

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Si paras pierdes. Construcciones efímeras en una sociedad
líquida.

Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en Producción Artística

AUTOR/A: Monteagudo Cano, María

Tutor/a: Botella Mestres, Martina

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

TFM

**SI PARAS PIERDES.
CONSTRUCCIONES EFÍMERAS EN UNA SO-
CIEDAD LÍQUIDA.**

**Presentado por María Monteagudo Cano.
Tutora: Martina Botella Mestres.
Curso 2022-2023.**

**MÀSTER en
PRODUCCION ARTÍSTICA**
Universitat Politècnica de València

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

A mi Mari por no dejarme rendirme y obligarme a llevar a cabo este proyecto, por ayudarme día a día y estar en todo momento.

A Martina, por la comprensión y la ayuda siempre que ha sido necesaria.

A mis compañeros de piso, gracias por no matarme ni echarme de casa durante este proceso.

A mis amigos, lo sois todo .

A mis padres, no hay distancia en la que os sienta ausentes.

A mis compañeros del Máster sois maravillosos y esto también es vuestro.

A la doctora Patricia Derlinchán por ayudarme, guiarme y sanarme siempre que lo he necesitado.

A la María de ocho años, gracias por salvarme y recordarme quien queremos ser.

RESUMEN

"Si Paras pierdes" es un proyecto instalativo que parte del concepto de Sociedad Líquida de Bauman y la Sociedad Positiva de Byung Chul Han. Se trata de una serie de piezas a medio camino entre la pintura y el objeto, que podrían considerarse pintura expandida. Hacen alusión a la piel como lugar donde se revelan las heridas, reales o metafóricas, que la forma de vida actual y las conductas de la sociedad infringen sobre los cuerpos.

En el presente Trabajo Final de Máster se expone el proceso de investigación con materiales y las distintas formas de articular las pruebas resultantes en un conjunto de piezas. Para ello se lleva a cabo un método experimental con el material en el que el azar toma protagonismo en numerosas ocasiones sin cerrarnos a ideas o planteamientos preconcebidos.

Estas piezas ponen en manifiesto los ritmos de vida y las diferentes preocupaciones de la sociedad entorno a la vida laboral, la vida sentimental, la vida académica, el físico y cómo todo esto afecta a la salud corporal y mental. Somos la sociedad del "si se puede", sin darnos cuenta de que muchas veces no podemos, y nos convertimos en los protagonistas de las mejores novelas de autoayuda que muchas veces nos generan mas depresión y ansiedad en vez de recurrir a terapia; somos una sociedad donde no se nos permite perder el tiempo. Hay que ser productivo siempre, de lo contrario quedas atrás; somos la sociedad de las redes sociales y la fácil comunicación, la sociedad que gana en tiempo y distancia, cuando en realidad no paramos de perder. Ya no solo perdemos habilidades sociales sino vínculos y la capacidad de mantenerlos.- Somos una sociedad rota que no se para a pensar en sí misma, una sociedad llena de traumas en forma de cicatrices, una sociedad con la piel más cuidada y ,al mismo tiempo, más muerta.

PALABRAS CLAVE: instalación; piel; sociedad; látex; cansancio.

ABSTRACT

"If you stop, you loses" is an installation project that is based on the concept of Bauman's liquid society and Byung Chul Han's positive society. It is a series of pieces, halfway between sculpture and painting that could be considered expanded painting. They allude to the skin as a place where wounds, real/metaphorical, are revealed that the current way of life and the behaviors of society infringe on the bodies.

In this final master's work, the research process with materials and the different ways of articulating the resulting evidence in a set of parts is presented. For this, an experimental method is carried out with the material in which chance takes center stage on numerous occasions without closing ourselves to preconceived ideas or approaches.

These pieces highlight the rhythms of life and the different concerns of society around working life, sentimental life, academic life, physical life and how all this affects physical and mental health. We are the society of "if you can" without realizing that many times we cannot, and we become the protagonists of the best self-help novels that often generate more depression and anxiety instead of resorting to therapy; we are a society where we are not allowed to waste time. We must always be productive, otherwise you are left behind; we are the society of social networks and easy communication, the society that gains time and distance, when in reality we do not stop losing. We no longer only lose social skills but ties and the ability to maintain them. We are a broken society that does not stop to think about itself, a society full of scars-shaped traumas, a society with the most cared for and at the same time more dead skin which we do not let us communicate what happens inside our body-mind.

KEY WORDS: installation; skin; society; latex; tiredness.

INDICE

1.Introducción.....	6
2.Objetivos y metodología	8
2.1 Objetivos.....	8
2.2. Metodología.....	8
3. Marco Teorico.....	10
3.1- Generaciones liquidas.....	10
3.1.1 Generación X.....	11
3.1.2 Generación Milenial.....	11
3.1.3 Generación Z.....	12
3.2- Factores que caracterizan a las generaciones liquidas.....	13
3.2.1 Fragilidad de vínculos.....	13
3.2.2 Transformaciones estéticas.....	15
3.2.3 Situación laboral.....	16
3.3 Sociedad positiva.....	17
3.3.1. Sociedad del cansancio.....	17
3.3.2. Sociedad de la transparencia.....	18
3.3.3. La búsqueda de la eterna juventud.....	19
3.4 Estrés y ansiedad en la generación Z.....	20
4. Referentes.....	23
4.2. Francesco Albano.....	23
4.2. Sarah Sitkin.....	24
4.2. Choi Xooang.....	25
4.2. Berlinde De Bruyckere.....	26
5.Práctica artística.....	27
5.1 Experimentación material.....	27
5.2 La convivencia en el taller como método de trabajo.....	28
5.3. Si paras pierdes.....	29
5.3.1 La sublimación de lo feo.....	29
5.3.2 Segunda piel.....	30
5.3.3 la huella que dejas.....	31
5.3.4 Yo, consumo.....	32
5.3.5 yo no me hago mayor, es el mundo el que se empeña en hacerse cada vez mas joven.....	33
5.4. De mayor querías ser y eres.....	34
5.4.1. Concepto.....	34
5.4.2. Producción	35
5.4.3. De mayor querías ser y eres.....	37
7. Conclusiones.....	40
8. Bibliografía.....	41
9. Índice de imágenes.....	42

1.INTRODUCCIÓN

No puedo parar, si paro pierdo. En la actualidad, la vida se ha convertido en una carrera a contrarreloj; una vida en la que naces con una lista de checks. Cada uno tiene que ir completando su propia lista, mutable conforme avanza el tiempo, porque cada paso que se da aparecen tres nuevos, y retrocedes dos, y te atascas, e intentas seguir a una velocidad imposible.

Naces, creces, intentas hacer amigos, empiezas la educación obligatoria en la cual, por supuesto, tienes que sacar las mejores calificaciones. Paralelamente, tienes que ser capaz de crear un grupo de relaciones sociales. A los 18, tras terminar las enseñanzas obligatorias (si lo has conseguido a la primera), tendrás que sacar la nota para entrar en la “carrera de tus sueños”. También tienes que haber completado el check de haber tenido una relación amorosa (como mínimo) que te marque de por vida, aunque saepas de antemano que no durará para siempre porque simplemente es una check que tienes que conseguir para sentir que estas haciendo las cosas bien.

Una vez consigues entrar a la carrera universitaria que hayas podido elegir, acorde con tus posibilidades, tienes que lidiar con hacer malabares para llevar a la vez las obligaciones académicas, entrar a la vida adulta con todo lo que ello conlleva, y seguir cuidando una vida social de éxito. Tienes que aprender los nuevos términos sociales del momento, encasillarte en una de las etiquetas que haya y, por supuesto, tener una personalidad (o como algunos lo llaman *personal branding*) y estilo muy marcados. Además, tienes que probar las drogas y emborracharte en cada fiesta a la que vayas, y mejor si son todas a las que te inviten, porque si no, eres considerado aburrido y soso. Opinión que seguramente empieza a generar en ti una sensación de miedo al abandono, a no estar a la altura, a no ser suficiente.

Durante esta época, también tienes que independizarte, lo que conlleva pagar tus propios gastos, aprender a cocinar, ponerte a trabajar (en trabajos que seguramente sean muy precarios, donde se aprovecharán de tu posición de estudiante para explotarte y pagarte el mínimo posible, trabajando horas extras que seguramente nunca lleguen a pagarte.) para poder aumentar así las líneas de tu currículum.

Luego te verás con 24 años, si tienes suerte, acabando la etapa educativa y entrando en el mundo adulto y laboral. Y aquí te lanzas de cabeza a una nueva carrera para completar el siguiente check, donde antes de los 30 años tienes que haber conseguido el trabajo de tus sueños o, como mínimo un trabajo que te aporte una estabilidad económica suficiente para poder permitirte tener tu propia casa y vivir tranquila.

Te pasas la vida corriendo, tachando checks. Corres hacia una estabilidad inexistente porque todo esta en continuo cambio, porque todo es líquido. Un cambio constante que no te permite parar, porque tienes que estar preparada para todo lo que te pase en la vida. Un cambio al que no te puedes oponer porque no esta en tu mano. Estas cansada, estas agotada, ves cómo todas las expectativas de cuando eras niña se rompen, dejando tras ellas un futuro incierto e inestable, que genera en ti incertidumbre. Sientes que te derrites y que hagas lo que hagas no causará ningún efecto porque desaparecerá.

Hasta que te das cuenta de que esta carrera de tachar todos los checks, lo único que te acompañará siempre eres tu mismo y tu propio cuerpo.

Este proyecto artístico pone en manifiesto la sensación de desasosiego, cansancio, inestabilidad y cambio, características principales de la sociedad actual, a través del cuerpo, con la piel como elemento principal.

El presente TFM arranca de la investigación práctica realizada en el trabajo de final de grado que tiene por título “La sublimación de lo feo”, en el que se exponía una serie de piezas realizadas sobre la problemática de las enfermedades dermatológicas y como afectan en la piel debido a las enfermedades psicosomáticas derivadas de sufrir estrés y ansiedad, y como estas se visibilizan en la piel. A partir de este trabajo de corte práctico, hemos ampliado la perspectiva para buscar el punto de partida de el estrés y la ansiedad generacional, en este caso centrándonos en la generación Z, comprendiendo así que cosas afectan desde lo personal hasta lo social, condicionando nuestra cotidianidad. A partir de aquí hemos considerado oportuno estructurar el trabajo en 3 partes: marco teórico, marco referencial y proyecto artístico. Bajo los cuales desarrollaremos la investigación entorno a las teorías filosóficas de Byung Chul Han y sociológicas de Zigmunt Bauman, en las que relatan las conductas de la sociedad contemporánea que sustentaran las ideas y conceptos de los que parten las diferentes piezas realizadas a lo largo de la experimentación plástica.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGIA

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 Objetivos generales.

- Realizar una producción que represente la investigación de los últimos años en torno a la piel pasando de una perspectiva clínica a una más metafórica para abarcar diferentes problemáticas de la actualidad.

2.1.2 Objetivos específicos.

- Definir cuales son las generaciones líquidas, centrándonos sobre todo en la generación Z y cómo influyen en ellas los diferentes rasgos de la modernidad líquida.
- Experimentar e investigar el látex como material, explorando los tipos que hay y los procedimientos necesarios para trabajar con este.
- Profundizar en la obra de Byung Chul Han y Zygmunt Bauman para comprender los comportamientos y tendencias de la sociedad actual.
- Investigar acerca del cuerpo y la piel para observar las diferentes formas en las que se visibilizan las condiciones sociales a través de ellos.

