

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Tesis Doctoral

**EL ESPEJO Y LA MUJER EN EL ARTE.
PSICOSIS, SOCIEDAD Y VIDEO-PERFORMANCE**

Presentada por:

Dña Sheila Toledo Ribes

Dirigida por:

Drª Dña M. Desamparados Cubells Casares

Valencia, noviembre de 2023

A mi familia con todo el cariño

AGRADECIMIENTOS

Mis más expresos agradecimientos a la Facultat de Belles Arts San Carles de València, a la Universitat Politècnica de València, a la Comisión del Máster y a la Comisión de Doctorado. También a los distintos Departamentos de Arte, que han colaborado durante tantos años, apoyándome logísticamente en mi producción artística.

También quisiera agradecer el acceso y la disposición de los espacios, materiales, talleres, plató y espacios expositivos dentro de la facultad de BBAA y otros de carácter alternativo y galerístico; que me han dado la oportunidad de plantear mis proyectos artísticos y fomentar mi actividad investigadora. A todos los profesores, compañeros de estudios, directivos del centro y a la administración, agradecer su contribución a mi crecimiento artístico e intelectual en todo este periodo.

Agradecer a mi directora de tesis Empar Cubells las orientaciones y el seguimiento realizado a lo largo de estos años, así como las aportaciones y las correcciones realizadas. Pero sobre todo su compañía y atención a lo largo de los avatares de los últimos años. Agradezco también la contribución de la psicóloga y especialista en neuropsicología Nieves López-Brea. De igual modo, que agradezco las investigaciones y el aprendizaje sobre la integración y la salud mental que he podido realizar en los diferentes centros de salud mental en: Menstopia en Valencia, España; en Blaumeier-Atelier situado en Bremen, Alemania; y finalmente en Artvelde situado en Gante, Bélgica.

He de agradecer también el apoyo de mi hermano mediano que ha estado presente en varios proyectos artísticos conmigo y ha sido una inspiración de fuerza y valentía enorme para mí. A mi familia y a mi pareja Matthias por apoyarme a seguir con mis propósitos artísticos e investigadores y estar a mi lado en los momentos más difíciles de los dos últimos años. Gracias por darme ese amor tan incondicional.

A la Tesis Doctoral por darme la oportunidad de profundizar en mis raíces artísticas, psicológicas e investigadoras y hacerme crecer a nivel conceptual, científico y humano. Despertando en mí la vertiente más interdisciplinar del arte, mediante la presencia del cuerpo humano, la danza, el paisaje, la instalación y la performance.

ÍNDICE

RESUMEN	8
I.	
INTRODUCCIÓN	10
1.1. Hipótesis.....	10
1.2. Objetivos planteados.....	11
1.3. Metodología.....	12
1.4. Aliciente.....	13
II. CONTEXTUALIZACIÓN	14
2.1. Acercamiento y delimitación al tema de estudio.....	15
2.2. Referencias	17
III. EL ESPEJO Y LA MUJER EN EL ARTE: PSICOSIS, SOCIEDAD Y VIDEO-PERFORMANCE	18
3.1. La filosofía y el nacimiento de los primeros indicios de la psicología.....	21
3.2. El espejo a lo largo de la historia y su variabilidad simbólica.....	29
IV. MARCO CONCEPTUAL Y REFERENTES ARTÍSTICOS	38
4.1. Historia del concepto psicosis.....	41
4.1.1. Tipos de psicosis y síntomas.....	48
4.1.2. Tratamiento para la psicosis.....	48
4.2. Teóricos que debaten sobre la psicosis y la psicosis en el arte.....	53
4.3. La psicosis en el arte: artistas / antecedentes y actualidad	63
4.4. La importancia del espejo en artistas actuales: fotografía, performance, instalación y videarte	73
4.4.1. Análisis del espejo desde el ámbito fotográfico actual.....	74
4.4.2. Performance y el espejo.....	75
4.4.3. El espejo desde el territorio de la instalación y la videoinstalación.....	80
4.4.4. El espejo desde el videoarte.....	82
4.5. Arte y psicosis: video-performance, video arte e instalación.....	83
4.5.1. El videoarte – la instalación y la psicosis.....	89
4.5.2. Arte contemporáneo onirismo y psicosis.....	100
4.5.3. La mujer artista, psicosis en el cine y el videoarte.....	102
4.5.4. La psicosis en el videoarte, el cine y el teatro en la actualidad.....	108

V. PROYECTOS DESDE L'ENÉGRAMME A ALL-EMBRACING/URANUS.....	111
5.1. Sheila Toledo Ribes: biografía y producción artística.....	126
5.2. Trabajos previos similares.....	130
5.3. All-embracing / Uranus, el proyecto... ..	168
5.3.1. El medio empleado: la video-performance.....	173
5.3.2. La técnica y los recursos utilizados: la instalación-Land art.....	174
5.3.3. El objeto de estudio: la importancia de la mujer artista y la psicosis.....	181
5.4. Presentación de la obra finalizada.....	184
5.4.1. Montaje expositivo.....	202
5.4.2. Difusión de la obra.....	204
VI. LA PSICOSIS SOCIAL EN EL ARTE COLECTIVO Y COLABORATIVO.....	208
VII. ARTETERAPIA.....	220
7.1. Definición de la arteterapia y sus conceptos	221
7.1.1. Los Arteterapeutas más destacados.....	224
7.1.2. La Arteterapia, un vocabulario especial.....	228
7.1.3. Mujeres pioneras de la Arteterapia.....	241
7.2. Conferencias, cursos y prácticas de empresa en relación con el Arteterapia... ..	243
7.2.1. Video-performance. From idea to reality.....	248
CONCLUSIONES.....	254
BIBLIOGRAFÍA.....	259
ÍNDICE DE IMÁGENES.....	274
ANEXO.....	285

1. RESUMEN

La investigación teórico-práctica de esta tesis se centra fundamentalmente en el estudio del espejo, la psicosis y la mujer artista. A través de un exhaustivo análisis profundizamos en el carácter simbólicos de la mujer reflejada a través del espejo, y sus posteriores influencias en el arte contemporáneo. Al analizar esta dualidad entre el individuo y la mente, indagamos en el estudio de la psique y en la representación de la psicosis femenina en la video-performance con artistas como: Maya Deren, Joan Jonas, Yayoi Kusama, Dara Birnbaum, Nil Yalter y Nicole Croiset Rebeca Horn, Àngels Ribé. Finalmente, examinamos la presencia más actual de la mujer en el ámbito artístico y su relación con su reflejo como plasmación de su propia mirada introspectiva, desde el testimonio más corpóreo, objetual y fetichista, heredado de la sociedad patriarcal a sus reivindicaciones artísticas feministas. De igual modo, testimoniamos cómo el espejo se ha convertido en manos de las mujeres artistas en un instrumento que manifiesta qué significa ser mujer en el arte contemporáneo, no exento de un carácter íntimo, crítico y combativo, como lo testimonian: Valie Export, Pipilotti Rist, Lynn Hershman, Verónica Heumes, Isa Fontbona,...

Palabras clave - espejo; mujer; video-performance; instalación audiovisual; psicosis; filosofía humanista; simbolismo.

RESUM.

La investigació teoricopràctica d'aquesta tesi se centra fonamentalment en l'estudi del mirall, la psicosi i la dona artista. A través d'una exhaustiva anàlisi aprofundirem en el caràcter simbòlics de la dona reflectida a través del mirall, i les influències posteriors en l'art contemporani. En analitzar aquesta dualitat entre l'individu i la ment, indagarem en estudi de la psique, i en la representació de la psicosi femenina a la videoperformance amb artistes com: Maya Deren, Joan Jonas, Yayoi Kusama, Dara Birnbaum, Nil Yalter i Nicole Croiset Rebeca Horn, Àngels Ribé. Finalment, examinarem la presència més actual de la dona a l'àmbit artístic i la seva relació amb el seu reflex com a plasmació de

la seva pròpia mirada introspectiva, des del testimoni més corpori, objectual i fetitxista, heretat de la societat patriarcal a les seves reivindicacions artístiques feministes. De la mateixa manera, testimoniem com el mirall s'ha convertit en mans de les dones artistes en un instrument que manifesta què significa ser dona a l'art contemporani, no exempt d'un caràcter íntim, crític i combatiu, com ho testimonien: Valie Export, Pipilotti Rist, Lynn Hershman, Verònica Heumes, Isa Fontbona,...

Paraules clau - mirall; dona; vídeo-performance; instal·lació audiovisual; psicosis; filosofia humanista; simbolisme.

ABSTRACT

The theoretical and practical investigation of this thesis is fundamentally focused on the study of the mirror, psychosis and the female artist. Through an exhaustive analysis we will delve into the symbolic character of the woman reflected through the mirror, and her subsequent influences on contemporary art. By analyzing this duality between the individual and the mind, we will investigate the study of the psyche, and the representation of female psychosis in video-performance with artists such as: Maya Deren, Joan Jonas, Yayoi Kusama, Dara Birnbaum, Nil Yalter and Nicole Croiset Rebeca Horn, Àngels Ribé. Finally, we will examine the most current presence of women in the artistic field and their relationship with their reflection as a reflection of their own introspective gaze, from the most corporeal, objectual and fetishist testimony, inherited from the patriarchal society to its feminist artistic claims. In the same way, we testify how the mirror has become in the hands of women artists an instrument that manifests what it means to be a woman in contemporary art, not exempt from an intimate, critical and combative character, as witnessed by: Valie Export, Pipilotti Rist, Lynn Hershman, Veronica Heumes, Isa Fontbona,...

Keywords - mirror; women; video performance; audiovisual installation; psychosis; humanistic philosophy; symbolism.

HIPÓTESIS

La hipótesis general que planteamos en esta investigación es si el medio artístico y en concreto la video-performance, es una herramienta idónea para examinar la relación entre el espejo, la mujer y la psicosis en la sociedad actual, y si esta queda manifestada mediante las estrategias discursivas interdisciplinarias de las mujeres artistas.

A continuación, formulamos las siguientes hipótesis específicas:

1. ¿Existe una relación entre el espejo y su repercusión en el pensamiento colectivo, en el arte y la psicología?
2. ¿Existe una relación entre el espejo en el arte y los constructos patriarcales de la sociedad?
3. ¿Existe una relación en la video-performance que testimonia la dualidad entre el cuerpo femenino y la psique?
4. ¿Existe una relación entre el feminismo y la video-performance realizada por mujeres artistas?
5. ¿Existe una relación entre el espejo y sus connotaciones simbólicas y filosóficas en las manifestaciones artísticas de los/las (videoperformers)?
6. ¿Existe una relación entre la mujer, el espejo, la psique y la psicosis, en relación hacia temáticas de la identidad femenina?
7. ¿Existe una relación intrínseca entre el interés por la psique y la video-performance al abordar sus manifestaciones y problemáticas, expresadas en el ámbito artístico?
8. ¿Existe una contribución o herramientas artísticas de reflexión basadas en la interacción social y el arte para la mejora de uno mismo, el entorno social y natural?

1.1. OBJETIVOS PLANTEADOS

En este punto vamos a describir los objetivos fundamentales de nuestro trabajo de investigación.

- Testimoniar la importancia del espejo y su imagen en contexto histórico, social y cultural y su repercusión en el imaginario colectivo.
- Recopilar información sobre el espejo y el reflejo de lo femenino, aportada por la literatura científica y académica, artículos, catálogos de arte, libros, revistas científicas, tesis doctorales, documentales y entrevistas.
- Realizar encuestas sobre el tratamiento de la psicosis a profesionales del tema y proceder a analizar los datos cuantitativos.
- Analizar la importancia de la psique y sus conflictos, y la repercusión de esta en el ámbito artístico.
- Valorar las aportaciones del arte al ámbito de la psicología y la sociología.
- Compilar y organizar la mayor información posible sobre las mujeres artistas que usan el espejo y la video-performance, como modo de expresión artística.
- Analizar la importancia de identidad y género en el discurso mediático de la video-performance femenina y el vínculo existente entre el espejo, la mujer y la manifestación de la psicosis en el arte.
- Elaborar un proyecto artístico de video-performance e instalación audiovisual, que testimonien la importancia de la identidad femenina, el espejo, la psique y la psicosis en el arte contemporáneo y su repercusión en la sociedad.

