todo esto, siento que artísticamente he crecido.

Por otra parte, este trabajo final de grado ha hecho que descubra sentimientos hacia la intervención fotográfica sobre todo, para seguir experimentando en un futuro con ella.

En cuanto a las dificultades de este trabajo, siento que lo más complicado para mí ha sido tener que explicar la parte práctica, tener que hablar de mi pasado y mis sentimientos, reconocer mis pensamientos y escribirlos, puesto que soy una persona bastante introvertida respecto a mis emociones.

En definitiva, considero que el trabajo final de grado cumple con todas las expectativas principales de los objetivos tanto a nivel documental como artístico. Ha resultado ser un proyecto muy satisfactorio, principalmente en el tema que pretendo seguir formándome y trabajando, la fotografía.

6. REFERENCIAS

Amon, Santiago. 2019. Historia del "collage" en forma de "collage". *El País*. [Online] octubre 16, 2019. [Cited: abril 16, 2021.]

Artequin, Museos. 2017. FRANCIS BACON, AUTORRETRATO (1971). *ArteQuin*. [Online] ARTEQUIN ANTOFAGASTA, Febrero 23, 2017. [Cited: abril 14, 2021.]

<https://portales.inacap.cl/artequinantofagasta/conoce/coleccion-permanente/francis-bacon-autorretrato-1971>.

Avendaño, Carlos. 2002. 83, Madrid : Scielo, 2002, Vol. I. 2340-2733.

Barreiro, Cristina. 2020. Psicología del arte: concepto y características. *La mente es maravillosa*. [Online] mcontigo, junio 13, 2020. [Cited: 4 11, 2021.] <https://lamenteesmaravillosa.com/psicologia-del-arte-concepto-y-caracteristicas/>.

Bell, Julian. 2004. *500 autorretratos*. Barcelona : PHAIDON PRESS LIMITED, 2004. 9780714898094.

Busch, Dennis. 2013. *The art of collage: Contemporary collage in modern art*. Londres : Gestalten, 2013. 3899554833.

Ediciones, Dos de arte. 2017. *Pablo Picasso: Las obras de su vida*. . Barcelona : Dos de arte ediciones, 2017. 9788491031079.

Fernández, Noemí Martínez Díez y Marian López. 2006. *Arteterapia. Conocimiento interior a través de la expresión artística*. Madrid : Tutor, 2006. 9788479025557.

Forteza, Miquela. 2015. El imaginario psicótico de Adolf Wölfli. Su "Autobiografía". *Xilos.org*. [Online] Xilos.org, marzo 29, 2015. [Cited: abril 12, 2021.] <https://www.xilos.org/el-imaginario-psicotico-de-adolf-wolfli-su-autobiografia/>.

Foucault, Michael. 1964. *Historia de la locura en la época clásica*. Plon : Fondo De Cultura Economica, 1964. 958-9093-84-I.

García, Juan Carlos Gonzalez. 2000. *Diccionario de filosofía*. Madrid : Biblioteca EDAF, 2000. 9788441407909.

Healthy Children. 2016. Trastornos mentales hereditarios. *Healthy Children.org*. [Online] 9 21, 2016. [Cited: 3 4, 2021.] <https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/emotional-problems/Paginas/inheriting-mental-disorders.aspx>.

Holmes, Lindsay. 2015. These Photos Capture The Anguish Of Living With Depression. *Huffpost*. [Online] The Huffington Post, septiembre 14, 2015. [Cited: febrero 15, 2021.] https://www.huffpost.com/entry/edward-honaker-photography-mental-illness_n_55f0759ce4b03784e2777fbb.

Honaker, Edward. 2006. EDWARD HONAKER. *EDWARD HONAKER*. [Online] Marzo 13, 2006. [Cited: Febrero 2, 2021.] <http://www.edwardhonaker.com/>.

Manieri, Alice. 2015. PHILIPPE JUSFORGUES. *Coeval magazine*. [Online] Junio 15, 2015. [Cited: Marzo 13, 2021.] <https://www.coeval-magazine.com/coeval/2015/6/21/philippe-jusforgues>.

March, Joan Lluís Vives i. 1538. *De anima et vita*. Basilea : AJUNTAMENT DE VALENCIA, 1538. 9788486908812.

Nates, Óscar Colorado. 2016. FRANCESCA WOODMAN, LA EVANESCENTE. *Oscar en fotos*. [Online] Abril 2, 2016. [Cited: Marzo 19, 2021.] https://oscarenfotos.com/2016/04/02/francesca-woodman-la-evanescente-informe-especial/#_edn33.

Nates, Óscar Colorado. 2017. CLAUDE CAHUN Y LA EXPLORACIÓN DE LA IDENTIDAD. *Oscar en fotos*. [Online] Mayo 6, 2017. [Cited: Mayo 19, 2021.] <https://oscarenfotos.com/2017/05/06/claude-cahun-y-la-exploracion-de-la-identidad/>.

Newhall, Beaumont. 2002. *Historia de la fotografía*. Barcelona : GUSTAVO GILI, 2002. 9788425218835.

Pérez, Marina. 2015. Matthieu Bourel - The power of images and their combinations. *Metal Magazine*. [Online] mayo 13, 2015. [Cited: abril 19, 2021.] <https://metalmagazine.eu/en/post/article/matthieu-bourel-the-power-of-images-and-their-combinations>.