2.2 METODOLOGIA

La metodología llevada a cabo para el desarrollo de este Trabajo Final de Máster es una metodología teórico-práctica en la que, en una primera instancia, se lleva a cabo una investigación de conceptos claves que posteriormente dará lugar a un proceso experimental o para desarrollar los diferentes proyectos llevados a cabo

Se trata de una metodología híbrida donde la documentación y el análisis teórico están relacionados con la práctica artística.

El primer paso a tener en cuenta para comenzar es establecer unos objetivos para poder encarar la investigación y la producción, identificando las ideas que se desean plasmar en el proyecto y cómo llevarlas a cabo.

Una vez planteadas las cuestiones iniciales y desarrolladas las ideas principales, se lleva a cabo una elaboración de un mapa conceptual en torno a los temas de interés que puedan aportar claridad y nuevos conocimientos teóricos dentro de nuestra investigación personal, ayudando a esclarecer las ideas, materializarlas y conectarlas entre si.

Con el mapa conceptual realizado y tomando una perspectiva visual de los conceptos en torno a los cuales se quiere investigar, se procede a la recopilación de textos, ensayos, documentales, artículos y libros relacionados con ellos. Paralelamente, se plasman todas las ideas y cuestiones de interés en un documento donde relacionarlo todo y generar un archivo de información exclusivo del proyecto.

Al mismo tiempo, se comienza a llevar a cabo los bocetos y pruebas de los proyectos artísticos que se van a desarrollar. La investigación en torno a los materiales, el espacio de trabajo, el modo de exposición y, sobre todo, cómo plasmar todas las ideas, conceptos, investigación, inquietudes y miedos en el proyecto.

Lo primero que tenemos en cuenta a la hora de comentar la parte práctica del proyecto es encontrar un lugar de trabajo que nos permita contar con un amplio espacio que no limite la producción. A partir de ahí, comenzar a experimentar con el material, a base de prueba y error, para encontrar distintas soluciones o descartar procedimientos que no funcionen cómo esperamos.

Tras un tiempo de experimentación que nos permitiera llegar a explorar distintas soluciones plásticas, comenzar la producción plástica final de los proyectos a desarrollar.

En muchas ocasiones, hemos experimentado un rechazo a algunos de los proyectos, lo que nos ha llevado a desecharlos y plantear nuevas alternativas.

3. Marco teórico

En este apartado vamos a introducir los conceptos clave que han articulado la práctica a partir de obras teóricas de referencia: “Sociedad líquida” y “Generaciones líquidas” de Zigmunt Bauman, y “Sociedad del cansancio”, “Sociedad de la transparencia” y “La salvación de lo bello” de Byung Chul Han.

Primero, enmarcamos las generaciones que son consideradas líquidas, seguido de los principales rasgos que las caracterizan, acompañadas de una visión más conceptual y acercada a la actualidad según los ensayos de Han. Por último, nos centraremos en la generación Z, en la que destacaremos cuáles son los diferentes factores que generan estrés y ansiedad.

hemos considerado oportuno ilustrar este apartado con imágenes analógicas tomadas de nuestra cotidianidad que muestran a las distintas generaciones en ambientes cotidianos.

3.1 Generaciones líquidas

“El paso de la fase *solida* de la modernidad a la *líquida*: es decir, una condición en la que las formas sociales (las estructuras que limitan las elecciones individuales, las instituciones que salvaguardan la continuidad de los hábitos, los modelos de comportamiento aceptables) ya no pueden (ni se esperan que puedan) mantener su forma por más tiempo, porque se descomponen y se derriten antes de que se cuente con el tiempo necesario para asumirlas y, una vez asumidas, ocupar el lugar que se les asigna.”¹

Actualmente, vivimos en un periodo de liquidez donde todo está en continuo cambio, nada es estable y nos enfrentamos a un futuro incierto debido a la ruptura de los estándares sociales previamente establecidos. El tiempo cambia, y con él los ritmos de vida. Esto se ve reflejado en la juventud de cada época, las modas que llevan, sus aspiraciones, sus sueños y sus metas, lo que muchas veces se desencadena en choques generacionales por parte de las generaciones anteriores en las que surge un arrepentimiento de no haber aprovechado el tiempo de juventud debido a proceder de una sociedad sólida con ritmos muy marcados a cumplir.

En primer lugar, haremos un recorrido por las generaciones que son consideradas como generaciones líquidas:

¹ Zigmunt Bauman. (2007). *Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre*. Tusquest Editores, S. A. Pág 7.

3.1.1. Generación X.

Una generación nacida entre 1965 y 1980 que ha sido testigo de importantes cambios culturales y tecnológicos, como el nacimiento de la globalización y la era cultural. Experimentaron hechos históricos como la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética y el final de la Guerra de Vietnam.

Fig.1 María Monteagudo. Generación X. 2023.

“Crecieron con ideas liberales, sin una afiliación política particular y con la idea de que la educación superior era el camino a un empleo digno y valioso.”²

Son una generación individualista, pragmática y emprendedora, con una gran capacidad de adaptación dentro de un mundo que está en constante cambio. Una generación independiente y autónoma, debido a que crecieron en una época donde las estructuras y patrones sociales que habían sido previamente impuestos empezaron a caer, dando paso a una transformación en busca de nuevas conductas.

Algo a destacar en esta época es la aparición de divorcios. Es una generación que, en el ámbito laboral, experimentó como las máquinas empezaban a apoderarse de puestos de trabajo, lo que les llevó a explorar diferentes opciones profesionales y estilos de vida alternativos a los que estaban establecidos en generaciones anteriores. Coincide con el auge de la tecnología digital y su incorporación a la vida cotidiana, lo que les obligó de cierto modo a adaptarse rápidamente a las nuevas herramientas, siendo testigos del cambio social que provenía de una sociedad analógica a una sociedad digital.

3.1.2. Generación Milenial.

Son los nacidos entre 1981 y 1996. Esta generación se crió en la era de la tecnología móvil e Internet, por lo que se considera una generación altamente conectada y comprometida con la sostenibilidad y la justicia social. Es tolerable, diversa y adaptable.

Los hechos históricos que han influenciado en su desarrollo son los atentados del 11 de septiembre y la Gran Recesión económica de 2008, que afectó directamente en sus oportunidades laborales y estabilidad económica.

Son conocidos como la primera generación en crecer y desarrollarse en un entorno tecnológico, adaptando y utilizando activamente internet en su vida cotidiana desde edades tempranas viviendo al día la transición a

² Claudia Díaz Sarmiento, Mariangela López Lambraño, Laura Roncallo Lafont. (2017). Entendiendo las generaciones una revisión del concepto, clasificación y características distintivas de los Baby Boomers, X Y Millennials. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6509216>

Fig. 2. María Monteagudo. Generación Miliar. 2023.

Fig. 3. María Monteagudo. Generación Miliar. 2022.

la sociedad digital. “Han crecido con el internet, los teléfonos inteligentes, acelerados avances tecnológicos, las redes sociales y, con estas, la información al instante. Para ellos la tecnología no es sorprendente, es una obviedad.”³

Destaca en ella el uso intensivo de las redes sociales como herramienta primordial para la comunicación e interacción social, hasta el punto que para esta generación, si no estás en internet, no existes. Se considera una generación diversa en términos sociales (sexualidad, etnia, género..) que aboga por la inclusión y la igualdad. El medio ambiente, la responsabilidad social y la sostenibilidad son unos de los temas que más preocupan a esta generación debido al alto grado de conciencia social que poseen.

Por último a destacar de esta generación es que está compuesta por la parte de la población con mayor tasa de desempleo, a pesar de ser la más formada académicamente, lo cual desencadena en una frustración que les lleva buscar un mayor equilibrio entre vida personal y laboral en comparación con las generaciones que le preceden.

3.1.3. Generación Z

Esta será la generación que prestaremos más atención, ya que basaremos el Trabajo Final de Máster en torno a sus comportamientos y los factores que afectan en su día a día, tanto física como psicológicamente. En ella encontramos a las personas nacidas entre 1997 y 2010 aproximadamente, ya que aún es demasiado pronto para determinar con exactitud los miembros de esta generación.

Desde que nacieron, han estado sumergidos en la era digital, lo que les hace ser una generación altamente tecnológica, creativa y preocupada por las problemáticas medioambientales. Han sido testigos de la desigualdad económica y la polarización política, lo que ha inculcado en ellos un pensamiento crítico y compromiso social. La tecnología y las redes sociales forman parte de su día a día, adoptando con ello una habilidad natural para su uso. También han sido testigos de todos los movimientos y activismo social desde edades tempranas, lo que ha generado una mayor conciencia y comprensión de los diversos factores sociales a nivel mundial.

Como consecuencia de haber nacido en la era digital, se les considera una generación dependiente de la tecnología a la hora de llevar a cabo

³ Claudia Díaz Sarmiento, Mariangela López Lambraño, Laura Roncallo Lafont. (2017). Entendiendo las generaciones una revisión del concepto, clasificación y características distintivas de los Baby Boomers, X Y Millennials. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6509216>

su vida cotidiana, ya que ha llegado a convertirse en su medio de comunicación, trabajo y educación. La conexión online se ha convertido para ellos en una necesidad vital.

Es una generación que se enfrenta a un mundo que esta en constante cambio con la necesidad de adaptarse a un contexto económico incierto tras experimentar varias crisis y retrocesos económicos, lo que eleva sus niveles de inestabilidad e incertidumbre entorno al mercado laboral y la búsqueda de estabilidad que generaciones posteriores alcanzaron. ⁴

Fig.4 María Monteagudo. Generación Z. 2023.

Fig.5 María Monteagudo. Generación Z. 2022.

3.2 FACTORES QUE CARACTERIZAN A LAS GENERACIONES LIQUIDAS

3.2.1 Fragilidad de vínculos.

Si observamos los comportamientos y la forma de relacionarse de estas generaciones podemos ver cómo los vínculos humanos que establecen se vuelven cada vez más frágiles y temporales. Las relaciones pasan de ser duraderas y comprometidas a convertirse en un producto de consumo con gratificación instantánea, donde las conexiones que se establecen se desvanecen rápidamente una vez que la necesidad previa esta cubierta.

En estas generaciones tiene lugar lo que define Bauman como “amor líquido”⁵, un amor en el que las personas están dispuestas a desechar y buscar nuevas

⁴ Alejandra Sánchez Mateos. (2018). 10 datos sobre la Generación Z. La Vanguardia. <https://www.la-vanguardia.com/vivo/20180715/45818419326/10-datos-sobre-generacion-z.html>

⁵ Zigmunt Bauman. (2003). *Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos*. Fondo de Cultura Económica.

opciones de relación cuando la que tienen en ese momento le genera dificultad o insatisfacción. Un amor que, a la primera de cambio, desecha un vínculo por no hacer frente a situaciones difíciles e incómodas.