1.2. METODOLOGÍA

En esta investigación se ha realizado una metodología empírica (teórico-práctica). En primer lugar, hemos realizado una exhaustiva prospección de numerosas fuentes sobre la temática del espejo, de la psique, de la aparición de la psicología y la psicosis. A partir de la compilación bibliográfica.

Por otra parte, hemos llevado a cabo una investigación en catálogos y en redes sociales sobre la aparición de la performance artística, la video-performance y la instalación audiovisual. Para ello hemos desarrollado un sistema de fichas en carpetas (Eco, 2001) que nos ha permitido clasificar a numerosos artistas según su disciplina artística. Tras dicha compilación y prospección, hemos seleccionado a aquellos artistas de la video-performance que tratan con el objeto-espejo que refleja la psique y los conflictos identitarios y psicológicos.

También bajo nuestra identidad como mujeres artistas hemos remarcado aquellas obras que expresan en su diálogo de identidad y género un interés hacia el espejo, el reflejo de la mujer y la psique femenina. De este modo, hemos destacado sus obras más emblemáticas y aquellas que quedan alineadas en nuestro ámbito aportando numerosos referentes artísticos. Asimismo, se han realizado un extracto de las entrevistas, cuestionarios y conceptos obtenidos para poder vincularlos con nuestro proyecto práctico.

El resultado es un proyecto artístico de video-performance e instalación audiovisual que investiga y profundiza la identidad y género de la mujer, reflexionando sobre los constructos patriarcales en la sociedad y enfatizando su imagen como artista, convirtiéndose así en catalizador de sus propias experiencias físicas y psíquicas frente al espejo.

1.3. ALICIENTE

Lo que nos ha llevado a investigar esta tesis doctoral comienza con una idea concreta. El tiempo y la madurez de realizar un estudio de este ámbito, nos ha ido enseñando que el arte sea probablemente el cimiento de toda creación, sea motor de pensamiento, necesidad y agradecimiento. La pasión y la admiración por el arte han querido dar forma de manera comprometida a esta reflexión y aprendizaje de esta tesis doctoral. Desde pequeña estuve marcada por el rendimiento físico y mental que conlleva la gimnasia rítmica y el ballet. El perfeccionismo que comporta el deporte de élite femenino, obliga a muchas jóvenes a cuidar de manera meticulosa el cuerpo, para su buena presentación ante el público y un buen rendimiento deportivo. Así como, la propia autoexigencia para efectuar una tabla perfecta; lo cual requiere de una concentración mental a muy alto nivel, tanto físico como psíquico. Tanto la gimnasia rítmica como el ballet, siempre me ayudaron a ser perseverante con lo que me apasionaba. De hecho, esta disciplina adquirida mediante el deporte, me ha ayudado en momentos difíciles y de alto estrés, a seguir para adelante. Incluso después de que dos de mis familiares cercanos, hayan sufrido problemas físicos y psíquicos.

Consideramos que aunque existen investigaciones vinculadas con el arte y la esquizofrenia no aparecen estudios referentes sobre la representación de la psicosis y la mujer en el video-performance a través del espejo, de lo simbólico e histórico.

Por ello, debemos manifestar que la información que se ha manejado durante el estudio de la tesis es inédita¹. Por otra parte, contamos con aportaciones tan significativas como las de Edna Heidbreder (1890) filósofa y psicóloga estadounidense y Jean - Pierre Vernant, (1992) filósofo francés e historiador de la Grecia antigua, entre otros, que son referentes clave en nuestra tesis y para venideras investigaciones. Además de referentes como Judith Butler (2007) para quien (...) *adquirir un género implica imitar un ideal que nadie encarna en realidad* o la científica sanitaria española Nieves López Brea-Serrat (2021) antigua miembro de la APOL de la Fundación Punset, experta en neuropsicología infante/ juvenil, que nos brinda sus aportaciones sobre género y psicosis.

¹ Consultado en la base de datos de las Tesis Doctorales (Teseo).

II. CONTEXTUALIZACIÓN

La investigación explica de manera académica nuestro profundo interés hacia esta tesis. Para eso, hemos ido confeccionando todos los alicientes a través de nuestro índice. Para introducir brevemente al lector y explicarle, antes que nada, las hipótesis y la metodología que llevamos a cabo mediante el capítulo primero. Allí esbozamos el tema *El espejo y la mujer en el arte. Psicosis, sociedad y video-performance* juntamente con su acotación cronológica temporal y espacial.

Observamos que, a lo largo de la historia, la importancia de la presencia y la ausencia del individuo en el mundo, ha formado parte de su esencia y naturaleza. Reflexionando sobre los muchos enfrentamientos psicológicos a los que se somete la sociedad, la cultura y el propio ser cada día de su existencia. El ser humano a menudo se centra en la búsqueda de la perfección divina durante toda su vida, aprendida desde tiempos remotos. Pero a menudo las circunstancias provocadas en el transcurso de los siglos, lo han acercado más que a lo divino a lo enfermizo. Las mujeres artistas en el territorio de la video-performance y en la instalación audiovisual revelan visualmente la esencia de esas búsquedas para encontrar respuestas a sus preguntas más profundas y reflejarlo en la memoria colectiva.

Esta investigación pretende centrarse en los aspectos psicológicos, simbólicos y antropológicos más representativos de la historia del arte, marcando un punto alegórico de unión entre el espejo y la psicosis. De esta manera, delineamos en los próximos capítulos de esta tesis, como la expresión artística se ha convertido en un vehículo de protesta hacia el sistema, siendo esta una herramienta de resiliencia y de resolución crítica, en situaciones opresivas y de estrés, promovidas en la sociedad; por el sistema patriarcal, capitalista y globalizado.

El tema de la presente tesis se fundamenta en analizar el desarrollo del reflejo “espejo” en la memoria artística, expresada en imágenes, ensayos y acciones de diversas creadoras. Durante la investigación, proporcionamos información detallada sobre la estructura y

contenidos metodológicos de la organización de esta tesis. De este modo, los lectores de dicha investigación se pueden servir de forma ordenada de la documentación recopilada. Por consiguiente, abordamos y determinamos en último lugar el objetivo de esta indagación para desplegar y definir las hipótesis junto con su marco conceptual, las técnicas empleadas y su cronología.

2.1. Acercamiento y delimitación al tema de estudio

Ahora bien, para aproximarnos al tema definimos el objeto de estudio de manera organizada, de esta manera dividimos el apartado en delimitación del contenido, la localización y el acotamiento del tiempo.

1. Delimitación del contenido

A medida que avanza la investigación, nos centramos en clasificar la información obtenida en espacios y tiempos determinados. Un ejemplo de ello es el tema del espejo, cuya definición según la RAE es la siguiente:

Def.

1. m. Tabla de cristal azogado por la parte posterior, y también de acero u otro material bruñido, para que se reflejen en él los objetos que tenga delante.

Como describe el autor Fernando Fernández Palacios (2014:1) en: *Espejo en la Toponimia*

[...] examina el topónimo Espejo con sus variantes y formas de significado afin en la Península Ibérica. Aunque la acepción ‘atalaya - vigía’ del latín speculu(m) puede haber sido la más productiva, existen otras acepciones (‘cueva - caverna’, ‘zanja, canal’) de la palabra en latín que pueden estar detrás de muchos nombres de lugar. La acepción ‘espejo’ ha sido particularmente productiva en la América hispanohablante. Puede también haber topónimos Espejo a partir del homónimo

apellido. Los resultados de los latinos speculu(m) y miraculu(m) presentan una cierta repartición territorial en la Península (PALACIOS, 2014)

Procesando esta idea, explicamos su origen, sus antecedentes históricos, simbólicos, psicológicos y nombramos acontecimientos de relevancia histórica y antropológica ocurridos en diferentes épocas. Describimos y conocemos artistas que utilizan el espejo como instrumento y metáfora social. Donde destacamos el trabajo de Janet del Toro, Deborah De Robertis y Yayoi Kusama para dar sentido a nuestra búsqueda.

Hay que destacar que uno de nuestros puntos de partida gira en torno a la importancia destacada de la psique en el proceso creativo y la definición de psicosis, el cual vinculamos a través de su definición e historia a lo anteriormente mencionado, para situarnos en el contexto político-social de territorio hispano hablante y germano.

2. Localización

Respecto a la acotación geográfica de nuestro estudio, nos centramos principalmente en España y Alemania, aunque disponemos de algunos datos sobre la clínica de Waldau de Berna en Suiza, que completan información de la cultura germana. Con ello utilizamos los recursos aprendidos de los países anteriormente nombrados sobre la dicotomía arte y ciencias, para objetar nuestras hipótesis y optar a un mayor panorama en esta investigación.

3. Acotación del tiempo

Esta tesis doctoral nos va a desplazar por distintas fechas clave, ya que escribimos sobre los orígenes de la psicología del siglo XIX, la importancia del espejo de Grecia del siglo V a.C, la psicosis y la identidad en la mujer de la segunda década del siglo XXI. Pero para no extendernos demasiado nos centramos en las vanguardias artísticas hasta la actualidad.

2.2. Referencias

Destacar que también se consulta a diversas fuentes científicas y académicas de las cuales las hemos dividido en:

1. **Ensayos:** Textos de revistas científicas y libros para exponer argumentos y contrastar nuestro tema.
2. **Tesis doctorales:** Se revisan tesis doctorales que abordan el tema para mayor solidez y adquisición de nuevas perspectivas metodológicas y temáticas.
3. **Consulta de catálogos y páginas webs** de artistas cuya finalidad es visionar y compilar sus trabajos artísticos, performativos y video-performativos y de instalación o instalación audiovisual en común al eje temático de nuestra investigación.
4. **Documentales:** estos son archivos de índole digital.
5. **Entrevistas personales:** realizadas a terceros a psicólogos, profesores y pacientes.

III. EL ESPEJO Y LA MUJER EN EL ARTE: PSICOSIS, SOCIEDAD Y VIDEO-PERFORMANCE

The student trained to reach decisions in the light of logic and of history will be disposed to recognize that, in a democratic country, governed as this is by the suffrage of its citizens, and given over as this is to the principle and practice of educating women, a distinction based on difference of sex is artificial and illogical.²

(Calkins, M.W citada en Jfsdelaware, 2022).

El *espejo* y la *psicosis*. Ambos como conceptos simbólicos, abarcan numerosos estudios y poseen un largo bagaje temporal e histórico con escasas evidencias que indiquen con claridad la germinación de ambas ideas.

El *espejo* aparece por primera vez, en la primera civilización del mundo. Sumeria en la región de Mesopotamia y Egipto en torno al año 6.000 a. C aproximadamente. Estos datos como veremos a lo largo de la investigación serán de gran importancia para introducirnos en la historia antropológica del estudio de la percepción de la imagen en el espejo, así como la percepción psicológica y de la identidad como realidad religiosa- mística, cultural y artística.

Por citar un ejemplo, en la Universidad Pompeu Fabra, la doctora Mª Érica Couto Ferreira publicó en el 2009 en su tesis doctoral con título *Etnoanatomía y partonomía del cuerpo humano en sumerio y acadio. El léxico Ugu-m* explica algunos de los métodos anómalos que se emplearon para obtener conocimiento de la anatomía humana. Muchos de ellos, fueron fundamentados en la adquisición de respuestas analíticas y prognosis médico- adivinatorias sobre el individuo y la comunidad en aquella época.³

² cf. Calkins, M.W., *Women trailblazers in Mental Health*, en: *Jfsdelaware, Alemania*, 2022 <https://www.jfsdelaware.org/women-trailblazers-mental-health/> (último acceso: 20/07/2023)

³ cf. Couto Ferreira, M^o Érica., *Etnoanatomía y partonomía del cuerpo humano en sumerio y acadio. El léxico Ugu-mu*. (Tesis doctoral, Universitat Pompeu Fabra, 2009), pp.74 ss.

Esta fue una de entre varias lecturas académicas en las que se plantearon los signos, los significados y el concepto que constatan el anhelo por lo adivinatorio y lo divino para el futuro de la civilización en la historia. Pero entrados en el siglo XVII se pierde el carácter sobrenatural y místico de la humanidad que hasta la fecha se tenía y comienzan a considerarse algunos aspectos como patológicos y antinaturales que desencadenaran el deterioro mental y fisiológico del individuo.

A medida que vayamos avanzando en la lectura, las obras de los autores como Mary Whiton Calkins, Karl Jaspers y Karl Friedrich Canstatt serán puntos clave para el desarrollo de la investigación sobre la psicosis. Todos ellos descubrirán que las funciones mentales reflejaban el sistema anatómico y en las emociones, principalmente aquellas que el individuo a menudo reprimía cuando había una excesiva información externa, el aparato psíquico colapsaba produciendo un desorden corporal y psicológico.