Neurociencia, neurología, y psiquiatría: Un encuentro inevitable.

Razón, La. 2018. La Rambleta reflexiona sobre el autismo infantil. *La Razón*. [Online] La Razón, Diciembre 30, 2018. [Cited: Febrero 2, 2021.] <https://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/la-rambleta-reflexiona-sobre-el-autismo-infantil-DK21185226/>.

Reina, Noelia Báscones. 2013. *CONCEPTO ACTUAL DEL AUTORRETRATO EN LA OBRA DEL ARTISTA CONTEMPORÁNEO Y LA BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD EN LA PRÁCTICA ARTÍSTICA*. Valladolid : s.n., 2013.

Soltau, Annagret. 2008. Annagret Soltau. *Annagret Soltau.com*. [Online] enero 1, 2008. [Cited: Febrero 2, 2021.] https://backend.annegret-soltau.de/uploads/2021/01/Annegret-Soltau_Biographical-portrait_EN.pdf.

Sougez., Marie Loup. 2011. *Historia de la fotografía*. Madrid : Catedra, 2011. 8437627370.

Torres, Arturo. 2017. Lev Vygotsky: biografía del célebre psicólogo ruso. *Psicología y mente*. [Online] Psicología y Mente., 8 1, 2017. [Cited: 4 12, 2021.] <https://psicologiymente.com/biografias/lev-vygotsky>.

Úbeda, Lara. 2020. Nieves Mingueza, Retazos de ficción y realidad. *Metal Magazine*. [Online] Febrero 13, 2020. [Cited: Febrero 3, 2021.] <https://metalmagazine.eu/es/post/interview/nieves-mingueza>.

Winnicott, D.W. 1993. *Realidad y juego*. Barcelona : Gedisea, 1993. 9788474320565.

7. ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig 1. Pablo Picasso: Naturaleza muerta con silla de rejilla, 1912.

Fig 2. Juan Gris: Le Petit Déjeuner, 1914.

- Fig 3. Vincent van Gogh: *Autorretrato sin barba*, 1889.
- Fig 4. Vincent van Gogh: *Autorretrato con oreja vendada*, 1887
- Fig 5. Vincent van Gogh: *Autorretrato dedicado a Gauguin*, 1888.
- Fig 6. Gaspard-Felix Nadar: *George Sand*, 1864.
- Fig 7. Frida Kahlo: *La columna rota*, 1944.
- Fig 8. Philippe Halsman: *Dalí Atomicus*, 1930.
- Fig 9. El Bosco: *Extracción de la piedra de la locura*, 1475.
- Fig 10. Adolf Wölfli: *Clínica Waldau*, 1921.
- Fig 11. Adolf Wölfli: *San Adolf con gafas entre las dos ciudades Niess y Mia*, 1924.
- Fig 12. Nieves Mingueza: *Here I Am*.
- Fig 13. Nieves Mingueza: *Here I Am*.
- Fig 14. Nieves Mingueza: *Here I Am*.
- Fig 15. Nieves Mingueza: *Here I Am*.
- Fig 16. Edward Honaker: *Sin título*, 2015.
- Fig 17. Edward Honaker: *Sin título*, 2015.
- Fig 18. Edward Honaker: *Sin título*, 2015.
- Fig 19. Philippe Jusforgues: *Sin título*, 2000.
- Fig 20. Philippe Jusforgues: *Sin título*, 2000.
- Fig 21. Matthieu Bourel: *Duplicity*, 2014.
- Fig 22. Matthieu Bourel: *Politics*, 2013.
- Fig 23. Matthieu Bourel: *Mollify*, 2015.
- Fig 24. Francis Bacon: *Tres estudios para el autorretrato*, 1976.
- Fig 25. Francesca Woodman: *Sin título*, 1977.
- Fig 26. Francesca Woodman: *Sin título*, 1980
- Fig 27. Claude Cahun: *Combat de Pierres*, 1931.
- Fig 28. Claude Cahun: *Que me veux-tu?*, 1928.
- Fig 29. Marta Guijarro: *Cuerpo y alma*, 2017.
- Fig 30. Marta Guijarro: *Bajo el mar*, 2018.
- Fig 31. Marta Guijarro: *A la izquierda la imagen original, a la derecha la imagen edita*, 2021.
- Fig 32. Marta Guijarro: *A la derecha la imagen original, a la izquierda la imagen edita*, 2021.
- Fig 33. Marta Guijarro: *A la izquierda la imagen original, a la derecha la imagen edita*, 2021.
- Fig 34. Marta Guijarro: *Imagen original*, 2021.
- Fig 35. Marta Guijarro: *Imagen editada*, 2021.
- Fig 36. Marta Guijarro: *Rota*, 2021.
- Fig 37. Marta Guijarro: *Soy mis propios fantasmas*, 2021.
- Fig 38. Marta Guijarro: *No me mires*, 2021.
- Fig 39. Marta Guijarro: *El pasado sigue en mi presente*, 2021.
- Fig 40. Marta Guijarro: *Mis pensamientos se han escapado*, 2021.
- Fig 41. Marta Guijarro: *No puedo hablar más*, 2021.
- Fig 42. Marta Guijarro: *A veces ya no se quien soy*, 2021.
- Fig 43. Marta Guijarro: *El fin*, 2021.
- Fig 44. Marta Guijarro: *demostración de exposición del trabajo final de grado*.