El concepto de libertad se superpone al concepto de compromiso. Debido a la incertidumbre del futuro, la inestabilidad económica y la ruptura de patrones, estas generaciones se han vuelto más individualista. Las personas buscan relaciones en las que mantener su independencia y flexibilidad, evitando así los compromisos a largo plazo o vínculos que consideren restrictivos.

Esta libertad, por un lado, da paso a la experimentación y exploración en el amor y las distintas formas de establecer una relación, pero al mismo tiempo dejan una sensación de inestabilidad y falta de compromiso. Esto no quita que muchas personas anhelan la dinámica de relaciones épocas anteriores, relaciones estables con compromisos sólidos y con el “hasta que la muerte nos separe” como bandera, pero llevar a cabo este tipo de relaciones en una sociedad líquida es muy complicado. Todo depende de los valores y las preferencias individuales, así como de los contextos y circunstancias sociales en los que las personas se encuentren.

“La pulsión entre la aspiración a ser independientes y la necesidad biológica de amar y ser amados perfila las relaciones sentimentales porque, además, el amor es la parcela de la vida donde casi todo el mundo espera encontrar la felicidad. Podemos permanecer en un trabajo mediocre y aburrido, con un jefe miserable, y nadie nos instará a abandonarlo; pero en cuanto contamos que nuestra relación de pareja tiene goteras, la mayoría aconsejará zanjarla y acabar cuanto antes. El reciclaje, el arreglar algo para seguir utilizándolo, conceptos tan de moda en tiempos ecosostenibles, no parecen poder aplicarse al amor, que exige un reemplazo a la primera de cambio.”⁶

Fig. 6 Maria Monteagudo. 2021.

Fig. 7 Maria Monteagudo. 2021.

⁶ Rita Abundancia. (2023). Del romántico al líquido, y ahora ¿qué hay de nuevo en nuestro concepto del amor?. El País . <https://elpais.com/estilo-de-vida/2023-02-14/del-romantico-al-liquido-y-ahora-que-hay-de-nuevo-en-nuestro-concepto-del-amor.html>

3.2.2 Transformaciones estéticas.

El cuerpo y la piel toman protagonismo en estas generaciones como lugar donde reafirmar sus deseos, quiénes son y quiénes quieren ser. Esto también se ve condicionado por las modas estéticas del momento, hasta el punto donde la antropología pasa a ser algo social y cultural.

Fig.8. Maria Monteagudo. 2021.

Cómo moda actual dominante encontramos los tatuajes y las operaciones estéticas. El cuerpo y la piel se han convertido en el medio donde realizar las acciones que reflejan la búsqueda de identidad, muchas veces agrediéndolos o poniéndolos a prueba, llevándolos al límite de sus posibilidades. Es el lugar donde marcar las esperanzas y expectativas, ya que en un mundo de constante cambio, es el único sitio de permanencia.

Si hacemos un repaso de las generaciones encontramos que el 47% de la generación Y, junto al 36% de la generación X que están tatuados mínimos una vez. Los hombres prefieren tatuarse piernas, brazos y hombros, mientras que las mujeres destacan la espalda, los tobillos y los pies. Son símbolos identitarios grabados en la propia piel, lo que implica un compromiso más serio y duradero que cualquier aspecto vital que esta en constante cambio. “El tatuaje, milagro entre milagros, señala al mismo tiempo la estabilidad intencional del compromiso y la libertad de elección que caracteriza la idea de derecho a la autodefinición y a su ejercicio.”⁷

En el momento en el que el concepto de comunidad se destruye, deja paso a un vacío donde el individualismo aparece, dando paso a una necesidad de definición propia, elegida libremente sin estar condicionada por factores externos, únicamente regido por uno mismo.

Junto a la proliferación del tatuaje, surge el nacimiento de la cirugía plástica como la “manifestación mas violenta y enmascarada de la tendencia a la automutilación, oculta bajo la tapadera de medicina oficial.”⁸ Nos encontramos ante un momento cultural donde la sociedad de consumo esta dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad para mejorar su cuerpo, ya que si existe un mínimo de posibilidad en ello, deben hacerlo.

⁷ Zigmunt Bauman y Thomas Leoncini. (2018). *Generación líquida. Transformaciones en la era 3.0.* Paidós. Pág. 27

⁸ *Ibidem*

3.2.3 Situación laboral.

Por último a desatacar de estas generaciones es la situación laboral a la que se enfrentan.

Estas generaciones se consideran altamente preparadas académicamente para ejercer cualquier empleo para el que se hayan preparado con anterioridad, pero se enfrentan a un mercado volátil donde la incertidumbre y la falta de estabilidad les condiciona poder lograr el trabajo soñado para el que están preparados.

A menudo, se enfrentan a empleos precarios, ya que cada vez los empleos estables y de larga duración tienden a ser menos comunes. Muchas veces, la única posibilidad laboral que encuentran son trabajos temporales o de corta duración que les permita mantenerse económicamente durante un corto plazo. “Se ha pasado del trabajo como medio para tener una vida acomodada y poder mantenerse, al trabajo como medio para encontrar otro trabajo, con suerte mejor retribuido.”⁹

Han tenido que aprender a ser flexibles en este ámbito para poder adaptarse rápidamente a los cambios de empleo y lo que demandan las empresas en cuanto horarios, tareas y condiciones laborales. Esta falta de estabilidad les empuja a realizar cambios frecuentes en el ámbito laboral.

Paralelamente a estos acontecimientos, las generaciones se enfrentan a una competencia que cada vez aumenta con el paso del tiempo para poder lograr sus objetivos laborales, lo que añade una presión de tener que seguir constantemente el ritmo y adaptarse rápido a los cambios, por el miedo a que alguien más cualificado aparezca y les quite el puesto de trabajo.

En resumen, las generaciones se enfrentan a situaciones laborales precarias, flexibles y cambiantes que generan en ellos inseguridad, competencia e incertidumbre hacia el futuro en relación con la estabilidad económica que todos anhelan conseguir.

Fig.9. María Monteagudo.2022.
Fig. 10. María Monteagudo.2022.

⁹ Zigmunt Bauman y Thomas Leoncini. (2018). *Generación líquida. Transformaciones en la era 3.0.* Paidós. pag 97.

3.3 SOCIEDAD POSITIVA

Paralelamente a las teorías de Bauman sobre la sociedad líquida, encontramos la visión actual de Byung Chul Han, que aporta ciertas características de esta sociedad desde una perspectiva filosófica.

Han argumenta que la sociedad contemporánea esta regida por un exceso de positividad. Se trata de una sociedad que se encuentra en la búsqueda constante del éxito, la eficiencia y el rendimiento. Como consecuencia de ello, tenemos una sociedad agotada.

Este agotamiento muchas veces desencadena en sentimientos de soledad e insatisfacción dentro de una sociedad individualista, que ha llevado a una falta de solidaridad y aislamiento social, dejando de lado el concepto de comunidad.

Dentro de esta sociedad, se encuentran dos subgrupos que afectan al los diferentes estados anímicos y físicos que presentan los sujetos que la componen: La Sociedad del Cansancio y la Sociedad de la Transparencia.

3.3.1 Sociedad del cansancio

El cansancio es el estado permanente que describe a la sociedad debido a los ritmos de vida que llevan marcados.

Históricamente, encontramos un cambio de una sociedad disciplinaria que correspondería a las generaciones anteriores a una sociedad de rendimiento.

Es la sociedad disciplinaria la que es considerada como la sociedad negativa regida por la prohibición (el “no poder”) y el deber (“obligación”). Existía en ella una imposición externa de normas y disciplina, con unos patrones marcados a seguir de manera muchas vez automatizada sin alternativa de elección propia.

Tras la ruptura de estos patrones se da paso a la sociedad positiva denominada como la sociedad del rendimiento. El “no” se transforma en “si”, es la sociedad del “si quieres, puedes”.

“El sujeto de rendimiento es más rápido y más productivo que el de la obediencia”¹⁰ Es una sociedad donde las personas se obligan a rendir constantemente bajo un exceso de productividad para lograr sus objetivos personales.

Todo esto deriva en unos estados de estrés, agotamiento y sensación de insatisfacción constantes. Trabajar para un mercado laboral queda en un segundo plano, ya que los individuos centran mas su atención para convertirse en “trabajadores de si mismos” con la búsqueda constante de mejorar y alcanzar sus objetivos, dejando a un lado el tiempo para el descanso y la contemplación.

Las consecuencias de esta positividad en la sociedad del rendimiento causan una violencia neuronal que afecta a nivel inmunológico. El exceso de positividad va sujeto a enfermedades neuronales como el trastorno de deficit de atención, el síndrome de desgaste ocupacional y el trastorno límite de la personalidad.

¹⁰ Byung Chul Han. (2013). *La sociedad del cansancio*. Herder. Pág. 17

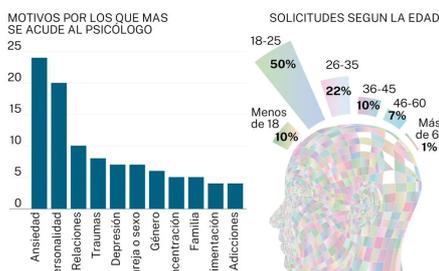

Fig.11 María Monteagudo. 2022.
Fig.12 estadística de asistencia psicologica.

Las enfermedades mentales se apoderan del panorama social siendo cada vez más comunes los casos de estrés, ansiedad y depresión debido a la presión constante por el rendimiento. Cada vez se le da más importancia a un futuro incierto a que a vivir el presente, la necesidad de mantenerse activo en todo momento sin tener tiempo para detectar el deterioro mental que estos ritmos conllevan.

Han planteado como solución a todas estas problemáticas lograr encontrar un equilibrio entre la productividad y el descanso, concedernos tiempo para la autoexploración, entendernos, descubrir cuáles son nuestras verdaderas necesidades y poder compaginarlo con la situación laboral de cada uno sin que suponga un desgaste mental para evitar caer en enfermedades psicológicas.

3.3.2 Sociedad de la transparencia

*“Las cosas rehacen transparentes cuando abandonan cualquier negatividad.
La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual.
La transparencia y acelera el sistema por el hecho de que elimina lo otro o lo extraño.”¹¹*

Al encontrarnos frente a generaciones que están altamente conectadas a través de las redes sociales donde se basa toda comunicación y maneras de relacionarse vía online, la sociedad experimenta una presión constante por revelar y exponer todos los aspectos vitales en la red.

Existe una demanda de la transparencia tras el auge y el uso excesivo de redes sociales, la tecnología de la vigilancia y la nueva cultura de la exhibición personal. Se espera que las personas sean capaces de compartir sus sentimientos, emociones, vivencias, pensamientos y actividades en el mayor número de plataformas sociales que puedan. Todo esto deriva en una pérdida de la privacidad.

Ya no existe la privacidad, todo está expuesto, no hay nada que no sepan de ti. Desde el aceptar las “cookies” de una página web a la que le das el consentimiento de acceder a tus datos, hasta la foto que posteas tomando un helado con amigos.

La exposición constante puede llegar a generar ansiedad, estrés y agotamiento emocional, teniendo en cuenta que todo esto hace que dejemos disponible para la vigilancia y el control social a toda nuestra información personal.