Por lo tanto, estas teorías vislumbrarán de una manera notable que, el dolor del ser humano puede producir un momento psicótico en la vida. La *psicosis* como concepto será descrito también por autores como, Sigmund Freud (1900) y Susanne Katherina Lager (1941) que nos introducirán en un mundo inconsciente repleto de símbolos sin resolver. Aquí es donde tanto el vocablo *psicosis* y el *espejo* se unirán metafóricamente para describir el símbolo de la desambiguación.

La primera fase de la investigación tratará de hacer un análisis antropológico, histórico, filosófico y simbólico sobre el concepto artístico de la *psicología* y el *espejo*, desde su aparición hasta la importancia que posee en la actualidad. Para el citado análisis nos apoyaremos en algunos autores anteriormente nombrados para llegar a nuestras conclusiones objetivas.

La segunda fase de la investigación describirá el marco conceptual y referentes artísticos relacionados con la *psicosis* desde la aparición del vocablo hasta las definiciones más actuales. Se mostrarán los mitos y realidades que representa la palabra, así como artistas de diferentes ámbitos que han sido diagnosticados con algún rasgo psicótico. Por ejemplo, se tendrá en consideración las opiniones sobre la psicosis de la psicóloga sanitaria y experta en neuropsicología Nieves López-Brea Serrat para entender mejor y

sumergirnos en el tema. También nombraremos instituciones y movimientos artísticos del pasado y actuales que tuvieron y tienen que ver con este tema.

Con ambas fases de la investigación responderemos a dos de las preguntas realizadas al principio de la tesis ¿existe un vínculo entre la psicosis y el espejo? ¿de qué manera se ha manifestado la psicosis en el arte?

En la tercera fase se habrá corroborado el punto de encuentro entre la unión de los conceptos, *espejo* y *psicosis* como metáfora para contribuir positivamente al arte de la video-performance y la ciencia. Para ello, describiremos y analizaremos el contenido artístico de algunos artistas como Yayoi Kusama (2018) que será una de nuestros referentes. Además, con ella explicaremos la simbología de los espejos infinitos y su repercusión social. También nombraremos a algunos artistas antecedentes y actuales que han padecido una psicosis, así como hablaremos de algunas instituciones que hoy en día, utilizan la creatividad para la inserción social de las personas que padecen alguna alteración (estrés /depresión) o una enfermedad psicológica.

A principios de la cuarta fase tendremos como referencia estudios de diversas materias como la ecología antropocéntrica, teoría sobre el caos y el orden de Bertalanffy, la teoría de la complejidad del pensamiento de Edgar Morin, entre otros. De donde sacaremos indagaciones que utilizaremos para probar nuestras hipótesis y argumentar la pregunta de investigación ¿La Proporción Divina es un constructo de una sociedad patriarcal?

En esa misma cuarta fase se analizará profundamente todo lo anteriormente estudiado y se desplazará el proyecto práctico, con sus referentes artísticos y con varias reflexiones acerca de la importancia de la presencia de la mujer en la video-performance. También veremos las plataformas artísticas en donde mujeres abordan temáticas de la imagen de la mujer (espejo-publicidad), la identidad femenina y de género, así como la temática de la psique y la psicosis femenina.

Con estos dos apartados responderemos a la última pregunta de esta investigación.

¿Qué causas han llevado a las mujeres a representar su visión de la identidad femenina través del espejo?

Esta cuestión será respondida de manera minuciosa y creativa para visualizar la realidad desde otro enfoque. En este punto también conoceremos con exactitud la producción artística que la autora ha realizado en esta indagación, esbozando e incluyendo las hipótesis planteadas de las anteriores secciones. Además, se describirá la psicosis social a través de ejemplos de arte colaborativo y colectivo que muestran la velocidad y las problemáticas que existen en las redes sociales. De igual modo, se esbozará la definición de la arteterapia y los arteterapeutas más destacados, para adentrarnos en nuestra investigación en relación con el arteterapia y finalizar con otro de los proyectos audiovisuales y de video-performance para cerrar esta investigación. También hallaremos la resolución de la investigación junto al anexo de los cuestionarios, las entrevistas y los talleres ejecutados para que todo ello sea analizado, corroborado y evaluado.

3.1. La filosofía y el nacimiento de los primeros indicios de la psicología

En este capítulo se abordan los principios fundamentales que indagan el tema del nacimiento de la psicología, así como los distintos ámbitos desde los que esta ciencia ha sido investigada. Avalada por numerosas reflexiones y citas de antropólogos, filósofos, psicólogos y otros científicos vamos a describir y desglosar la palabra psicología⁴.

Psicología proviene del griego antiguo y nace de: *ψυχή psūchē* (alma, aliento, espíritu, mente, vida, etc.) y *λογία, logos* (doctrina, ciencia o estudio). Del mismo modo la Real Academia Española descompone dicho vocablo: *Psico-* y *logia*. Se dice que la naturaleza de la psicología es interdisciplinaria, cuya base y raíz parte de la antropología y la filosofía. Se trata de una ciencia que investiga el comportamiento, el pensamiento y las costumbres de animales o personas de un grupo o territorio a través de la recopilación de datos, experiencias y hechos. Existen escasas pruebas históricas que indiquen con

⁴ cf. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española., en: *Diccionario de la lengua española 23.ª edición*. Madrid, 2014
<https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa> (último acceso: 09/05/2021)

fidelidad la gestación de la psicología y su raíz filosófica, pero se va a explicar brevemente por qué se asocia la filosofía al pensamiento griego y como a través del concepto racional surge la psicología como ciencia.

Alrededor del siglo VII a.C Grecia empieza a desarrollar un pensamiento racional para explicar los acontecimientos naturales. Pues anteriormente el pensamiento mágico y religioso había guiado colectivos y sociedades. Para el antropólogo e historiador francés Jean Pierre Vernant en su publicación sobre el *Orígenes del pensamiento griego* publicado en 1965. Enuncia que según hechos históricos Grecia creó una manera de pensar diferente, ya que estuvo contantemente en expansión debido al comercio y la diversidad. Por tanto, el discernimiento, las ideas y las discusiones se produjeron en el ágora y evolucionaron de manera pública. Por este motivo, es factible que Grecia creara el pensamiento filosófico. Un ejemplo de ello son las aportaciones filosóficas de Sócrates, el cual acumuló sabiduría y revisó los conocimientos aprendidos en las plazas y los mercados.⁵ La filosofía no solo originó inquietudes en los hombres, sino que en el siglo IV a. C Hiparquía una de las primeras filosofas nacida en Maronea de Tracia en la costa del mar Egeo. Revindicó ante los filósofos de la época la equidad de la mujer; ya que esta era igual de apta para desempeñar cualquier ocupación de hombres.

De este modo Hiparquía proporcionó visibilidad a la mujer y se opuso a los sistemas ideológicos y frecuentes de las costumbres antiguas griegas.⁶ Sin embargo, ella no fue la única que reivindicó valores de igualdad de género; Areta de Cirene⁷ y Aspasia de Mileto⁸ también colaboraron en semejantes inquietudes educativas que los hombres. Esto quiere decir que la filosofía tuvo una visión reflexiva y crítica de la realidad, pero no en todos los casos fue equitativa ya que solo podían estudiar la clase media alta de dicha época y por lo general los hombres tenían más posibilidades de cultivarse en esa materia.

⁵ cf. Pierre Vernant, J., *Orígenes del pensamiento griego*. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1992, pp. 24 ss.

⁶ cf. Zamora-Calvo, J.M., *Viviendo en coherencia con la filosofía cínica: Hiparquía de Maronea*, en: *Departamento de Humanidades de la Universidad EAFIT*, vol. 15, núm. 28, 2018.

<https://www.redalyc.org/jatsRepo/774/77455380005/html/index.html> (último acceso: 10/05/2021)

⁷ cf. Bassham, Gregory., *El libro de la filosofía: de los Vedas a los nuevos ateos, 250 hitos en la historia del pensamiento*. Países Bajos, Editorial Librero B.V, cop.2018, pp. 58 ss.

⁸ cf. Gómez, Rubí de María., *Filosofía, cultura y diferencia sexual*. México, Editorial Plaza y Valdés, 2001, pp. 46 ss.

Sin ir más lejos, para entrar en el tema de investigación vamos a nombrar la teoría de las ideas de Platón junto con la premisa de separación que acomete lo físico y lo psíquico. Ya que, por primera vez, la creencia de autonomía entre mente y cuerpo comenzó a cobrar sentido e importancia para lo que hoy en día llamamos psicología. Para ello vamos a explicar brevemente a que se debía su influjo.

La primera hipótesis que Platón formuló en la teoría de las ideas apuntó a la presunción de lo real. Donde el mundo físico, el mundo material y el mundo sensible (todo ello en proceso de cambio) se encontraba emancipado de la segunda hipótesis; la teoría del conocimiento. Con esta segunda conjetura el filósofo se refirió al mundo de las ideas, al mundo de lo eterno y al mundo de lo invariable (como lo verdadero del ser). Es más, dicha introspección le llevó a cuestionar cual era el valor de la vida y la muerte e incluso de esta manera apareció la interpretación del alma humana.⁹ Platón dividió el alma en dos nociones; el alma que todo organismo poseía para cubrir y aumentar sus funciones esenciales; y el alma que lo vinculaba con el mundo divino. En este caso solo el ser humano sería capaz de poseer esta segunda cualidad, la cual le otorgaría tener acceso a una buena vida. Tanto en la definición de alma como en su desglosamiento, Platón ilustró una nueva idea de pensar y de concebir el mundo de aquella época. Para él y algunos filósofos, cuestionar la naturaleza del ser humano y su existencia desde diversas perspectivas experimentales los llevó a definir algunas de las primeras teorías que la ciencia de la psicología actualmente investiga.¹⁰

Por lo tanto, como se mencionó al principio del tema. El origen etimológico del vocablo psicología es posible que proceda de la investigación del alma *ψυχή psūchē* y aunque posea un contenido místico y filosófico, veremos que a medida que se va avanzando en el objeto de estudio, esto va a ir adquiriendo más peso. Pues desde una perspectiva histórica y actual la psicología se irá relacionando con la mente; con lo consciente y lo inconsciente, con lo personal y lo impersonal, con la identidad y la inexactitud. Ahora

⁹ cf. Ross, David., *Teoría de las ideas de Platón*. Madrid, Ediciones Catedra, S.A.,1993, pp. 55 ss.

¹⁰ cf. Duque Videla, Francisco., *Teoría del alma en Platón*, en: *Nueva Acrópolis Organización Internacional*, 05.11.2017.

<https://biblioteca.acropolis.org/la-teoria-del-alma-en-platon/> (último acceso: 20/05/2021)

bien, habiendo resumido de forma breve el posible origen de la psicología, se va a ir describiendo algunas de las numerosas hipótesis que indican la gestación del término de esta ciencia.

Es alrededor del año 1860 que influenciado por médicos fisiólogos y anatomistas de la talla de Ernest Heinrich Weber, Johannes Peter Müller o Hermann Helmholtz la obra *Elemente der Psychophysik* (Elementos de Psicofísica) del médico alemán Gustav Theodor Fechner describe el vínculo entre la percepción del ser humano y su actividad física.¹¹ Su interés por la mente humana así como por los procedimientos matemáticos y experimentales, le impulsará a utilizar la observación y sus bases filosóficas para analizar la diversidad de los elementos psicológicos.¹² Más adelante en el año 1879 el médico alemán Wilhelm Maximilian Wundt que había sido nombrado asistente en la Universidad de Fisiología de Heidelberg, Alemania. Comenzó a desarrollar sus investigaciones en el campo de la mente y a utilizar métodos experimentales como la introspección y la observación. De hecho, es en ese mismo año cuando fundó el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania. El médico alemán pretendía que la psicología fuera una ciencia social y física, así que realizó hallazgos metafísicos y empíricos que delinearían lo que hoy entendemos por sistema nervioso.¹³

Wundt consideró que la mente del ser humano era universal; y a pesar de que sus estudios sobre la mente partían de una base individual. El investigador afirmó que la mente estaba influenciada por el colectivo y que, si se llegará a entender el pensamiento, se podría conocer su etnología.¹⁴ A partir de ahí, la psicología como ciencia originó cada vez más interés entre los estudiosos, incluso en los siglos XIX y XX autores como Emil Kraepelin

¹¹ cf. Martínez, Alma Gabriela., López-Espinoza, Antonio., Aguilera, Virginia., Galindo, Alma., De la Torre-Ibarra, Carolina., *Observación y experimentación en psicología: una revisión histórica*, en: *Periódicos electrónicos en Psicología*. Diversitas, vol. 3, núm. 2, Bogotá, 12.2007.

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982007000200004
(último acceso: 27/05/2021)

¹² cf. Heidelberger, Michael., *I. Life and Work. Nature from within: Gustav Theodor Fechner and his Psychophysical Worldview*. United States of America, University of Pittsburgh Press, 2004, pp 21 ss.

¹³ cf. Morris, Charles G., Maisto, Albert A., *Introducción a la psicología*. México, Editorial Pearson Educación, 2011, p.15.

¹⁴ cf. Korsbaek, Leif., Bautista Rodríguez, Alejandra., *La antropología y la psicología*, en: *Ciencia Ergo sum*, vol.13, núm.1, marzo-junio, México, 2006, p.37.

o Sigmund Freud descubrieron avances como la organización de diagnósticos y el tratamiento a través de la palabra.¹⁵

Figura 1. *Earthenware phrenological bust, areas are marked off with an impressed line* [Fotografía] (Busto frenético de barro, las zonas están marcadas con una línea impresa), J. De Ville, 1821 (Londres, 2014)

También queremos destacar que en esa misma época las autoras como Edna Heidbreder o Mary Whiton Calkins exploraron sobre la resolución de incógnitas y el pensamiento, así como la contribución acerca de la psicología atomística (que viene a ser, que todas las experiencias y hechos básicos forman la vida psíquica) y la psicología del *self* (psicología de sí mismo o del yo).¹⁶ Ambas autoras realizaron grandes aportes sobre las reflexiones psicológicas, morales y feministas al conocimiento. Es más, fueron varias las mujeres que se dedicaron plenamente a la ciencia de la psicología y consiguieron abordar temas que hasta la fecha no habían sido estudiados.¹⁷ La historia científica y resultados finales y experimentales de muchas mujeres y sus aportaciones al mundo científico-técnico, han sido intencionalmente olvidados, ocultados por las crónicas, refirmados por sus compañeros profesionales masculinos e ignorados por los prejuicios y tópicos injustamente designados en las épocas, que subestimaban a la mujer y sus capacidades.

Pero al igual que hubo personas que atacaron u discreparon del progreso científico, muchos otros apoyaron esas ideas revolucionarias en el campo la ciencia. Si observamos los últimos textos sobre la evolución científica de la psicología, la cronología humana nos muestra que ha habido significativas consideraciones, desgracias y revoluciones que han

¹⁵ cf. Caponi, Sandra., Martínez-Hernández, Ángel., *Kraepelin, el desafío clasificatorio y otros enredos anti-narrativos*, en: *Scientiae studia*, São Paulo, vol. 11, núm.3, 2013, pp.467 ss.

¹⁶ cf. Russo, Nancy F., O'Connell, Agnes., *Mujeres en psicología: un libro de consulta bibliográfico*, Nueva York, Greenwood Press. pp.143 ss.

¹⁷ cf. Foust, Mathew A., *El pacifismo feminista de William James y Mary Whiton Calkins*, en: *Hypathia. A journal of feminist philosophy*, vol.29, núm.4, 08.09.2014.

<https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15272001/2014/29/4> (último acceso: 28/05/2021)

puesto a mujeres y hombres en la balanza del pensamiento. Esas reflexiones e influencias adquiridas sobre cómo funciona la naturaleza o de qué manera nos vemos a nosotros mismos, han dado paso a diversas revueltas científicas, artísticas y humanistas.

A continuación, nos adentrarnos en el tema del carácter simbólico en la psicología, para ello vamos a describir concisamente que es el carácter, que es el símbolo y que explicación aborda esta cuestión entre los referentes más destacados en este entorno.

El vocablo carácter según la Real Academia Española procede del griego *χαρακτήρ* charaktér, y del latín *character*, que significa: señal, signo o marca. Su definición engloba las aptitudes y circunstancias que una persona, cosa o colectivo tiene en su conjunto para diferenciarlo del resto. Además, el carácter puede ser adquirido u otorgado por alguien.

Dicha expresión puede ser distinguida por numerosos tipos, pero por el momento no vamos a entrar en detalles, ya que el objeto de estudio se centra en el carácter de lo simbólico en la psicología.¹⁸ Ahora bien, de nuevo la Real Academia Española desglosa el término símbolo en latín *symbolus* y el griego *σύμβολος* símbolos cuyo significado se le atribuye a un elemento representativo de un concepto y entidad. El símbolo también puede dividirse en varios tipos: el símbolo algebraico, el de la fe o el sexual.¹⁹ Así pues, habiendo reseñado ambas palabras entraremos en el objeto de estudio.

El simbolismo es una forma de aprendizaje universal que a través de la educación social e histórica el ser humano que le capacita para entenderse. Este, posee la capacidad de enmendar problemas mediante el empleo de la creatividad; siendo aún más es apto para el desarrollo cultural de cada época. Y aunque también incluye que la apreciación de este vocablo sea individualizada, el símbolo es una vía de entrada hacia el plano inconsciente. Autores como: Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Susanne Katherina Langer, Erich Fromm y Michael Tomasello serán nombrados y resumidos para sumergirnos en el tema.

¹⁸ cf. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española., en: *Diccionario de la lengua española 23.ª edición*. Madrid, 2014

<https://dle.rae.es/car%C3%A1cter> (último acceso: 31/05/2021)

¹⁹ cf. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española., en: *Diccionario de la lengua española 23.ª edición*. Madrid, 2014

<https://dle.rae.es/s%C3%ADmbolo?m=form> (último acceso: 31/05/2021)

Los primeros indicios sobre la simbología aparecen en 1900 en la obra *Die Traumdeutung* (La interpretación de los sueños) por Sigmund Freud. El psicólogo alemán planteó que los sueños eran una prolongación de la parte ilógica del carácter del individuo y consideró que el simbolismo pertenecía a una expresión del inconsciente del que solo se obtenía acceso en momentos concretos y de necesidad. Además, el autor asumió que cabía la posibilidad de que el símbolo perteneciera al hombre desde sus inicios. Freud también sopesó la idea de que el símbolo abarcaba un punto estrecho con la lingüística y que en muchos casos este estaba expuesto a la causa del lenguaje sexual. La coacción, o dicho de otro modo la represión y la libido, fueron teorías importantes para el psicólogo alemán en relación con lo simbólico.²⁰ Sin embargo, Jung se refirió a lo simbólico como el descubrimiento del conocimiento a través del inconsciente. Con eso quiso decir, que el individuo podía obtener información mediante imágenes y arquetipos procedentes de los sueños. Y que a pesar de que Freud encontraba en lo represivo un contenido sexual; Jung el pionero de la psicología profunda, persistió en la discrepancia de lo coercitivo y la sexualidad. Pues para el psicólogo suizo, el símbolo se creaba cuando había alguna contradicción entre dos conceptos dentro del inconsciente. Y cuando ambas concepciones entraban en colisión, el inconsciente respondía con la creación de un símbolo cargado de significado individual y colectivo.²¹ Tanto Freud como Jung mantuvieron una relación profesional en el ámbito de la psicología, pero poco a poco estos desacuerdos fueron distanciándolos para crear sus propios objetivos.

La filósofa estadounidense Susanne Katherina Lager en su obra *Philosophy in a New Key* (Nueva clave de la filosofía), publicada en 1941, apunta que los seres humanos son los únicos que tienen las herramientas necesarias para la creación del símbolo y que uno de los aspectos más importantes de nuestra especie es la comunicación con las palabras. La autora, está de acuerdo en que los sueños como nombró Freud en sus libros son una extensión de los deseos caóticos acumulados en el día. Sin embargo, no ocurre lo mismo

²⁰ cf. Horacio Etchegoyen, R., *Las primeras ideas psicoanalíticas sobre el simbolismo*, en: *Revista de la sociedad argentina de psicoanálisis*, núm. 18, Argentina, 2014, pp. 22 ss.

²¹ cf. Degaudencio, Sofía., *El símbolo, la creación simbólica y una articulación práctica desde la perspectiva energética de C.G. Jung*, en: *El psicoanalítico*, núm. 37, Buenos Aires, 2010. <https://www.elpsicoanalitico.com.ar/num37/autores-degaudencio-simbolo-creacion-simbolica-perspectiva-energetista-jung.php> (último acceso: 31/05/2021)

con el símbolo en el arte, pues las emociones necesitan ser racionalizadas para reconocerlas, comprenderlas y transformarlas.²²

Por otro lado, Erich Fromm psicólogo y filósofo humanista nacido en Frankfurt, Alemania; definió el símbolo en su obra *Märchen, Mythen, Träume. Eine Einführung in das Verständnis einer vergessenen Sprache* (1981) (El lenguaje olvidado. Introducción a la comprensión de los sueños, mitos y cuentos de hadas) de la siguiente manera:

[...] El lenguaje simbólico es un lenguaje con el que expresamos experiencias internas como si fueran sensoriales, como si fueran algo que hacemos o nos hacen en el mundo de los objetos. El lenguaje simbólico es un lenguaje en el que el mundo exterior constituye un símbolo del mundo interior, un símbolo que representa nuestra alma y nuestra mente [...] El cuerpo es, en realidad, un símbolo y no una alegoría de la mente. Toda emoción sentida profunda y auténticamente, y hasta todo pensamiento sentido genuinamente se expresa en nuestro organismo. En el caso del símbolo universal encontramos la misma relación entre la experiencia mental y física. Ciertos fenómenos físicos sugieren, por su misma naturaleza, determinadas experiencias mentales y sentimentales, y nosotros expresamos las experiencias sentimentales con el lenguaje de las experiencias físicas, es decir simbólicamente.²³ (FROMM, 1981)

Esta cita de Fromm nos vislumbra lo universal del símbolo mediante la relación existente entre la maestría de las emociones y el raciocinio (el pensamiento) que todos los seres humanos compartimos. De este modo observamos que el lenguaje posee una dialéctica en la que el intervalo y el cosmos no coexisten, sino su magnitud y su unión. Asimismo, el símbolo resulta ser el único idioma universal.

Por último, hay que apuntar que uno de los argumentos sobre el carácter simbólico en la psicología, hace referencia a los orígenes de algunas de las teorías sociales y morales que han ido engendrando estructuras y jerarquizaciones sociales. Por ejemplo, se destaca en esta área al psicólogo estadounidense Michael Tomasello que en su libro *Origins of*

²² cf. Pinto Soffía, Alejandra., *Conceptos previos para la comprensión de un “simbolismo no-discursivo” desde la filosofía de Susanne Langer*, en: *Resonancias. Revista de filosofía*, núm. 5, Chile, 2018.

²³ cf. Fromm, Erich., *El lenguaje olvidado lenguaje. Introducción a la comprensión de los sueños, mitos y cuentos de hadas*. Buenos Aires, Ediciones Paidós, 2012, pp 27-32

Human Communication (Orígenes de la comunicación humana) publicado en el 2013. Explica que el principio del gesto, la mímica y la señalización en el ser humano han establecido las bases teóricas social-cognitiva (habilidades para crear cosas en común.) y social-motivacional (la unión y normas que se crean para compartir y avanzar socialmente). El psicólogo considera que tanto la mimesis como la señalización son formas de la evolución del lenguaje y la comunicación actual.²⁴

Y así lo confirman estudios ontogénicos, fonológicos, psicobiológicos y otras teorías del desarrollo encontrados en los restos arqueológicos desde el paleolítico. La naturaleza del símbolo siempre fue progresiva y evolutiva. Lo simbólico fue desarrollándose en el ser humano por necesidad, cuando este no pudo expresarse de otra forma.

Ahora bien, si recordamos lo anteriormente mencionado en las obras de Freud, Jung y Fromm la terminología del símbolo fue proyectada como algo inherente al ser humano. Sus aportaciones circunscribieron que el símbolo procedía del inconsciente y lo imaginativo, de igual forma observamos una estrecha relación con el siguiente tema, *el espejo y su variabilidad temporal, espacial y simbólica*. Ya que el espejo tiene la capacidad de duplicar y repetir la realidad tangible y el inconsciente.