Esta transparencia en realidad conduce a una falta de profundidad y autenticidad en las relaciones personales, ya que muchas veces en redes sociales mostramos lo que queremos que los demás vean de nosotros, creando así una versión de nosotros mismos alejada de la realidad. Esto supone un miedo al encuentro y al rechazo por lo que afecta a la vulnerabilidad de los vínculos.

Cuando todo se muestra y se publica constantemente se pierde la intimidad, se le deja de dar importancia a preservar los espacios de privacidad frente a esa necesidad continua de exposición para “existir” dentro de la sociedad.

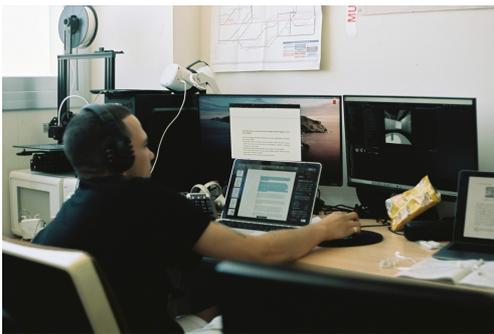

Fig.13 María Monteagudo. 2021.

¹¹ s Byung Chul Han. (2013). *La sociedad de la transparencia*. Herder. Pág.7

3.3.3 La búsqueda de la eterna juventud

Como hemos señalado anteriormente y puesto en común en el trabajo fin de grado *La sublimación de lo feo* con el ensayo de Byung Chul Han *La salvación de lo bello*, la sociedad contemporánea se ha vuelto adicta a la productividad y la positividad. Existe una obsesión por la juventud y la apariencia física. Esto se ha convertido en un símbolo de éxito, con el objetivo principal de ser aceptados y reconocidos por los estándares sociales.

Según Han, actualmente existe una tiranía de belleza que establece un ideal estético que todos deben seguir. Esto se ve reflejado en las distintas obsesiones en el consumo de tratamientos corporales y cirugías plásticas para poder alcanzarlo.

La sociedad actual ha convertido su cuerpo en un proyecto que tiene que ser perfeccionado y modelado constantemente, priorizando así la apariencia física por encima de la aceptación personal, promoviendo la homogeneización de la belleza por encima de la diversidad y la individualidad de los cuerpos.

Con este ensayo Han propone la idea de una estética caracterizada por la lentitud y la imperfección donde se pueda apreciar la belleza en todas sus formas. Esto conlleva a un alejamiento de las obsesiones y el aprendizaje de la aceptación y el amor hacia los estados naturales de los cuerpos.

Vivimos en un mundo donde la búsqueda de la eterna juventud está a pie del día. Los tratamientos corporales, el culto al cuerpo, la cirugía plástica y los tratamientos de la piel han ido ganando popularidad con el paso de los años. Todo esto se ve fomentado por el marketing de productos que prometen juventud y belleza, conceptos primordiales en los nuevos cánones de belleza del siglo xxi.

Los principales precursores de estas obsesiones son los medios de comunicación y las redes sociales creando necesidades y objetivos estéticos poco realistas de cómo se debería lucir y envejecer, lo que se desencadena en la búsqueda de soluciones rápidas y drásticas como son los tratamientos cosméticos invasivos o la cirugía estética (automutilación) con el fin de mantener una apariencia más joven.

El culto al cuerpo es otro de los puntos que encontramos a pie del día, la lucha constante por el cuerpo "perfecto". Este se logra recurriendo a dietas extremas y rutinas diarias de gimnasio para poder conseguir una figura idealizada, muchas veces excesivas sin dejar lugar al descanso y restringiendo los momentos de ocio.

En el caso de la piel, encontramos la lucha por tener una piel lisa e impecable favorecida por el auge que ha tenido la industria de belleza con el continuo bombardeo de anuncios de cremas hasta sueros que te garantizan la eliminación de arrugas y mejora de la textura corporal.

Fig.14 María Monteagudo. 2021.
Fig.15 María Monteagudo. 2021.

Todo este tipo de obsesiones por la eterna juventud puede desencadenar en consecuencias negativas. Conllevan riesgos y complicaciones al ser generalmente tratamientos invasivos que pueden llegar a generar una imagen distorsionada de la apariencia física. Esto va muchas veces sujeto a problemas psicológicos relacionados con la autoestima y la seguridad en uno mismo, ya que muchas veces no pueden cumplir las expectativas de lo que se esperaba o lo que se ha prometido anteriormente a su ejecución.

Todo esto no solo afecta al estado físico, sino que a la larga llega al punto de dejar a un lado otros aspectos importantes de la vida como son la salud mental, el desarrollo personal y las relaciones personales. Esto se ha convertido en una lucha que con el paso del tiempo requiere más atención. Una atención o un tiempo que tenemos que suprimir en estos aspectos personales y sociales.

3.4 ESTRES Y ANSIEDAD EN LA GENERACIÓN Z.

Tras una larga investigación teórica entorno a varios aspectos sociales que transcurren hoy día y condicionan las conductas sociales, el cierre de este apartado consta de una conclusión y puesta en común de cómo afectan todas estas conductas en la Generación Z.

En primer lugar la Generación Z esta compuesta por la sociedad nacida aproximadamente entre 1990 y 2010. Una generación que ha crecido en la era de internet y avances tecnológicos. Se califica como la primera generación que ha estado expuesta a las redes sociales y teléfonos inteligentes desde edades tempranas, lo que ha condicionado su desarrollo personal y como relacionarse socialmente.

Son una generación tecnológicamente competentes debido al manejo de los dispositivos electrónicos, redes sociales y su consumo. Una generación multitarea debido a la sobrecarga de información que manejan, conscientes de la diversidad en todos los aspectos ya sea racial, género o sexualidad. Y por último una de las cosas a destacar es que son caracterizados por la adaptabilidad que tienen a causa de los múltiples cambios a los que están sometidos.

En cambio, por otra parte ha sido una generación de estudio e investigación entorno al los niveles de estrés y de ansiedad que pueden llegar a tener debido a la presión de la academia a la que están sometidos.

Actualmente ingresar en un grado universitario o un máster no es algo exclusivo o elitista por lo que la cantidad de estudiantes cada vez aumenta más y con ello la competitividad académica que posteriormente se traduce en competitividad laboral.

“Existe un 40 % de paro juvenil, unos alquileres que suponen el 70 % de los ingresos que percibe, una emancipación casi imposible por la precariedad que se sitúa en torno a los 30 años, una explotación profesional que vive en un estado externo de formación de prácticas y todas esas crisis económicas que llevan

Fig.19 María Monteagudo. 2022.

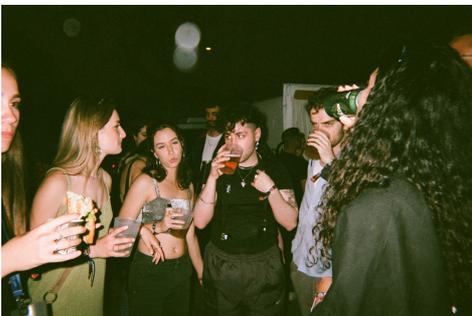

Fig.20 María Monteagudo. 2021.
Fig.21 María Monteagudo. 2022.
Fig.22 María Monteagudo. 2022.

enlazando desde 2008. A, y, por cierto, sumémosla ahora también una pandemia. ¿A la nueva generación se le ha pues- to más fácil desde el principio? No lo creo. ... Muchos vienen de escuchar las quejas de sus familiares durante toda la vida sobre cómo el trabajo les hacían felices, y no quieren eso. Que conoces derechos y son más exigentes con la elección laboral, olvidándose de la idea de estar en una silla ocho horas haya o no trabajo, valorando el teletrabajo, la flexibilidad de la horario laboral o el trabajar por proyectos.”¹²

Están en continuo bombardeo de información a través de las redes sociales y medios digitales, enfrentándose a todo tipo de noticias negativas y positivas, una comparación constante nivel social tanto de estilos de vida, estados físicos o estados sociales. Todo esto crea en ellos necesidades vitales de alcanzar la vida de los perfiles que consumen (llevar las misma ropa, la misma relación de pareja, comer en los mismos restaurantes aunque no se lo puedan permitir y para ello tengan que trabajar sin descanso). El fin es conseguir la vida que las redes sociales les incita a desear para ser aceptados y seguir el ritmo.

El uso continuo de las redes sociales y la exposición constante en ellas muchas veces han conllevado a vivir experiencias como el ciberacoso, dejando lastres a la hora de su desarrollo vital que posteriormente se verá afectado en sus relaciones sociales.

“El uso excesivo de las redes sociales puede llevar a problemas de salud mental, como la de- presión, la ansiedad y la baja autoestima. Además, puede afectar la calidad del sueño, las relaciones interpersonales y el rendimiento académico.”¹³

La imagen corporal también entraría dentro de este grupo, ya que el uso de photoshop y filtros generan rechazo hacia los propios cuerpos. A consecuencia de ello encontramos muchos casos de esclavitud con uno mismo por la aceptación propia y social.

Como hemos citado anteriormente sobre las teorías de Zygmunt Bauman y Byung Chul Han, es una generación que se sumerge en un mercado laboral precario e inestable. La incertidumbre se apodera del día a día, están en una continua búsqueda por trabajo ideal, mientras tanto, se conforman muchas veces con trabajos precarios y excesivos que les permitan poder sobrevivir ya que muchas veces los salarios no permiten económicamente nada más.

Esto hace cargar con niveles de estrés y ansiedad constante debido a la sobrecarga mental por el miedo al despido y al rechazo, lo que también poco a poco va matando el entusiasmo por conseguir encontrar un trabajo digno para lo que se han preparado académicamente.

¹² Isa Duque (2022): Acercarse a la Generación Z. Pag 65

¹³ Benito Suarez, 2023. ¿Cómo las redes sociales afectan nuestra salud mental?. Disponible en: <https://www.google.com/url?q=https://vidaysalud.la/salud-mental/2023/03/01/como-las-redes-sociales-afectan-nuestra-salud-mental.html&sa=D&source=docs&ust=1686662264797585&usg=ACvVaw1mTlsmT-C AAC- Dqzgy2Qo5l>

Por último, es una sociedad que peca de aislamiento social, muchas veces debido a la adición que generan las redes sociales. Crean un sentimiento de soledad que acaba desembocando en una falta de herramientas sociales que afectan negativamente a la salud mental.

Como resultado a todo lo descrito, la Generación Z al ser una generación que ha crecido en constante cambio con la ruptura de los estándares sociales y enfrentados a un futuro incierto, son una generación que vive el presente de una manera individualista. Una generación que vela por sus propios intereses cuya preocupación principal es el crecimiento personal. Están en constante movimiento, se involucran en las causas sociales y medioambientales. En la mayoría de casos, son una generación consumidora de cultura ya que acuden a múltiples eventos culturales ya sean conciertos, festivales, cine, teatro...hasta eventos nocturnos como ocio.

“A esta generación la define la irreverencia. Esa irreverencia que te moviliza a luchar por un mundo más justo, equitativo y saludable. Se han criado siendo muy conscientes de la existencia de las crisis, de las depresiones económicas y de las epidemias mundiales. Por lo que están caracterizados por la proactividad y el emprendimiento. La marca personal (personal Brand), el trabajo en equipo y la capacidad de hacer redes de contactos (Networking), la multitarea (multitasking), el DIY (Do it for yourself o hacerlo por ti mismo), la inteligencia creativa, la democratización de las oportunidades, el uso de las redes sociales como marketing digital o ser creadores de contenido y la capacidad de ser autodidacta forman parte de esta generación.”¹⁴

En el ámbito sentimental relacionado con el amor, se han visto obligados a adaptarse a los nuevos métodos y formas de poder establecer una relación sentimental y cómo llevarla en su día a día.