3.2. El espejo a lo largo de la historia y su variabilidad simbólica

En este capítulo hemos profundizado sobre la importancia de la presencia del espejo en el ámbito artístico-histórico y especialmente en las vanguardias, nombrando a los artistas más destacados vinculados con la temática de identidad y dualidad, física y psíquica reflejada a lo largo de la de historia del espejo.

En este tema comenzaremos igualmente con la definición de la palabra espejo, como lo hemos hecho con los términos anteriormente mencionados. La Real Academia Española

²⁴ cf. Tomasello, Michael., *Orígenes de la comunicación humana*. Buenos Aires, Katz Editores, 2013, pp. 15 ss.

especifica que el vocablo espejo procede del latín *specŭlum* y lo describe como una plancha de cristal cubierta por una capa de acero pulido que es apto para reflejar los objetos que se encuentran enfrente de él.²⁵ En esta especificación además encontramos diversos ejemplos de espejo, pero solo nos vamos a decantar por uno; denominado el espejo de los incas. Este caso lo vamos a exponer para poder comenzar a definir el origen y la historia temporal, espacial y simbólica del espejo.

La historia ha llevado al hombre a desarrollar sus habilidades y conocimientos del universo y de sí mismo a través de las experiencias acontecidas en la naturaleza. Alrededor del año 6.000 a. C civilizaciones como la de los Incas en la cordillera Andina de Perú, manifestó especial interés hacia el elemento agua por revelarles una visión en sincronía con la naturaleza y la vida. La contemplación del reflejo del cielo en el agua les ayudó desarrollar sus saberes en el campo de la astrología, los sistemas hidráulicos y la geología para el cultivo y la construcción de su cultura. Así que posiblemente fue en la civilización Inca donde surgió la primera forma natural del espejo.²⁶ Pero datos apuntan que el espejo como objeto más antiguo del mundo fue descubierto por el arqueólogo británico James Meelaart en 1961 en Çatalhöyük Anatolia. El espejo fue hallado en la actual Turquía y su fabricación se ejecutó en piedra pulida de obsidiana negra.²⁷ Cerca del año 4.000 a. C se hallaron también espejos de metales pulidos compuestos por un fino recubrimiento en aluminio, plata y cobre en Mesopotamia y Egipto, los cuales sirvieron como envoltura de enseres y eran considerados artículos de riqueza. Los espejos fueron adquiriendo mayor importancia en el ámbito del aseo y el maquillaje, considerándolos pertenecientes a la diosa Hathor (deidad egipcia solar, del amor, el sexo, la maternidad y la belleza) así que comenzaron a construirlos con finas capas de bronce para mayor resistencia y reverberación.²⁸

²⁵ cf. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española., en: *Diccionario de la lengua española 23.ª edición*. Madrid, 2014

<https://dle.rae.es/espejo?m=form> (último acceso 01/06/2021)

²⁶ cf. Ribeiro, Luis., *El agua en las civilizaciones inca y pre-incas. Mito, ciencia y tecnología*, en: CVRM, Instituto Superior Técnico, Universidad de Lisboa, 2013, pp. 530 ss.

²⁷ cf. Museo de las civilizaciones Anatolianas, en: *TRT Turquía el destino ideal para turistas*, Ankara, 2019 <https://www.trt.net.tr/espanol/turquia-el-destino-ideal-para-turistas/2019/10/23/el-museo-de-civilizaciones-anatolianas-1293456> (último acceso 01/06/2021)

²⁸ cf. Bleeker, C. J., *Hathor and Thoth: Two Key Figures of the Ancient Egyptian Religion*. Editorial E.J. Brill, Amsterdam, 1973, pp. 24 ss.

Los espejos egipcios adquirieron una forma específica, representativa circular y brillante ya que la luz del sol debía evocar al dios Ra (divinidad solar cuyo origen era masculino) y por el mango debía simbolizar los cuernos y el cuerpo de la diosa Hathor, que aludían a lo femenino. Ambos conceptos juntos tenían la función de reflejar la esencia y la reminiscencia de la vida imperecedera.²⁹

Figura 2. *Mirror with Handle in the Form of a Hathor Emblem* [Fotografía] (Espejo con mango en forma de emblema de Hathor), Fletcher Fund, 1920 Fuente: The Met Museum (New York ,1997) CC BY 2.0

Sobre el 1.800 a. C la civilización mesoamericana, Maya en México desarrolló una serie de conceptos matemáticos y artísticos que aumentó su forma de concebir el mundo. De hecho, los mayas marcaron las figuras de sus dioses con números y símbolos para poder identificarlos. Por ejemplo, el dios del inframundo Kauil fue representado con un espejo en el rostro, para que vislumbrara lo confuso del mundo no terrenal. Destacamos este dato ya que la mayor parte de los espejos que se hallaron en esta cultura tenían formas geométricas y pertenecieron a las tumbas de individuos importantes de la época. Además, como hemos mencionado anteriormente, los egipcios emplearon la alegoría del espejo con el sol, la vida y el más allá, que también lo vemos representado en los dibujos, las esculturas y la arquitectura de la civilización Maya.³⁰

Sin embargo, el espejo comienza a adquirir una fisonomía distinta en Grecia, pues Sócrates y Platón reflexionaron acerca de los diferentes fenómenos que se daban cuando el observador se visualizaba en él. En Grecia en el siglo V a. C el espejo estaba relacionado con la belleza de la mujer y estaba cargado de connotaciones placenteras

²⁹ cf. Martín, Inés M., González, Rubén., Egipto. *El espejo del cielo*. Editorial Rubén González, España, 2016, pp. 101 ss.

³⁰ cf. Rivera Dorado, Miguel., *Espejos mágicos en la cerámica maya*, en: *Revista Española de Antropología Americana*, núm. 29, Madrid, 1999, pp. 67 ss.

relacionadas con lo voluptuoso. Pero muchos filósofos y filosofas de la época fueron más allá de la superficialidad, afirmando que cuando alguien se miraba en el espejo no solo debía ver la imagen superficial reflejada, sino que el sujeto debía ir más allá de lo tangible. Con ello, se referían a la dualidad que se producía cuando la persona que se reflejaba en ese cuerpo brillante; el conocimiento físico y el conocimiento espiritual se proyectaban simultáneamente en ese mismo instante, en el que el observador se colocaba frente a dicho objeto. El vínculo entre el alma y lo formal de aquella dimensión filosófica y ética del espejo, concedieron la aparición de conceptos como el bien y el mal.³¹

Recordemos aquí brevemente, la fábula griega del mito de Narciso, que al verse reflejado en el agua se enamoró de sí mismo y afligido por concebir que aquel chico del que se había enamorado era él mismo, se suicidó precipitándose al estanque. La creencia de ensimismarse en el propio reflejo según la mitología griega conllevaba a desatar el caos; exactamente como le pasó a Narciso. Por esta razón, estos pensamientos y reflexiones de filósofos y mitologías griegas crearon los primeros indicios relacionados con la psicología y la simbología del espejo.

Los restos arqueológicos de espejos romanos encontrados en diferentes partes del mundo fueron descubiertos en los Templos Romanos y datan a finales del siglo II y principios de siglo III d. C, lo que nos confirma el arqueólogo búlgaro Kalin Chakarov con la expedición de los espejos romanos en Pavlikeni, Bulgaria. Estos elementos de valor fueron fabricados con diferentes metales como el plomo, el bronce y el vidrio, cuya cotización se relacionó a menudo con el ámbito femenino, pues el espejo fue un ajuar muy íntimo e individual para las mujeres romanas.³²

En Asia, también se encontraron en cámaras funerarias algunos espejos que datan del siglo III y VII d. C en diversos materiales como el bronce, el estaño y el plomo con representaciones en el reverso de animales y deidades mitológicas chinas en la provincia

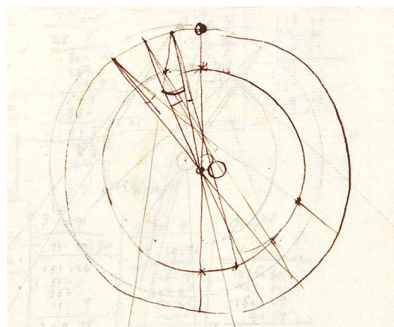
³¹ cf. Vernant, Jean-Pierre., *El individuo, la muerte y el amor en la antigua Grecia*. Editorial Paidós, Barcelona, 2001, pp. 114 ss.

³² cf. Forssmann, Alec., *Encontrados 5 espejos de Plomo junto a una villa Romana de Bulgaria*, en: *Historia. National Geographic*, 15.03.2018. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/encontrados-5-espejos-plomo-junto-a-villa-romana-bulgaria_12516 (último acceso 01/06/2021)

de Shaanxi. Investigadores apuntan que posiblemente fueron parte de los 100 espejos que durante la estirpe de Han, el emperador Cao Rui regaló a la reina chamán Himiko que gobernó en el Antiguo Japón para asentar acuerdos gubernamentales. Para la cultura asiática la importancia del espejo tuvo una relación metafórica con la luna y el sol; el ying y el yang, así como lo describieron varias de las teorías, el espejo sirvió para auto observarse, para mejorar y para la prosperidad del individuo.³³

El periodo comprendido entre el siglo V y el siglo XV, denominada la Edad Media, era que se calificó a este por el deseo, la ambición y la determinación en la fe y en la alcurnia. El espejo no obtuvo el valor suficiente hasta entrados en el siglo XIII en Francia, puesto que solo estaba disponible para una élite, la de los os nobles; y solo unos pocos artesanos podían perfeccionar las habilidades y destrezas técnicas necesarias para ejecutar y fomentar el oficio del vidrio. A partir del siglo XVI la fabricación del espejo en vidrio comenzó a formar parte de la sociedad como pieza aristocrática y los venecianos debido a las aptitudes comerciales, iniciaron la manera de perfeccionar el material. Siendo al noreste de Italia, en la isla de Murano la sede donde artesanos y artistas trabajaron y comercializaron con el vidrio y el espejo de una alta calidad y gran profusión en su manufactura.

En cambio, a principios del siglo XVI periodo de transformación entre la Edad Media y la Edad Moderna; el Renacimiento comenzó a sustituir lo que anteriormente había sido un dogma por el carácter particular de las cosas. El nuevo concepto de humanidad y

espíritu individualista originó nuevas apreciaciones filosóficas que fueron desplazándose por toda Europa. El espejo del renacimiento reflejó un firme simbolismo existente entre la esencia de los seres humanos y el mundo.

Figura 3. *Osservazioni e calcoli relativi ai Pianeti Medicei* [Fotografía] (Observaciones y cálculos relativos a los planetas mediceos) Galilei Galileo, 1610-1642 Fuente: Biblioteca Digital Mundial (2005) CC BY 2.0

³³ cf. Edwards, Walter., *Espejos de la historia japonesa*, en: *Archaeology. Instituto Arqueológico de América*, vol. 51, núm. 3, mayo-junio 1998.

<https://archive.archaeology.org/9805/newsbriefs/japan.html> (último acceso 01/06/2021)

Artistas masculinos como el Holandés Jan van Eyck con sus pinturas al óleo llenas de simbolismo, integró el espejo en algunos de sus cuadros como fue el caso del retrato *Giovanni Arnolfini en zijn Bruid* (El matrimonio de Arnolfini) en 1436 donde el espejo nos mostraba la amplitud del espacio a través de las múltiples reflexiones que se producían en él.³⁴ También el italiano Girolamo Francesco María Mazzola (Parmigianino) en 1524 utilizó el espejo para perfilar su obra *Autoritratto entro uno specchio convesso* (El autorretrato ante el espejo convexo.)³⁵ Queremos destacar su uso en las artistas femeninas renacentistas de la época, Catharina van Hemessen de Holanda que fue la primera mujer en realizar el primer autorretrato con la ayuda del espejo en 1548³⁶ y a la italiana Sofonisba Anguissola que también se autorretrató alrededor de 1556 y adquirió gran importancia en las cortes de España en siglo XVI.³⁷ Como vemos, el espejo lo usaron muchos artistas para representarse y revelar el ambiente socio-cultural y económico que les rodeaba en ese momento.

La participación e integración de los artistas en la pintura, personificó el simbolismo que el espejo atesoraba; la representación perfecta de las cosas. Así que en el renacimiento vemos que el papel del artista obtuvo importancia por su conocimiento de sí mismo y su relación con en el mundo.

Entre el año 1608 y 1609 el empleo del espejo, así como su uso, obtuvieron también un fuerte carácter científico-técnico que otorgaron importancia a científicos como Galileo por la creación del telescopio y su utilización para la astronomía. Los estudios relacionados con las leyes del movimiento alrededor del sistema solar, las ideas sobre los planetas de Copérnico, las tres leyes empíricas de Kepler y la teoría de la gravitación de

³⁴ cf. González, Oscar., *Los reflejos del espejo más famoso del arte*, en: *El mostrador. Cultura*, 12.06.2020. <https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/06/12/los-reflejos-del-espejo-mas-famoso-del-arte/> (último acceso 02/06/2021)

³⁵ cf. Accatino, Sandra., *Parmigianino autorretrato en un espejo convexo*, en: *La panera*, núm. 41, 2013. https://www.academia.edu/5107519/Parmigianino_autorretrato_en_un_espejo_convexo (último acceso 02/06/2021)

³⁶ cf. Grovier, Kelly., *Caterina van Hemessen: una pionera visual desconocida*, en: *BBC. Arte, pioneros visuales*, 08.03.2021. <https://www.bbc.com/culture/article/20210305-caterina-van-hemessen-an-unknown-visual-pioneer> (último acceso 02/06/2021)

³⁷ cf. Ruiz Gómez, Leticia., Pérez de Tudela Gabaldón, Almudena., *Historia de dos pintoras: Sofonisba Anguissola y Lavia Fontana*. Madrid, Editores Museo Nacional del Prado, 2019, pp. 52 ss.

Newton fueron un gran descubrimiento de la época para concebir algunos de los estudios de la astrofísica. Y demostraron la importancia y el desempeño de la construcción de complejos sistemas de espejos y lentes para la creación de instrumentos astronómicos como los telescópicos cada vez más fiables y potentes.

A partir de principios del siglo XVII surgió el periodo Barroco, catalogado y conocido por poseer una arquitectura y arte extravagante. El arte del barroco adquirió voluptuosidad por ser una época de cambios drásticos; la confusión social, el hambre, las enfermedades y la larga duración de la guerra entre católicos y protestantes, que pasó factura a todos los niveles.³⁸ Fue una época importante en relación con el espejo por que varios artistas utilizaron dicho elemento con un concepto e ideas diferentes, ahí encontramos a Diego Velázquez con su representación de las Meninas en 1656 o Venus del espejo en 1649, en ambas obras el artista provocó que el espectador indagara sobre la disposición de los objetos representados que habían sido seleccionados con gran minuciosidad y detalle.³⁹

Así como cabría resaltar a la artista flamenca Clara Peeters que con gran audacia y dedicación vislumbró y rompió tabúes para dar un paso hacia la modernidad con la habilidad de representarse en sus cuadros de forma sutil. Pues la pintora se autorretrató en varios de los metales y jarrones de sus bodegones en una época donde la mujer no tenía cabida por el canon del patriarcado latente inducido por años atrás.⁴⁰

Como hemos mencionado anteriormente, Francia fue una de las sedes de fabricación del cristal de espejo en competencia con los venecianos. Así que en el siglo XVII todavía en tiempos del Barroco los espejos no solo les sirvieron a los artistas, sino que también se emplearon como elementos decorativos y arquitectónicos. Pongamos aquí el Palacio de Versalles como referencia, pues en el interior se encuentra una galería llena de espejos que mandó construir Luis XIV para mostrar simbólicamente el poder económico que Francia poseía en aquel momento, pues hasta ahora el espejo tuvo la peculiaridad de ser

³⁸ cf. Cabanne, Pierre; Soler Llopis, Joaquim; Masafret Seoane, Marta., *El Barroco*. Barcelona, Editorial Larousse, 2007, pp. 6 ss.

³⁹ cf. Godoy Domínguez, Mª Jesús., *De espejos, barrocos y neobarrocos. Del arte de Velázquez y de María Cañas*, en: *Dialnet. Universidad de la Rioja*, 2015, pp. 380 ss.

⁴⁰ cf. De Diego, Estrella., *Clara Peeters, la pintora que inventó el 'selfie'*, en: *El país semanal*, 24.10.2016. https://elpais.com/elpais/2016/10/24/eps/1477260313_147726.html (último acceso 02/06/2021)

un objeto perteneciente a la clase alta. Después del barroco y la revolución de 1848, varias corrientes artísticas como el realismo, el impresionismo, postimpresionismo y expresionismo tuvieron la necesidad de plasmar las cosas que sucedían diariamente alejadas de todo tipo de representaciones vinculadas con la aristocracia, la mitología y lo religioso. Es más, aunque su desvinculación hacia lo anteriormente citado fue grande; artistas, arquitectos y poetas no dejaron atrás la representación de lo simbólico en sus obras. La artista expresionista alemana Käthe Kollwitz fue una de las mujeres que ahondó en el simbolismo del espejo, producidos durante la guerra. En 1934 Kollwitz llegó a elaborar diversas litografías que mostraron la destrucción, el sin sentido de la familia y el estudio emocional de las mujeres que causaron las secuelas de la guerra. Su pretensión fue el dar visualización de los efectos acontecidos en esa época, así como dar una conciencia social para buscar la paz, la justicia y la ayuda.⁴¹

Aproximadamente en el siglo XIX artistas neoclásicos inspirados en lo moral y lo simétrico volvieron de nuevo a lo mitológico y la relación con la religiosidad clásica. Los dos artistas franceses Jean -Auguste Dominique Ingres y Jacques Louis David, así como la suiza Angélica Kauffmann, plasmaron la belleza y deidad del autorretrato, mediante imágenes ejecutadas con la utilización del espejo.⁴²

Pero el tema del espejo con connotaciones psíquicas profundas empieza a cobrar importancia y entidad cuando la fotografía es valorada como medio artístico en el siglo XX. Pues con ella, se podía plasmar fielmente la realidad de las cosas desde un paradigma y reflexión intelectual diferente. El movimiento captado por la cámara fotográfica y la filmografía de los objetos, las personas y la naturaleza amplió los horizontes visuales de muchos artistas y es en la corriente artística de las vanguardias, cuando pintores como Pablo Picasso⁴³ con la obra *Mujer frente al espejo* de 1932 o Salvador Dalí con la obra en óleo *Dalí de espaldas pintando a Gala vista de espaldas eternizada por seis córneas virtuales provisionalmente reflejadas en seis espejos verdaderos* (Martín, 2018) fechada

⁴¹ cf. Cordero Reiman, Karen., Sáenz, Inda., *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*. México, Editorial Libros del Umbral, 2007, pp. 390 ss.

⁴² cf. Caso, Ángeles., *Ellas Mismas. Autorretratos de pintoras*. Madrid, Editorial Libros de la Letra Azul, 2016, p. 95

⁴³ cf. Kammen, Michael., *Visual Shock. A History of Art Controversies in American Culture*. U.S.A, Publishing Group Vintage, 2007. p. 111

entre 1972 y 1973 encarnan los aspectos simbólicos, psicológicos y metafísicos del espejo y el ser humano, así como la del tiempo y el espacio.⁴⁴ Otro ejemplo de ello serían las estructuras existenciales que aparecen en la obra *Passage Dangereux* (Pasaje peligroso) de la artista francesa Louise Bourgeois alrededor de 1997 realizada con diversos materiales, incluidos los espejos. Las obras de Bourgeois abordaron temas existenciales, así como psicológicos femeninos, que dieron perceptibilidad del sufrimiento que muchas mujeres soportaron a raíz de ideales procedentes del patriarcado.⁴⁵

Como hemos visto a medida que pasaron los siglos, el espejo fue adquiriendo consideración simbólica, metafórica y psicológica en varios movimientos artísticos. Es más, fueron muchos los artistas que, influenciados por otros, emplearon este objeto para encarnar la realidad que les tocó vivir. El espejo fue lentamente pasando de ser un elemento de observancia y perfección a ser un elemento de reflexión, de conocimiento, de identidad y de la visualización del pasado, del presente y del futuro; como se ha visto reflejado a lo largo de la historia, el arte y de la antropología.

⁴⁴ cf. Martín, Sebastian., *Primer cuadro estereoscópico, 6 pupilas, un espejo real y cuatro espejos virtuales, de Salvador Dalí (28 años después)*, en: *Fuenteventuradigital*, 02.2018

<https://www.fuenteventuradigital.net/2018/01/primer-cuadro-estereoscopico-6-pupilas.html>
(último acceso 02/06/2021)

⁴⁵ cf. Artishock., *Louise Bourgeois. Estructuras de las existencias: Las celdas*, en: *Revista de Arte contemporáneo*. Artishock, 22.03.2016

<HTTPS://ARTISHOCKREVISTA.COM/2016/03/22/LOUISE-BOURGEOIS-ESTRUCTURAS-LA-EXISTENCIA-LAS-CELDAS/> (último acceso 02/06/2021)

IV. MARCO CONCEPTUAL Y REFERENTES ARTÍSTICOS

One of the strongest professors of psychology in this country.⁴⁶

(Calkins, M.W citada en Harvard University, 1930: 31).

A lo largo de la historia, la observación a través del espejo ha llevado a la humanidad a tener una visión global del mundo y de sí misma, examinada a través de numerosos filósofos, psicólogos y artistas. Fundamentalmente, hombres y mujeres han desarrollado sus habilidades y conocimientos del universo y de sí mismos, mediante experiencias acontecidas en la naturaleza. La humanidad ha visto reflejada su cultura a través del arte y el espejo, desde su aparición en antiguas culturas hasta la actualidad. El ser humano ha ido testimoniando, no solo la presencia humana, sino la extraña duplicidad de la imagen, del mundo y del universo; tanto en su carácter simbólico, filosófico, psicológico y artístico.

Anteriormente hemos visto que, partiendo del origen etimológico de cada vocablo, su marcado carácter simbólico y psicológico, han abordado la posible procedencia y uso destacado de carácter científico-técnico a lo largo de los siglos. Los hechos históricos han sido un punto importante en la investigación y como hemos visto en los anteriores temas se ha ido delineando la estrecha relación entre la psique humana y la dualidad metafórica y representativa del espejo. También se ha demostrado el vínculo entre la publicación: *Les Origines de La Pensé Grecque* (Orígenes del Pensamiento Griego) de Jean Pierre Vernant, donde explica la evolución filosófica de la psicología y la obra artística *Passage Dangereux* (*Pasaje Peligroso*) de Louise Bourgeois. En ambas publicaciones se testimonia, como el espejo se ha convertido en un símbolo pasando de culto y decorativo a ser un objeto de reflexión social y psicológica.

⁴⁶ cf. Calkins, M.W., *Autobiography of Mary Whiton Calkins*, en: Murchison, Carl [Ed.] *History of Psychology in Autobiography*. Worcester, MA: Clark University Press, Vol. 1, pp. 31-61.

Ahora bien, en los siguientes capítulos del tema 3. *Historia del concepto de la psicosis*, el trabajo se centra en efectuar una investigación desde el debate teórico acerca de la psicosis. Al principio del capítulo tres, describimos la historia desde la Edad Media hasta la actualidad. Pasando por la aparición de la palabra psicosis, realizada por diferentes autores como Philippe Pinel, Karl Friedrich Canstatt, Carl Jung, entre otros... abordando al mismo tiempo los cambios producidos a lo largo del tiempo. De esta forma el tema adopta una estructura temporal e histórica para un mejor entendimiento de esta investigación. Del mismo modo, en este apartado explicamos los principales tipos de psicosis que existen, los síntomas, los desencadenantes y los posibles tratamientos que se utilizan en el presente. Citaremos algunas de las opiniones en relación con la psicosis que la psicóloga sanitaria española Nieves López-Brea Serrat nos aporta. Así como nombramos algunos autores como el neurólogo Vilayunur S. Ramachandran que nos da tres posibles enfoques para abordar la enfermedad. Al mismo tiempo, se manifiesta que, a partir de la *Teoría de la Evolución* de Charles Darwin, surge lo que actualmente llamamos neuropsicología y como esta ciencia afronta los déficits cognitivos dados en la enfermedad de la *psicosis*. También se nombra a la Clínica de psiquiatría de Asgard de Tromso como ejemplo del tratamiento sin fármacos llevado a la práctica desde el 2017. En este tema incluso vemos, los datos adquiridos sobre el porcentaje mundial de enfermos mentales de la actualidad que la OMS Organización Mundial de la Salud recoge en el 2019. Asimismo, presentamos algunos de los gráficos obtenidos por las encuestas realizadas durante el 2021 a diversas personas sobre estas cuestiones. De esta manera, se tendrá una visión amplia de cómo la sociedad ve el panorama de la enfermedad psíquica relacionada con la psicosis, así como algunos de los tratamientos que se utilizan actualmente.