En la actualidad cada vez es más complicado conocer a alguien con quien establecer un vínculo sentimental debido al excesivo consumo de redes sociales destinadas para ello, lo da como resultado conocer a alguien por la imagen que se coloque de perfil o las fotos que cuelgue en los muros de las redes sociales, muchas veces retocadas o editadas apartadas de la realidad.

Esto se traduce en una selectividad cada vez más exigente ya que buscan un perfil específico acorde con sus gustos y necesidades individuales.

Cada vez es más común el rechazo a establecer vínculos cerrados por miedo al compromiso y la pérdida de libertad, por lo que es más fácil encontrarnos ante relaciones abiertas con condiciones preconcebidas.

4. REFERENTES

¹⁴ Isa Duque (2022): Acercarse a la Generación Z. Pág. 45

Siguiendo la investigación desarrollada en el Trabajo Final de Grado parto de la misma base de referentes para seguir profundizando en sus diferentes procesos, materiales y resultados:

4.1 FRANCESCO ALBANO

La obra de Francesco Albano sostiene un discurso contra la violencia neuronal y la presión ejercida de la sociedad hacia los estados corporales, para ello recurre a la piel y el hueso como elementos principales de su producción.

Las piezas muestran una visión dualista entre la aceptación y el desprecio al propio cuerpo, quizá por su fragilidad y por ser el medio que tenemos para sostenernos y transportarnos en nuestras vidas.

La piel y el hueso se presentan como límite e identidad personal que interactúan con el mundo exterior. Con ello crea esculturas perturbadoras, dando forma a cuerpos enfermos y desfigurados en un estado de derretimiento dentro de un espacio construido como si fuera un escenario de tortura.

El material con el que lleva a cabo sus piezas es el látex, hierro, cera de poliéster y otros materiales.

Lo que más me llama la atención como referente es el punto al que lleva sus obras y la representación de la piel. Piel configurada de manera abstracta que dan lugar a pieles distorsionadas, arrugadas, fundidas, dretidas y deformadas.

Fig.23 Foto de Francesco Albano con su obra, . Estensione, 2014.

Fig.24 On the Eve', Francesco Albano, The Reat, 2013.

Fig.25 Solò, Francesco Albano.2018-2019.

También destaco la proximidad de las piezas a la realidad debido a los materiales que utiliza para crear esas pieles despojadas de cualquier estructura corpórea que le aporte estabilidad y forma.

4.2 SARAH SITKIN.

Sarah Sitkin es una escultura contemporánea cuyas piezas son elaboradas a partir de la silicona y látex. En ellas representa de manera hiperrealista cuerpos con todo tipo de estados corporales.

En su producción combina fotografía, escultura, efectos especiales y body art, con todo detalle de alguien que ha estudiado el cuerpo humano con todas sus sutiles imperfecciones. Sus piezas nos trasladan a mundos oníricos, extraños y de pesadillas.

La piel sintética es el medio de narración de su obra, arte técnico y auto-cuestionamiento. El resultado son piezas inquietantes profundamente personales que ofrecen nuevas perspectivas al espectador sobre los cuerpos que creía conocer.

Como objetivo tiene la reflexión sobre la irrelevancia del físico. Crea moldes hiperrealistas de todo tipo de cuerpos donde expone las ideas preconcebidas que giran entorno nuestra propia estructura corporal y de la sociedad en la que vivimos. Los dota de una apariencia irreconocible desgarrándolos y reconstruyéndolos.

La artista siente de una manera personal tanta repugnancia a la piel y al cuerpo que ha basado su obra personal en desfigurar, romper y distorsionar todos los aspectos físicos que los definen.

Recorre en numerosas ocasiones a la fragmentación como método de trabajo. Se puede observar en su obra como aparecen fragmentos de manos, caras y dedos en estado de descomposición. Los dota de realidad con retazos de pieles, cabellos y texturas. Es su manera de mostrar su repulsión hacia el cuerpo y el sentimiento que tiene de estar encerrada en su propia piel bajo una dualidad de lo bello y lo macabro.

“Hay una sutil discrepancia entre lo que creemos que nos vemos y la realidad de nuestra apariencia”¹⁵

Fig.26 *body suit*, Sarah Sitkin, Highxtar, 2018.
Fig.27 Sarah Sitkin, Desingboom, 2018.

¹⁵ Peter Corker. (2018). entrevista a Sarah Sitkin: la terrible belleza de ser humano. desingboom. <https://www.designboom.com/art/sarah-sitkin-interview-sculpture-bodysuits-04-23-2018/>

4.3CHOI XOOANG

El escultor contemporáneo Choi Xooang produce esculturas macabras del cuerpo humano a partir de plastilina de polímero, mostrando “personas” incapaces de ver o hablar. Debido a este material y su apariencia, son piezas muy delicadas que parecen salidas de alguna pesadilla vivida.

El artista intenta dirigir la atención internacional hacia los abusos de los derechos humanos básicos, demostrando su preocupación por la falta de respeto hacia ellos. Presenta sus personajes en estado vegetativo, modificando sus proporciones similares a las del cuerpo humano. Del mismo modo, aísla las partes del cuerpo y las saca de contexto para crear piezas inquietantes y estimulantes que exploren los derechos humanos, la discriminación, el estado patológico de la sociedad, el aislamiento, la soledad, las políticas sexuales y de género entre otros temas.

El artista considera cada pieza como la representación de la ansiedad psicológica y la fragilidad en los cuerpos imperfectos o deformes.

De su obra me llama la atención el impacto que genera al espectador cuando se encuentra frente a ella, haciéndolo empatizar con la obra y reflexionar sobre ellos mismos, junto a los temas de ansiedad psicológica y la condición a la que se enfrentan los cuerpos imperfectos y deformes.

“Lo que podría parecer brutal a primera vista es, en realidad, mi método para tratar esas heridas y cicatrices (de la sociedad y del hombre percibidas en los entornos que observa), con la esperanza de evocar la compasión y la comprensión de los espectadores. Creo en ese método de expresión que es exhaustivo en la presentación de cada detalle del movimiento y la superficie del cuerpo humano: esta es una forma muy poderosa de acercarse a los espectadores casi directamente, literalmente piel con piel. Cuando estas figuras forman un grupo, por ejemplo, como en una exposición, espero que los espectadores puedan sentir que se encuentran con otras personas en lugar de ver figuras escultóricas, a veces simpatizan con ellos y a veces se dan cuenta de sus propios aspectos internos reflejados en ellas.”¹⁶

- Fig.28. Choi Xooang, *Emociones Humanas*.2014.

- Fig.29. Choi Xooang, *Emociones Humanas*.2014.

¹⁶ Lilian Rosales. (2020). CHOI XOOANG: METÁFORA, EXISTENCIALISMO Y DENUNCIA. El figgón magazine. <http://www.elfisgonmagazine.com/choi-xooang-metaphora-existencialismo-y-denuncia/>

Berlinde de bruyckere

Berlinde es una artista belga contemporánea conocida por sus instalaciones y esculturas, donde se exploran temas que giran en torno al cuerpo humano, la mortalidad y la vulnerabilidad dando paso a la representación de una naturaleza inquietante y evocadora.

Los materiales que predominan en su obra son la madera, la cera y pieles de caballo.

Lo que mas me llama la atención de su obra es la exposición “formas de dolor o de placer” donde pone de manifiesto esculturas corporales que generan un debate entre el dolor y el placer, figuras humanas que transmiten la vergüenza de sentirse carne y anían por ser otra cosa, cuerpos frágiles. En resumen, un intento de recuperar lo esencial del ser para poder llegar a una trascendencia del mismo.

Con ello invita a rendirnos al dolor llevándonos a lugares en los cuales sentirnos vencidos y humillados a través de la carne.

"Quiero mostrar lo indefenso que puede ser un cuerpo", "Que no es nada de lo que tengas que tener miedo, puede ser algo hermoso"¹⁷.

Fig. 30. Berlinde De Bruyckere, *Plunder/ Ekphrasis*. 2022.

Fig. 31. Berlinde De Bruyckere, *Plunder/ Ekphrasis*. 2022.

Fig. 32. Berlinde De Bruyckere, *Plunder/ Ekphrasis*. 2022.

¹⁷ Berlinde De Bruyckere. (2022). Berlinde De Bruyckere. Hauser & Wirth. <https://www.hauserwirth.com/artists/2782-berlinde-de-bruyckere/>

5. PRÁCTICA ARTÍSTICA

A continuación vamos a proponer un acercamiento a la práctica que hemos desarrollado, teniendo en cuenta que el proceso de trabajo no ha sido lineal sino que hemos alternado en el trabajo los textos de referencia con la experimentación de materiales y la materialización de una serie de piezas entorno a la temática de la sociedad líquida-contemporánea, factores y tendencias que afectan en nuestra salud física y mental.

Esta práctica llevada a cabo es la continuación de un proceso experimental plástico iniciado anteriormente en torno al conocimiento y la experimentación con el látex.

El primer paso es definir y reflexionar en torno a qué se quiere investigar. En este caso en concreto se toma la decisión de continuar la investigación llevada a cabo en torno a la piel junto a la somatización de los distintos factores que nos afectan diariamente debido a los ritmos vitales, el futuro incierto, la fugacidad de vínculos y toda el estrés y ansiedad que eso conlleva.

Una vez definida la línea la continuación y la dirección que va a tomar la línea conceptual del proyecto, procedemos a la búsqueda de referentes plásticos y teóricos cuyas obras expresen o tengan relación con esta nueva dirección que queremos llevar a cabo como guía a la hora de ejecutar el material, aportación de nuevos métodos y materiales, como exhibir las obras y los conceptos e ideas nuevas que nos puedan servir de apoyo.

5.1 EXPERIMENTACIÓN MATERIAL

La investigación práctica gira en torno a la experimentación con el látex y distintos procedimientos de tratamiento del material: textura, formas de aplicación, soportes y modelos expositivos. Partimos de una experimentación que hemos aplicado posteriormente a las piezas para conseguir simular la piel enferma, las formas y tonalidades que adoptan.

Continuamos la experimentación incorporando nuevos materiales como:

- aguja e hilo. Este dúo nos ayuda a poder darle forma en distintas ocasiones a las telas de látex originadas previamente, y también nos aporta una carga conceptual ya que nos sirve en ocasiones de ayuda para la comprensión final de algunas de las piezas.
- Telas. Telas de colcha, telas de sábanas, telas de cortinas y telas de mosquiteras. Son la base de todas las pieles generadas, y según las características de cada una hemos podido explorar diferentes resultados.

5.2 LA CONVIVENCIA EN EL TALLER COMO MÉTODO DE TRABAJO.

Cabe destacar en esta memoria el espacio de trabajo ya que ha condicionado mucho el proceso de experimentación y creación de las piezas.

Todo el desarrollo práctico de las diferentes obras elaboradas estos dos últimos años se ha llevado a cabo en el aula polivalente, donde compartía espacio con algunos compañeros de promoción.

Compartir el espacio nos llevó a trabajar bajo la “tallerización”, un método de enseñanza que llevamos a cabo en el desarrollo de la asignatura de “procesos escultóricos madera y metal” con Daniel Tomas. Este método se basa generalmente en educar en base a una convivencia en el espacio de trabajo donde poner en común ideas, conceptos y métodos desde un punto crítico con el fin de mejorar los procesos personales de trabajo de cada uno.

Trabajar bajo este método con compañeros ha sido gratificante ya que gracias a eso he podido llevar a cabo métodos y procesos que no podía observar al estar inmersa en el proyecto. También es muy gratificante poder contar con la ayuda de compañeros cuando es necesario ya que muchas veces durante el proceso de trabajo hace que la motivación y el entusiasmo se desvanezcan en uno mismo.

El ambiente de trabajo afecta mucho en la producción y considero que es un factor muy importante para poder llevar a cabo los proyectos, ya que un buen ambiente motiva a trabajar y a continuar aprendiendo en los procesos, porque trabajar en colectivo siempre es más enriquecedor que trabajar por individual.

Fig.33 Maria Monteagudo. 2022.

Fig.34 Maria Monteagudo. 2022.

Fig.35 Maria Monteagudo. 2022.

5.3 SI PARAS PIERDES

En este apartado encontraremos un conjunto de piezas que hemos llevado a cabo a lo largo de la investigación, aguardadas bajo el título “Si paras pierdes”.

5.3.1 La sublimación de lo feo.

Con este proyecto iniciamos la investigación en torno al látex como material de expresión para llevar a cabo una producción que diera visibilidad a las pieles enfermas que dejan un estado repugnante o poco agradable a la vista, lo que hace que la sociedad cancele esos tipos de pieles ocultándolos o sometiéndolos a tratamientos médicos que muchos de ellos no son efectivos al tratarse de estados a causa de la somatización que tiene la propia piel al enfrentarse a estados como pueden ser el estrés y la ansiedad.

Para este proyecto el elemento principal es un tipo de látex específico, Látex Prevulcanizado o látex para moldes. Se trata de un líquido en una primera instancia blanco que va cogiendo color según el tiempo de exposición al sol. Las texturas que se originan generalmente son texturas elásticas que según el grosor de la capa tendrán mas elasticidad o menos, al igual que el tono de pigmentación.

Dependiendo del soporte en el que se vierta se amoldara a su textura e incluso adoptara la pigmentación del mismo aportándonos distintos resultados.

Las piezas parten de distintas enfermedades de la piel que son bastante comunes dentro de la sociedad. Muchas de ellas son por causas psicosomáticas debido a los ritmos de vida que vivimos con los que la mayoría llegamos a representar un estrés y ansiedad constante. En estos casos la piel actual como medio de comunicación de estas enfermedades y a lo que se recurre normalmente es a evadir esos mensajes ocultándolos o sometiéndolos a tratamientos cutáneos que nos dan una solución temporal para que no enseñemos una piel repudiada o dañina al ojo ajeno. La realidad es que hasta que no paremos a tratar toda esa carga psicológica que cargamos en nuestro día a día la piel seguirá mostrando señales de ello y con los productos lo único que conseguimos muchas veces es dañarla más.

Fig.36. María Monteagudo. *La sublimación de lo feo*. 2021.

Fig.37. María Monteagudo. *La sublimación de lo feo*. 2021.

5.3.2. Segunda Piel

Segunda piel surge como propuesta para una asignatura del Master de Producción artística llamada Sexualidad y Violencia en las practicas artísticas.

Para ello decidí continuar la experimentación con el látex y la piel, pero esta vez entorno al concepto de violencia física y psicológica. Para ello decidí confeccionar un vestido que hiciera alusión a ambas atribuyéndole a cada una un tipo de látex.

Para la violencia física recurrí al látex vinílico. Para poder materializarlo y que sea maleable lo vertí sobre un plástico de obra al que le fui dando forma con calor, observando así como llegaba contraerse originando texturas orgánicas.

Con estas piezas confecciono un vestido con múltiples costuras cosidas con hilo negro simulando los puntos de sutura que emplean los médicos para cerrar las heridas profundas que inciden en la piel, las cuales posteriormente dejan una cicatriz visible en la piel.

El vestido deja a la vista la parte del pecho construida por una piel de látex para moldes. Esta piel esta hecha con este látex debido a su resultado elástico y apariencia mas visceral.

Para conseguir esta textura y color en primer lugar se crea una base de escayola blanca moldeada donde verter el látex una vez este seca. Una vez vertido se deja secar durante cuarenta y ocho horas para que absorba el pigmento y la exposición al sol module su tonalidad.

Esta pieza se coloca en la parte del pecho que estaba recubierta por el vestido haciendo alusión a los estados psicológicos y a ese dolor interno que experimentamos cuando los vivimos.

Fig.38. Maria Monteagudo. *Segunda piel*. 2023.
Fig.39. Maria Monteagudo. *Segunda piel*. 2022.

5.3.3 La huella que dejas

Continuando la experimentación del material y la investigación conceptual, planteo como propuesta para el PAM'22 una instalación. Para esta instalación decidí cubrir toda la superficie del espacio asignado de pieles, jugando con la intervención del espectador en la pieza.

Previamente al montaje estudio las diferentes posibilidades de crear un gran número de piezas que a su vez sean distintas pero semejantes entre sí. En primer lugar decidí hacer una piel de 6x7 metros con látex vinílico modulado con pigmento sobre plástico de obra de las medidas anteriores. Una vez seca y finalizada compruebo que no es viable esta técnica ya que el látex se separa con facilidad del plástico al mismo tiempo que se une consigo mismo. Como solución decidí crear otras piezas, en este caso con telas. De esta manera el látex penetra en la tela y una vez seca queda todo como una única pieza.

Las telas a las que recurrí eran sábanas de cama, cubre colchones, cortinas y tela de mosquitera. Cada una de ellas al tener un grosor y un tejido específico como resultado nos daban pieles con diferentes texturas y tamaños.

Una vez que conseguí realizar las pieles necesarias para la instalación, las distribuí por el espacio con la intención de que no quedase ningún hueco por donde la gente pudiera pasar.

El espacio donde se llevo a cabo la instalación consiste en un espacio de paso donde se encuentran unas escaleras para subir o bajar y un ascensor junto a una entrada a un pasillo. Esto me resulto bastante interesante ya que de normal por ese espacio la gente transurre de paso por lo que el impacto al ver la instalación seria mayor.

Lo que buscaba con la instalación era observar el trato del espectador con ella, como interactuarían con ella desde observarla, tocarla, pisar con cuidado, hasta saltar encima, no mostrar atención o dañarla, para posteriormente ver el estado final que se genera.

La instalación pretende reflexionar sobre estos comportamientos ya que muchas veces tratamos a las personas que nos rodean de la misma manera dejando en ellos una huella que puede ser positiva o negativa para su desarrollo personal.

Fig.40. Maria Monteagudo. *La Huella que dejas*. 2022.

Fig.41. Maria Monteagudo. *La Huella que dejas*. 2022.

5.3.4. Yo, consumo.

Yo, consumo surge tras tomar conciencia de la situación laboral que existe a día de hoy ya no solo para los jóvenes sino para cualquier generación que quiera aspirar a tener un trabajo estable. Los trabajos que se ofertan aprovechan la demanda que hay para establecer una condiciones precarias al trabajador ya que saben que este las aceptara debido a la escasa oferta de mercado que existe.

Este proyecto habla del consumo en relación con el tiempo. El tiempo trabajado que se traduce en un salario mensual.

Por ello tras observar en mi entorno el sector en el que mas consume la gente de mi alrededor llevo a la conclusión de que muchos de ellos consumen su dinero en la industria textil.

Por lo general la gente de mi entorno es gente de la generación Z, la gran mayoría con trabajos precarios en los que trabajan al rededor de unas seis u ocho horas diarias muchas veces cobrando el salario mínimo establecido en el que para conseguir algo más de sueldo tienen que hacer mas horas laborales extra. Esto genera en ellos un nivel de estrés, ansiedad y agotamiento que muchas veces no les permite tener tiempo para invertir en ellos mismos y recurren al consumo buscando una satisfacción que les anime a seguir adelante.

Por ello decidí llevar a cabo una serie de prendas confeccionadas a partir de pieles. Las costuras se muestran de una manera externa simulando puntos de sutura que hacen referencia a la carga psicológica, el cansancio y los diferentes aspectos que nos llega a general la situación laboral que vivimos.

Vestimos nuestro tiempo, vestimos nuestras ansiedades y problemas del día a día.

“La nuestra es una sociedad de consumidores”.¹⁸ “A medida que las consumimos las cosas dejan de existir, literal o espiritualmente”.¹⁹ “Esas cosas ya dejan de ser aptas para el consumo”²⁰

Proyecto inconcluso debido a que es una propuesta que sigue desarrollándose a día de hoy.

Fig.42. María Monteagudo. Yo, consumo. 2023.

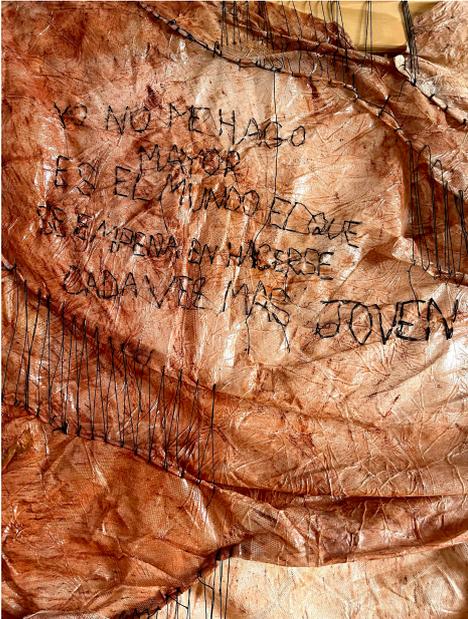
Fig.43. María Monteagudo. Yo, consumo. 2023.

¹⁸ Zigmunt Bauman. (2000). *Trabajo, consumismo y nuevos pobres*. Gedisa, S.A. pag 43

¹⁹ ibidem

²⁰ ibidem

5.3.5. Yo no me hago mayor, es el mundo el que parece hacerse cada vez mas joven.

Esta pieza habla del ritmo estético que lleva la sociedad actualmente. La tendencia del culto al cuerpo ha dejado de ser en muchos casos algo que puede ayudarnos a mantenernos sanos y activos con nuestro cuerpo, sino que ha pasado a ser en muchos casos algo enfermizo a lo que dedicar la mayor parte del tiempo. Muchos de los casos que presentan este tipo de obsesión van acompañados de dietas estrictas y restricciones en el tiempo de ocio.

Otras de las tendencias en relación con la estética que es la que mas me llamó la atención, es la tendencia a una piel lisa y sin imperfecciones.