En el capítulo 3.2. *Teóricos/as que debaten sobre la psicosis y la psicosis en el arte* hacemos un pequeño balance cronológico para entrar en el tema del arte y la relación con la psicosis. Desde las primeras pinturas de la historia hasta las aportaciones de los teóricos y antecedentes artísticos que debaten sobre la psicosis y la psicosis en el arte. Para ello mencionamos las reflexiones aportadas de autores que estudian la mente humana como Sigmund Freud, Carl Gustav Jung que nos muestran sus investigaciones científicas acerca de la psicosis y nos recuerdan las funciones que desempeña el cerebro a través de la

individualidad personal y el arte. También se hace alusión a dos artistas que reflejan directamente la distorsión de la realidad causada por la enfermedad de la psicosis. Incluso dentro de este contenido nombraremos a los filósofos Søren Aabye Kierkegaard y Gilles Lipovetsky que nos sumergen en el mito de narciso; citaremos también a los psicoanalistas Jacques Lacan, Melanie Klein y la psicóloga Margaret Washburn que nos arrojan ideas sobre la distorsión que se produce en el sujeto cuando este se ve reflejado en el espejo y la sociedad.

En el capítulo 3.3. *La psicosis en el arte: artistas antecedentes y actuales*, observamos como el arte ha servido de discurso psíquico para muchos artistas. Haciendo alusión al contexto social de manera cronológica. Nombramos al principio del apartado a Thomas Fuchs, profesor de filosofía y psiquiatría del Departamento General de Psiquiatría de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Así como, mencionamos el caso de Van Gogh y Edvard Munch. Además de centrarnos en el análisis que se lleva a cabo en la Clínica de Heidelberg con la *Colección de Hans Prinzhorn*. En esta colección en donde diversos artistas son partícipes, destacaremos a Josef Forster y a Richard Lachman. También en este mismo capítulo citamos la metáfora sobre la psicosis que hace el psiquiatra americano Benjamin Rush. A medida que avanza el tema de investigación, vemos que en la Clínica de Waldau en Berna, Suiza los estudios sobre la mente humana también son analizados desde la perspectiva y técnicas artísticas. Esto lo vemos con los resultados artísticos adquiridos por el artista Adolf Wolfi.

También mencionamos la importancia del concepto de *Art Brut* de Jean Dubuffet, así como los casos de Aloïse Corbaz y Fleury Joseph Crepin. Esto servirá como ejemplo sobre algunos teóricos y artistas antecedentes que trabajan con el tema de la mente y la psicosis desde el arte. En la actualidad nombramos a varios ejemplos de artistas que trabajan desde la psicosis, Ivon Gurvey, Ralph Blakelock, Antonin Artaud, Vaslav Nijinsky, Virginia Wolf entre otros e incluiremos una lista de algunos artistas que padecieron enfermedades mentales relacionadas con la psicosis. Así mismo damos dos ejemplos de varias instituciones que trabajan desde la perspectiva artística y la integración social en relación con el tema de estudio, como la Institución de Arte y Psiquiatría Blaumeier- Atelier en Bremen, Alemania, la asociación Menstopia y los cursos impartidos en la Universidad de

Gante en Bélgica para explicar avances y técnicas que se emplean desde la perspectiva de la arteterapia y la integración social.

En este mismo apartado, alejado de las instituciones o las clínicas citamos algunos artistas actuales cuyas reflexiones sobre la psicosis como símbolo de pérdida y la reconstrucción marcan un punto alegórico de unión entre el espejo, la identidad y la psicosis, como veremos en el caso de las Instalaciones artísticas de Yayoi Kusama. Además de que en este capítulo se utiliza a diversos autores de distintas disciplinas, para examinar las causas y la evolución simbólica de la psicosis en el arte. Vemos que la expresión artística ha representado al individuo y a su entorno de muchos modos y el espejo es un modo gráfico idóneo para comprender este tema.

En el capítulo 7. *Arteterapia*, examinamos la definición y el concepto de la Arteterapia, así como, sus Arteterapeutas más destacados. Contemplamos del mismo modo, en esta sección como la Arteterapia ayuda a mejorar la calidad de vida de la persona que la realizan y cuales son las herramientas que se utilizan para ello. Además nombramos, las conferencias, cursos y prácticas en empresas que hemos realizado sobre la arteterapia para completar nuestra investigación a través de una video-performance en relación con este tema.

Pues en este estudio invitamos al lector, a reflexionar sobre la manifestación simbólica del espejo y la psicosis en el arte. Y de como él, ha sido vehículo de resolución de situaciones y conflictos identitarios-culturales, promovidos por la sociedad y sus patrones colonialistas, sociopolíticos y económicos.

4.1. Historia del concepto psicosis

Los elementos léxicos del vocablo *psicosis* se originan del término: *ψυχή psýchḗ* (como hemos mencionado anteriormente y proviene del griego para describir algo relacionado con la mente humana) se desglosa como: *ψυχο* psico- y *σις -osis* (que se combina por un

afijo que define brevemente el impulso determinado por una enfermedad, en este caso una enfermedad mental) y ambas juntas forman la palabra *ψυχσις* – *psicosis*, descrita por la R.A.E como enfermedad mental calificada por la presencia de alucinaciones.⁴⁷

Existen pocos datos sobre la fecha exacta del trastorno psicótico, pero si se encuentran escritos que reflejaron los encarcelamientos y torturas llevadas a cabo durante la Edad Media por acusaciones de prácticas esotéricas como lo era la brujería en aquella época.⁴⁸ La palabra *locura* comienza a perder su carácter misterioso y se la empieza a considerar como un rasgo de enfermedad de la mente, denominada *Vesania*. Alrededor del siglo XVII, este vocablo definía el deterioro mental que la persona sufría y se consideraba oportuno encarcelar a la persona si los síntomas se agravaban.⁴⁹

Sobre el siglo XVIII y durante la Revolución de Francia, el médico francés Philippe Pinel descubrió fines terapéuticos que ayudaron a los enfermos a deshacerse de las cadenas con las que eran encarcelados. Es más, el médico francés encontró que las relaciones familiares de muchos de sus pacientes podían provocar los desencadenantes de estas dolencias.⁵⁰ Aunque el término psicosis fue incluida por Karl Friedrich Canstatt para hacer referencia a la neurosis producida en el sistema nervioso. Sus aportaciones no llegaron a suscitar muchos simpatizantes, hasta pasados algunos años. Sin embargo, en aquel momento, diversos médicos iniciaron un cierto interés hacia las enfermedades mentales y comenzaron a estudiar las causas que las producía. Alrededor del año 1852 el médico francés Bénédict Morel, describió el deterioro mental con otro nombre y utilizó por primera vez el término de la *démence precoce* (demencia precoz). Los estudios sobre la mente humana fueron adquiriendo cada vez más importancia y muchos médicos que

⁴⁷ cf. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española., en: *Diccionario de la lengua española 23.ª edición*. Madrid, 2014

<https://dle.rae.es/psicosis> (último acceso 06/06/2021)

⁴⁸ cf. Mandal, Ananya., *Historia de la psicosis*, en: *New Medical life Sciences*, Manchester, 04,2021

[https://www.news-medical.net/health/Psychosis-History-\(Spanish\).aspx](https://www.news-medical.net/health/Psychosis-History-(Spanish).aspx) (último acceso 07/06/2021)

⁴⁹ cf. Berrios, G., Quemada, I., *Aspectos históricos y conceptuales de los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia*, en: Aldaz, J.A, Vázquez, C. (comps.), *Esquizofrenia: Fundamentos psicológicos y psiquiátricos de la rehabilitación*. Madrid, XXI, 1996, pp. 121

⁵⁰ cf. Szymansky S., Kane, J.M, Lieberman, J.A: *A selective review of biological markers in schizophrenia*, en: *Schizophrenia Bulletin*, vol. 17(1), 1991, p. 99 ss. cit. por García Merita, M.L., *Tratando...esquizofrenia: ese desconocido mal*. Madrid, Ediciones Pirámide, 2005, p.17

llegaron a describir con detalle los síntomas que sobrellevaban estas personas. Cerca del año 1868 el psiquiatra alemán Karl Ludwig Kahlbaum especificó en su análisis que algunos de los enfermos entraban en estado de *catatonia* y eran incapaces de emitir una respuesta o señal física. El neurólogo Sigmund Freud entre el año 1894 y 1896 relató las diferencias encontradas en los diversos síntomas causados por la demencia precoz, dándole incluso otro nombre a esas afecciones. Emil Kraepelin sin embargo poco después de que Freud atribuyera el nombre de la *parafrenia* se dio cuenta que la enfermedad mental era más compleja de lo que se consideraba y comenzó a dividir los síntomas junto con sus nombres descriptivos para cada uno de sus pacientes.⁵¹

Desde el psicoanálisis Carl Gustav Jung realizó algunas aportaciones relacionadas con la posibilidad de que las alucinaciones de la llamada *parafrénia* fueran provocadas por factores emocionales.⁵² Así fueron pasando los años y tanto psiquiatras como psicólogos, científicos y filósofos no dejaron de intentar averiguar qué era lo que las causaba, cuáles eran las sintomatologías que producían ese malestar y qué podía aliviar o lidiar con dicho sufrimiento. Así que en el año 1911 Paul Eugen Bleuler utilizó por primera vez la palabra *esquizofrenia* para referirse a las manifestaciones fragmentadas de la realidad con rasgos psicóticos, que se producían en la mente de las personas diagnosticadas de *parafrenia*. En ese tiempo, observó que no en todos los casos la enfermedad se iniciaba en personas jóvenes, sino que también afectaba a personas de diferentes edades.⁵³ Estos datos no fueron muy bien considerados por el filósofo y el psiquiatra alemán Karl Jaspers, ya que su afinidad por la filosofía experimental y los métodos fenomenológicos abordaban que el ser humano era un ser singular, por lo tanto, cada individuo debía ser atendido y tratado bajo las mismas condiciones de singularidad. Tales afirmaciones llegaron a oídos de diversos estudiosos que se decantarían finalmente por estas teorías y las corrientes analítico-experimentales. Las instituciones psiquiátricas fueron avanzando y se fueron amoldando a las necesidades de los enfermos a medida que los estudios sobre la psique

⁵¹ cf. Meltzer, H.Y., *Treatment of the neuroleptic nonresponsive schizophrenic patient*, en: *Schizophrenia Bulletin*, Vol. 18, Núm. 3, 1992, pp.512

⁵² cf. García-Mérita, M.L., op. Cit., p.22

⁵³ cf. Ibid., 13; cf. Bleuler, E., *Dementia praecox or the group of schizophrenias*, 1911, traducido por Zinkin, J., Nueva York, International Universities Press, 1950, cit. por Rosen, J.N., *Algunas observaciones sobre la concepción de Bleuler de la demencia Precoz*, en: Rosen, J.N., *Psicoanálisis Directo. Tratamiento de la Psicosis sin Medicamentos*. Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 1975.

humana progresaban.⁵⁴ En 1947 varios médicos como la neuróloga francesa Cecile Vogt-Mugnier, el psiquiatra noruego Gabriel Langfeldt y el neurólogo alemán Karl Kleist comenzaron a clasificar en grupos las diversas anomalías que se presentaban en diferentes individuos que habían sido diagnosticados anteriormente con esquizofrenia. Sobre los años 50 y el año 60 las investigaciones del estadounidense Adof Meyer, Kurt Schneider y Sulliman dejaron constancia tras varias evaluaciones que no todos los individuos exteriorizan todos los síntomas que conllevaba la enfermedad de la esquizofrenia y, además, estos debaten sobre una posible relación existente entre los síntomas y las cohibiciones durante una edad temprana como la niñez, una teoría que explicaría la causa del daño de la autoimagen.⁵⁵

A partir del siglo XX cuando diferentes posturas anti psiquiátricas fundamentaron que las instituciones de psiquiatría eran precarias, además de intolerantes que reprimían a los individuos que mostraban señales de enfermedad mental. Basaron sus premisas a través de los argumentos y estudios de la filosofía dialéctica de Heidegger, entre otros.