Previamente ya hablo de esto en “La sublimación de lo feo” exponiendo pieles enfermas y dañadas, peor para esta pieza decidí focalizarme en esas pieles tersas, estiradas, sin arrugas. Muchas pieles de este tipo consiguen ese estado tras estar sometidas a continuos tratamientos faciales (“skyncare”) que prometen unos resultados instantáneos, cuando en realidad lo que hacen es debilitar la piel frente a situaciones o estados medioambientales que puedan dañarla.

Al mismo tiempo en los últimos años ha incrementado la demanda en el sector quirúrgico estético. Cada vez es más común encontrar a personas con implantaciones de Botox en distintas partes del rostro para estirarlo o aumentarlo.

Esta pieza presenta distintas pequeñas piezas de piel estiradas y tensadas al rededor de un bastidor. Hay dos tipos de pieles, una de látex para moldes y el resto de látex vinílico. Todas ellas se encuentran tensadas ya no solo por él bastidor sino también por hilos, que hacen referencia a esas intervenciones quirúrgicas a las que lleva a someterse las personas.

En una de las pieles de encuentra bordada una frase que dice “yo no me hago mayor, es el mundo el que se empeña en hacerse cada vez mas joven”, una frase que deberíamos tener en cuenta para no caer en las tendencias automutiladoras y aprender a respetarnos y querernos viendo como pasa el tiempo por nosotros.

Proyecto inconcluso debido a que es una propuesta que sigue desarrollándose a día de hoy.

Fig.44. María Monteagudo. Yo no me hago mayor, es el mundo el que parece hacerse cada vez más joven. 2023.

Fig.45. María Monteagudo. Yo no me hago mayor, es el mundo el que parece hacerse cada vez más joven. 2023.

5.4 DE MAYOR QUERIAS SER Y ERES

De mayor querías ser y eres es la propuesta final para este trabajo fin de master.

5.4.1 CONPENTO

Esta propuesta recoge una investigación teórica entorno a la sociedad y las generaciones, en especial de la Generación Z, como forma de entender los distintos factores que nos afectan y condicionan en nuestra vida cotidiana, ritmos de vida y estados psicológicos que muchas veces nosotros mismos no elegimos vivir.

Tras emprender varios proyectos a lo largo de los últimos meses, no daba con ninguno que representase lo que yo quería mostrar de una manera clara. Hasta que un día ejerciendo de monitora en el Grupo Scout Samaniego planteo una actividad para mis *lobatos* de ocho a diez años.

Esta actividad consistía en redactar una carta de cómo se imaginaban ser con veinticinco años, que querían ser, que querían tener, como será su vida con veinticinco años bajo su visión de niños de ocho años. De esta manera quedaba plasmado en un papel todas sus metas, objetivos e ilusión por avanzar.

Una vez escrita esta carta, la tendrían que conservar hasta la edad para poder leerla cuando lleguen a la edad.

En ese momento encontré la manera de representar todas las teorías y ensayos en los que había estado investigando anteriormente. Volví por un momento a mi Yo de ocho años, recordé todas las ilusiones que tenía, metas y objetivos. Volviendo a esa niña vi como todas esas cosas que quería ser han ido desapareciendo con el paso de los años tanto por mí como por las condiciones externas sociales y económicas.

Por ello planteo generar un encuentro entre una persona con su versión de niño, dar lugar a ese encuentro, a esa reconciliación.

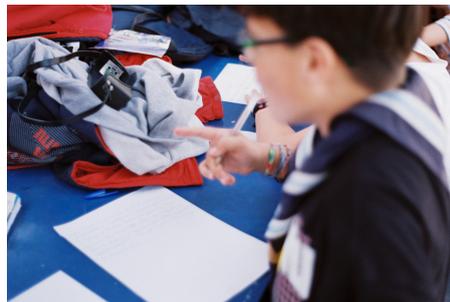

Fig.46. María Monteagudo. 2023.
Fig.47. María Monteagudo. 2023.
Fig.48. María Monteagudo. 2023.

5.4.2 PRODUCCION

MATERIALES

Los materiales con los que se ha llevado a cabo la producción son en primer lugar dos maniqués.

Uno de ellos muestra una mayor altura, con el que haremos referencia a esa etapa adulta; y por otro lado tenemos un. Maniquí mas pequeño con el que haremos alusión a la etapa infantil

En un segundo plano recurriremos al látex vinílico y al látex para moldes. Con ellos se recubrirán las superficies de los maniqués, dotándolos de plasticidad de apariencia cárnica.

Y por ultimo como materiales complementarios tendríamos el hilo, tinta negra y pelucas.

Fig.49. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.

Fig.50. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.

Fig.51. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.

PROCESO PLASTICO

En primer lugar, recubrimos ambos cuerpos con látex vinílico modulado con pigmento para conseguir un tono cárnico. De esta manera cubriremos toda la superficie blanca a modo de imprimación para poder comenzar a trabajar.

Para poder desarrollar el método de trabajo pasaremos a describir los procesos que se han llevado con cada uno de manera individual, ya que han sido tratados de diferentes formas.

Comenzaremos desarrollando los pasos a seguir que llevamos con el maniquí grande.

Una vez que la imprimación inicial de látex esta seca, comenzamos a cubrir el cuerpo con retales de pieles de látex. Pieles arrugadas que dan la sensación de rotura y desprendimiento.

Estas pieles aportaran una imagen que aluda al tiempo, son unas pieles arrugadas que pueden dar la sensación de muda.

Tras cubrir todo el cuerpo damos un segundo baño de látex vinílico, pero esta vez sin ser modulado con pigmento. Esto hace que las pieles se queden rígidas y bien sujetas al cuerpo.

En la espalda muestra un texto que hace referencia a la explicación en relación con la carta de esa niña pequeña, explicándole quien es, porque es así, donde quedaron esos sueños, objetivos, aspiraciones y en lo que se han convertido tras las vivencias experimentadas.

Para hacer referencia a la superación de los acontecimientos y vivencias que pueden transcurrir, las pieles aparecen cosidas como muestra de reconstrucción sin perder la marca que dejan estos.

Por último todo se recubre de una capa de látex para moldes para que se unifique toda la pieza dando una sensación táctil mas elástica.

Por último desarrollaremos la pieza de la niña pequeña.

Al igual que la anterior, comenzamos su producción una vez que el látex usado como imprimación este seco.

Para esta pieza, usamos el látex para moldes.

Utilizar este látex permite que la pieza tenga una capa lisa que a la misma vez no sea homogénea. De esta manera se hace referencia a la protección y la falta de experiencias vitales que aun no se han desarrollado por tener una edad temprana, donde se vive bajo el cuidado familiar. Al ser una piel irregular que muestra pequeñas imperfecciones como si se estuviera derritiendo, se alude a los acontecimientos que se experimentan en la niñez que con el paso del tiempo condicionan la personalidad y las conductas que se llevan acabo.

En la espalda redacto esa carta de la niña de ocho años a la niña adulta, donde deja escrito sus sueños, aspiraciones y objetivos que le guiaran en su vida para llegar a alcanzarlos.

En este caso vierto sobre la pieza el látex en tres ocasiones. Tras cada vertida, el proceso de secado que se lleva a cabo es la exposición solar, para así lograr que el látex pigmente por sí solo hasta conseguir un tono esperado.

Fig.52. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.

Fig.53. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.

5.4.3. DE MAYOR QUERIAS SER Y ERES.

PIEZA 1:

Carta a mi yo del futuro:

Hola, ¿cómo estás? Espero que hayas cumplido todas las cosas que queremos y te hayas convertido en la persona que queremos ser.

Espero que no hayas olvidado nuestro sueño de ser artista, que sigas pintando todos los días, que te estes recorriendo el mundo exponiendo nuestros cuadros y como no, que lo hayas hecho en Nueva York.

Espero que estes bien de salud, que los papas también y que los abuelos hayan durado mínimo a vernos vestidas de blanco, ya sabes la ilusión que le hace eso a Juan y Carmina.

Espero que tengas mínimo una casa, con jardín donde plantar flores y tomar el sol por las mañanas. En la que vivas con la familia que siempre hemos soñado tener.

Espero que en el amor te vaya bien, encuentres a la persona perfecta que nos quiera, nos cuide y nos respete.

Espero que consigas tener un grupo de amigos de verdad, no como los de ahora que se ríen de nosotras porque piensan que somos raras, de esos como el que tienen los papas, los de para toda la vida.

Espero que hayas viajado mucho, conocido muchos sitios y disfrutado muchos manjares propios de ellos.

Espero que tengas un coche con el que recorrate el mundo siempre que quieras.

Espero que la familia siga como hasta ahora, unida.

Espero que siempre seas feliz, que nunca nos falte de nada, que siempre tengamos salud y vivamos en paz.

Espero que te quieras mucho como yo nos quiero ahora.

PIEZA 2:

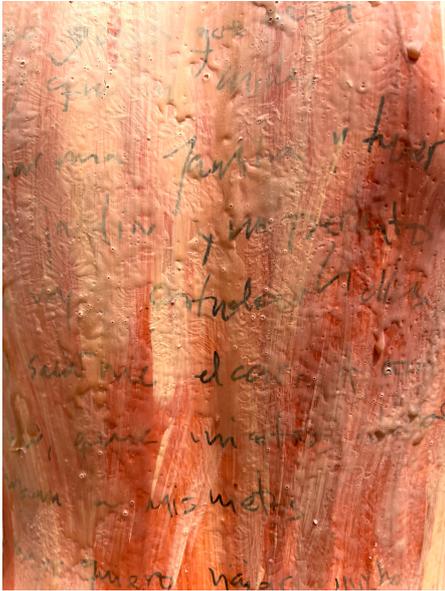

Fig.54. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.

Fig.55. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.

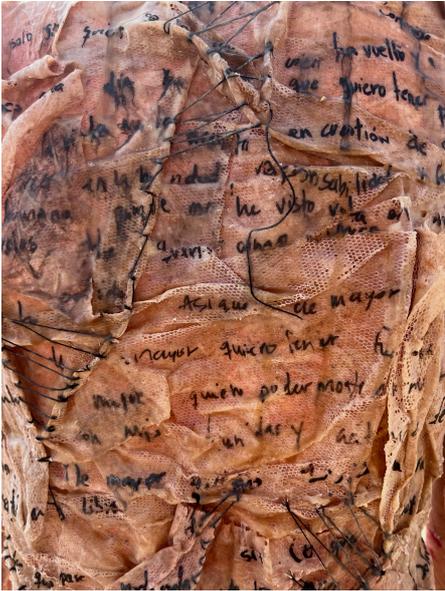

Fig.56. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.
Fig.57. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.

Hola, cuánto tiempo sin verte.

No te voy a mentir, muchas veces me he olvidado de que existías. Pero no me olvido de lo que era aunque ya no sé lo que quiero ser.

Cuando era como tu la vida era mucho más sencilla, tu te quejabas de que papa nos despierta para subir a casa cuando nos quedábamos dormidas en el coche, y ahora desearía por un día volver a vivir eso.

No sé ni por donde empezar.

No me he olvidado de nuestro sueño de ser artista, de echo hemos logrado estudiar para ello por muy complicado que haya sido el camino. A los dieciocho nos fuimos de casa a estudiar en otra ciudad durante seis años. No fue un camino fácil, pero hemos tenido mucha ayuda. Ayuda de gente maravillosa que conocerás.

Pero muchas veces te sentirás perdida y ese sueño irá variando ya que la vida no es tan fácil, te veras obligada a trabajar en trabajos que te mantienen la ilusión y el entusiasmo para poder pagarte el alquiler. Y no, no pintamos, porque no tenemos tiempo. Tendrás que aceptar que trabajar para poder sobrevivir te obliga a adaptarte a un tiempo libre ilimitado en el que hacer malabares entre amigos, familia y tú.

Si hemos conseguido un grupo de amigos como los de papa y mama, y espero que no solo sea uno y que los que tienes actualmente también puedan llegar a serlo. Con el tiempo aprenderás que no todo el mundo se queda para siempre, que llegan a tu vida muchas veces por un tiempo concreto en el que los exprimirás al máximo. Pero el tiempo se acaba y muchas veces por doloroso que sea aprenderás a gestionarlo.

Al igual que aprenderás a decir adiós a personas que queremos mucho, como los abuelos. Les dirás adiós a 250km de distancia, y espero que nos vean de Blanco allá donde estén. Aprenderás que tu vida tiene un ritmo que tienes que seguir y eso muchas veces te obligará a decir adiós. De momento no hemos encontrado a ese alguien perfecto, pero si te has enamorado. No salió bien, te dolerá muchísimo, pero aprenderás mucho.

Sufrirás de estrés y ansiedad, lo que te aviso ya, desembocará en colitis ulcerosa. Aun estoy aprendiendo a lidiar con ello, porque ya no podemos comer cualquier cosa y también estoy aprendiendo a tomarme la medicación todos los días.

La familia tendrá baches y momentos complicados que tienes que vivir, porque aunque en algún momento te condicionaran en tu forma de ser, con el tiempo sanaras tras acudir a ayuda psicológica. Tranquila, verás cómo ir al psicólogo se convertirá en algo común y no de locos. Aprenderas que muchas cosas que nos pasen, son porque tenían que pasar.

Estoy bien, pero ahora mismo te siento muy lejos, muchas veces no te reconozco, porque eres alguien lleno de vida en el que me cuesta verme reflejada. Ahora nuestro sueño es vivir para dejar de sobrevivir.

Fig.58. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.
Fig.59. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.
Fig.60. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.

7.CONCLUSIONES

Como una de las conclusiones finales tras realizar esta serie instalativa “si paras, pierdes”, y después de todo el proceso e implicación tanto física como emocional en este proyecto artístico de inicio a fin, puedo constatar haber comprendido muchos aspectos de la vida contemporánea que nos condicionan sin tener consciencia de ello. Haberme implicado de una manera muy personal y haberlo mostrado abiertamente por primera vez a lo largo de mi práctica artística me ha permitido conocerme, identificar el camino a seguir, descubrir nuevas inquietudes plásticas y reconectar conmigo y mi entorno.

Las teorías y ensayos de Bauman, Byung Chul Han, el estudio de las generaciones y las enfermedades psicológicas, han hecho cuestionarme durante este proceso, tanto los ritmos de vida generales como los personales, y como me estaba dejando llevar por la sociedad de una manera inconsciente, olvidándome de mi misma.

A nivel plástico este proyecto me ha permitido poder seguir experimentando con el látex, distintas metodologías plásticas, nuevos modelos expositivos y soportes. Una vez acabado el proyecto, he podido ponerle un subtítulo, ya que el tiempo de producción ha sido una montaña rusa de emociones que han condicionado la finalidad del trabajo, donde el azar ha tenido mucho que ver. Finalmente, tras observar los resultados, concluyo que este proyecto es un proyecto instalativo inacabado el cual continuaré trabajando.

Tras finalizar este proyecto, voy a parar. He aprendido que parar no es perder. Parar es dar tiempo a lo que está roto, parar es sanar, parar es reflexionar y coger impulso para seguir adelante.

Con este proyecto rompo mi lista de checks, muchos de ellos preestablecidos por la sociedad. Cierro una etapa maravillosa, donde he aprendido y me he desarrollado como persona, en la que he conocido a gente que son luz y me seguían alumbrando allá donde vaya. Es el momento de reconectar con la práctica artística de una manera personal, dedicándole el tiempo que necesita, ganando seguridad en ella y poder pasar a otro nivel. Es el momento de volver a pintar.

Estaré eternamente agradecida a la Universidad Politécnica de Valencia y en especial a la Facultad de Bellas Artes por brindarme seis años en los que he podido desarrollarme personal y profesionalmente. Además de conocimientos, la facultad me ha dado unas relaciones que siempre me han recordado no estoy sola, que el mundo del arte no es fácil, pero que nunca estaré sola. Trabajar en comunidad siempre es mejor que trabajar individualmente. Porque solos, no podemos.

Es por eso que en este momento, al terminar esta Trabajo de Fin de Máster, tacho el último check de mi lista.

- Fig.61. María Monteagudo, 2022.

- Fig.62. María Monteagudo, 2011.

8. BIBLIOGRAFIA

- Byung Chul Han. (2015). *La salvación de lo bello*. Herder.
- Byung Chul Han. (2013). *La sociedad del cansancio*. Herder.
- Byung Chul Han. (2013). *La sociedad de la transparencia*. Herder.
- Isa Duque (2022). *Acercarse a la generación Z*

- Sherry Turkle. (2017). *En defensa de la conversación. El poder de la conversación en la era digital*. Ático de los libros.
- Zigmunt Bauman. (2003). *Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos*. Fondo de Cultura Económica.
- Zigmunt Bauman. (2007). *Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre*. Tusquest Editores, S.A.
- Zigmunt Bauman y Thomas Leoincini. (2018). *Generación líquida. Transformaciones en la era 3.0*. Paidós.
- Zigmunt Bauman. (2000). *Trabajo, consumismo y nuevos pobres*. Gedisa, S.A.

- Alejandra Sánchez Mateos. (2018). 10 datos sobre la Generación Z. La Vanguardia. <https://www.lavanguardia.com/vivo/20180715/45818419326/10-datos-sobre-generacion-z.html>
- Benito Suarez, 2023. ¿Cómo las redes sociales afectan nuestra salud mental?. Vida y salud.: <https://www.google.com/url?q=https://viday-salud.la/salud-mental/2023/03/01/como-las-redes-sociales-afec-tan-nuestra-salud-mental.html&sa=D&source=docs&ust=1686662264797585&usg=AOvVaw1mTlsmTCAac-Dqzgy2Qo5I>
- Berlinde De Bruyckere. (2022). Berlinde De Bruyckere. Hauser & Wirth. <https://www.hauserwirth.com/artists/2782-berlinde-de-bruyckere/>
- Claudia Díaz Sarmiento, Mariangela López Lambraño, Laura Roncallo Lafont. (2017). Entendiendo las generaciones una revisión del concepto, clasificación y características distintivas de los Baby Boomers, X Y

Millennials. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6509216>

- Ita Abundancia. (2023). Del romántico al líquido, y ahora ¿qué hay de nuevo en nuestro concepto del amor?. El País . <https://elpais.com/estilo-de-vida/2023-02-14/del-romantico-al-liquido-y-ahora-que-hay-de-nuevo-en-nuestro-concepto-del-amor.html>
- Lilian Rosales. (2020). CHOI XOOANG: METÁFORA, EXISTENCIALISMO Y DENUNCIA. El figón magazine. <http://www.elfisgonmagazine.com/choi-xooang-metafora-existencialismo-y-denuncia/>
- Peter Corker. (2018). entrevista a Sarah Sitkin: la terrible belleza de ser humano. desingboom. <https://www.designboom.com/art/sarah-sitkin-interview-sculpture-bodysuits-04-23-2018>.
- Artium Museoa. (2018). Conferencia de Fernando Vallespín "El concepto de modernidad líquida en Zygmunt Bauman". [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=LhwzGyvY920>

9.ÍNDICE DE IMÁGENES

- Fig.1 María Monteagudo. Generación X. 2023.
- Fig. 2. María Monteagudo. Generación Milenial. 2023.
- Fig. 3. María Monteagudo. Generación Milenial. 2022.
- Fig.4 María Monteagudo. Generación Z. 2023.
- Fig.5 María Monteagudo. Generación Z. 2022.
- Fig. 6 María Monteagudo. 2021.
- Fig. 7 María Monteagudo. 2021.
- Fig.8. María Monteagudo. 2021.
- Fig.9. María Monteagudo.2022.
- Fig. 10. María Monteagudo.2022.
- Fig.11 Foto analógica de María Monteagudo.
- Fig.12 estadística de asistencia psicologica.
- Fig.13 María Monteagudo. 2021.
- Fig.14 María Monteagudo. 2021.
- Fig.15 María Monteagudo. 2021.
- Fig.19 María Monteagudo. 2022.
- Fig.20 María Monteagudo. 2021.
- Fig.21 María Monteagudo. 2022.
- Fig.22 María Monteagudo. 2022.
- Fig.23 Foto de Francesco Albano con su obra, . Estensione, 2014.
- Fig.24 On the Eve', Francesco Albano, The Reat, 2013.

- Fig.25 *Salò*, Francesco Albano.2018-2019.
- Fig.26 *body suit*, Sarah Sitkin, Highxtar, 2018.
- Fig.27 Sarah Sitkin, Desingboom, 2018.
- Fig.28. Choi Xooang, *Emociones Humanas*.2014.
- Fig.29. Choi Xooang, *Emociones Humanas*.2014.
- Fig. 30. Berlinde De Bruyckere, *Plunder/ Ekphrasis*. 2022.
- Fig. 31. Berlinde De Bruyckere, *Plunder/ Ekphrasis*. 2022.
- Fig. 32. Berlinde De Bruyckere, *Plunder/ Ekphrasis*. 2022.
- Fig.33 María Monteagudo. 2022.
- Fig.34 María Monteagudo. 2022.
- Fig.35 María Monteagudo. 2022.
- Fig.36. María Monteagudo. *La sublimación de lo feo*. 2021.
- Fig.37. María Monteagudo. *La sublimación de lo feo*. 2021.
- Fig.38. María Monteagudo.*Segunda piel*. 2023.
- Fig.39. María Monteagudo. *Segunda piel*. 2022.
- Fig.40. María Monteagudo. *La Huella que dejas*. 2022.
- Fig.41. María Monteagudo. *La Huella que dejas*. 2022.
- Fig.42. María Monteagudo. *Yo, consumo*. 2023.
- Fig.43. María Monteagudo. *Yo, consumo*. 2023.
- Fig.44. María Monteagudo. *Yo no me hago mayor, es el mundo el que parece hacerse cada vez más joven*. 2023.
- Fig.45. María Monteagudo. *Yo no me hago mayor, es el mundo el que parece hacerse cada vez más joven*. 2023.
- Fig.46. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.
- Fig.47. María Monteagudo , *De mayor querías ser y eres*, 2023.
- Fig.48. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.
- Fig.49. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.
- Fig.50. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.
- Fig.51. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.
- Fig.52. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.
- Fig.53. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.
- Fig.54. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.
- Fig.55. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.
- Fig.56. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.
- Fig.57. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.
- Fig.58. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.
- Fig.59. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.
- Fig.60. María Monteagudo, *De mayor querías ser y eres*, 2023.
- Fig.61. María Monteagudo, 2022.
- Fig.62. María Monteagudo, 2011.