Carente de pretexto, algunas estas afirmaciones fueron descartadas por muchos médicos y en 1986 publicaron el *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM VI*. (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) cuyas bases todavía sostenían conceptos de la escuela de Alemania.⁵⁶

En la actualidad existen diversos campos dentro de la medicina que tratan de mejorar la calidad de vida de las personas que padecen una psicosis. Cabe destacar que la *psicosis* no es esquizofrenia y aunque en algunos casos de la esquizofrenia si se presenta esta dolencia, la psicosis no solo pertenece a esta enfermedad (como anteriormente se creía), sino que también es posible que se produzca por factores de estrés extremos, en enfermedades como la depresión o alguna demencia e incluso por la ingesta de psicotrópicos.

⁵⁴ cf. Jaspers, K., *Psicopatología General*, 1913, traducido por Saubidet, R.O. y Santillán, D.A., México, Editorial Fondo de Cultura Económica, 2006, pp.391 ss.; cf. Bercherie, P., *Los fundamentos de la Clínica, Historia y Estructura del Saber Psiquiátrico*. Buenos Aires, Editorial Manantial, 1986, pp.68

⁵⁵ cf. Klapan, H., Sadock, B., *Tratado de Psiquiatría VI*. Buenos Aires, Editorial Intermédica, 1997, p 809.

⁵⁶ cf. Boyers, R., Orril, R., *Laing y la antipsiquiatría*. Madrid, Editorial Alianza, 1978, pp. 22

Para comprender mayormente la complejidad sobre este tema, incluimos parte de una entrevista con la doctora Nieves López- Brea Serrat de la cual destacaremos en cuatro preguntas y respuestas los rasgos más fundamentales de este análisis.

Como nos confirma personalmente en la actualidad la psicóloga sanitaria de la Sociedad Científica Sanitaria Emocional de Psycholab Nieves López- Brea Serrat antigua miembro de la APOL de la Fundación Punset, experta en neuropsicología infanto/ juvenil, y autora del libro *Este es tu Cerebro*. López -Brea Serrat nos responde amablemente a cuatro de nuestras preguntas acerca de la psicosis de la siguiente manera:

¿Se puede decir que la psicosis es una enfermedad cuando se trata de algo puntual?

- No, no podemos decir que una psicosis es una enfermedad. Es un trastorno, están los trastornos psicóticos que son trastornos mentales graves, pero que se dan durante un tiempo determinado y como el nombre indica trastorna durante un tiempo la normalidad de la persona. La esquizofrenia es un tipo de trastorno psicótico pero que ya una vez diagnosticada si se considera enfermedad. Además, la esquizofrenia si es una enfermedad cerebral y con muchísimos factores y multigenética, quiere decir que muchísimos genes hacen que una persona sea más vulnerable o no, ni si quiera depende de un único gen como otras enfermedades.

¿Crees que es posible con terapia cognitiva conductual mejorar la calidad de vida de una persona que ha sufrido un único o primer brote psicótico?

- Sí, sobre todo porque la medicación tarda entre dos o tres semanas en hacer efecto. [...] además hay que ver si ha sufrido un único o primer brote psicótico, así como hay que ver las causas, ya que pueden derivarse de un estrés intenso, de una depresión, de un trastorno bipolar, del consumo de tóxicos [...] Entonces ¿qué hacemos en esas dos semanas hasta que la medicación haga efecto? Hemos visto que en el momento en el que hay una intervención rápida en el trastorno psicótico la recuperación es casi seguro que esa persona no vuelva a tener un segundo brote. En cambio, sino existe esa terapia cognitivo conductual fácilmente esa persona volverá a tener otros brotes en un futuro y

acabará diagnosticada de esquizofrenia. Por eso es tan importante la terapia cognitivo conductual sobre todo en etapas tempranas de episodio psicótico.

Le comentamos a la psicóloga sanitaria experta en neuropsicología que a veces se confunde el término psicosis con esquizofrenia y nos responde que:

- Es frecuente que los pacientes que han sufrido un brote psicótico lo relacionen con la esquizofrenia, pero no creo que los profesionales lo confundan, aunque si esa persona acude a urgencias, lo primero, y a veces lo único que recibirá, será terapia farmacológica. [...] sabemos de sobra que la esquizofrenia es una enfermedad que no sólo implica psicosis o sintomatología positiva, también está la negativa, y que hay un componente "social" que hace que estos pacientes empeoren mucho más. Una frase que se inmortaliza en la película de "Joker" es que "Lo peor de la enfermedad mental, es que los demás esperan que te comportes como si no la tuvieras", y esta falta de información, comprensión, tolerancia, paciencia y empatía, perjudica mucho a estos pacientes, que ven en muchos casos el beneficio de la terapia cognitivo conductual, como única fuente de comprensión de sus problemas (biopsicosociales).

¿Crees que son dos términos diferentes o por lo contrario tienen un vínculo emocional o químico?

- Como te he dicho antes, son dos conceptos diferentes, una psicosis no es una esquizofrenia, y una esquizofrenia es mucho más que una psicosis.

Tampoco nos quedaba claro si el porcentaje es mayor en los hombres que en las mujeres, porque mayoritariamente cuando se habla de psicosis en la esquizofrenia se argumenta que los hombres son más propensos. Sin embargo, Brea-Serrat nos comunica que:

- Sí, el porcentaje de la esquizofrenia parece que es mayor en hombres y el de depresión en mujeres, pero como te he comentado antes, una psicosis puede ser puntual, ni siquiera debe tener una predisposición genética, en cambio la esquizofrenia sí.

También al observar el recorrido histórico y psicológico pensamos que las mujeres padecen más psicosis que los hombres, por cuestiones de patriarcado y cosas que

actualmente están ocurriendo. Sin embargo, es lo contrario los hombres padecen más psicosis o esquizofrenia que las mujeres. Pues así nos lo corrobora la psicóloga sanitaria en las siguientes preguntas.

¿Qué piensas tú sobre esto y si crees que el porcentaje de psicosis es mayor en las mujeres o en los hombres?

- Existe mucha inconsistencia en los estudios estadísticos, parece que los hombres son más propensos porque recurren más a los tóxicos que pueden propiciar una psicosis y repetirse tras el consumo continuado, además tienen peor pronóstico según avanzan en edad y por otro lado las mujeres responden mejor al tratamiento, quizás también porque las mujeres recurren más a la terapia psicológica que los hombres y tienen la ventaja de recibir esa psicoeducación tan necesaria.

¿Por qué crees que puede ser así?

- Por este último dato que te he dado, el hombre recurre menos a terapia psicológica y más a la medicación.

Como vemos la psicosis no es esquizofrenia, ni tampoco una enfermedad sino un trastorno, que sí necesita de un apoyo psicológico y familiar para que la persona pueda llevar una mejor calidad de vida. Además, consideramos que los fármacos alivian temporalmente el problema, pero no solucionan la raíz del dilema.

Por otra parte, algunas investigaciones recientes apuntan que la psicosis se la califica como una enfermedad o trastorno auto inmunitario, dicho de otro modo, el sistema inmunitario es capaz de dañarse así mismo. Por ello, queremos dejar claro que la psicosis puede darse en un momento puntual o en largos periodos de tiempo, así como puede desencadenarse en la niñez, al final de la pubertad o al principio de la adultez. Todo ello depende de la vulnerabilidad y predisposición de cada sujeto.⁵⁷

⁵⁷ cf. Carceles – Cordon, Marc., Mannara, Francesco., Aguilar, Esther., Castellanos, Aida., Planagumà, Jesús., Dalmau, Josep., *Los anticuerpos NMDAR alteran los receptores de dopamina y provocan un comportamiento psicótico en ratones*, en: *Annals of Neurology*, Vol. 88, núm. 3, 06.2020
<https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=CarcelesCordon%2C+Marc>

4.1.1. Tipos de psicosis y síntomas

Los principales tipos de psicosis que encontramos son los siguientes:

- *El trastorno psicótico dentro de la esquizofrenia* que se le caracteriza por la exteriorización de los delirios ilógicos, alejados de la realidad. Las alucinaciones visuales y auditivas.
- *El trastorno delirante* que eleva la suspicacia y las ideas persecutorias.
- *El rasgo psicótico dentro de la bipolaridad*, donde se producen alteraciones en las emociones y el comportamiento desarrollando algún tipo de manía.
- *La psicosis inducida*, producida por la ingesta de sustancias psicoactivas.
- *La psicosis reactiva breve*, que aparece en un determinado momento y dura horas o pocos días. Esta psicosis la vamos a tener en cuenta a lo largo de nuestra investigación, ya que es un tipo de psicosis que puede mostrarnos como la mente es capaz de estallar al ocasionarse un acontecimiento fuerte en la vida de una persona.
- Estos tipos y síntomas suelen ser causadas por factores biológicos-genéticos, psicosociales, por el consumo de drogas o algún efecto secundario de algún medicamento. Por ello hay que tomar en consideración, que las causas biológico-genéticas (como los síntomas surgidos en algún familiar) son un factor fuerte para contraer la enfermedad. Igualmente se ha demostrado en el libro sobre *Superar la esquizofrenia* de Fuller en el 2006 que el estrés psicosocial provocado por el ritmo de la sociedad en la que vivimos contribuye a la aparición de algún brote psicótico alguna vez en la vida. También las cargas excesivas emocionales como la muerte de un familiar, la pérdida de trabajo, entre muchas otras causas son igualmente un fuerte aliado para estos brotes.⁵⁸

4.1.2. Tratamiento para la psicosis

Los tratamientos empleados pueden ser diferentes en cada paciente por lo que se debe hablar con un profesional para llevar unas determinadas pausas.

(último acceso 07/06/2021)

⁵⁸ cf. Fuller, E., *Superar la esquizofrenia*. Barcelona, Editorial Planeta, 2006, pp.194 ss.

- *La medicación*, es necesaria cuando la persona corre el riesgo de ponerse en peligro o poner a alguien en contingencia. Además, la medicación durante un cierto periodo de tiempo puede aliviar los síntomas y puede reducir el nivel de estrés y ansiedad. La dosis de la medicación será bajada por un especialista y dependerá de cómo el paciente evoluciona.
- *La psicoterapia*, realizada por un profesional y enfocadas a la orientación para que el individuo pueda dirigir y rehacer su vida lo antes posible.
- *La ayuda de trabajadores sociales*, estas personas realizan algunas actividades de integración y apoyo para todas aquellas personas que lo necesiten.
- *La alimentación*, una dieta variada, nutritiva y equilibrada, puede ayudar a que el cerebro consiga un buen funcionamiento.
- *El deporte o el arte*, con el deporte la persona puede mejorar su condición física y psíquica, al igual que el arte puede mejorar aspectos cognitivos descuidados en la psicosis. Ambos pueden mejorar también la autoestima del paciente.⁵⁹

Tanto la clasificación de la psicosis como sus tratamientos son un tema complejo, incómodo y a veces pueden crear controversias. A menudo la ignorancia frente a estos asuntos crea historias inadecuadas que afectan en gran medida a personas que padecen esta enfermedad. A veces los medios de comunicación no ayudan a visualizar con veracidad la realidad y crean una definición imprecisa en estas cuestiones.

Según los estudios realizados por el neurólogo Vilayanur S. Ramachandran existen tres enfoques para abordar la enfermedad mental, por una parte, el autor del libro *Los laberintos del cerebro* describe que se puede reconocer si la enfermedad proviene de un desequilibrio químico producido en el cerebro. En caso afirmativo la enfermedad se puede afrontar con medicamentos. Pero Ramachandran propone dos puntos más, el segundo argumento es que para enfrentarse a las enfermedades mentales también se puede hacer desde la perspectiva Freudiana del psicoanálisis, esto quiere decir que existen varias posibilidades de que la dolencia del paciente sea causada por un daño emocional

⁵⁹ cf. Beguiristain, Andrea., *Efectos del deporte y la actividad física en personas con esquizofrenia*, en: revista de Divulgación en Neurocienciasy Rehabilitación NeuroRehab News, Madrid, 02.2019 <https://neurorehabnews.com/patologia-y-ejercicio/efectos-del-deporte-y-actividad-fisica-en-personas-con-esquizofrenia.html> (último acceso 07/06/2021)

producido durante la infancia por lo tanto con diversos métodos se debe ir a la raíz del problema. Y el tercer punto sería tratar al individuo desde la perspectiva de la neuropsicología, hipótesis que Charles Darwin de línea en la *Teoría de la Evolución*. Según este autor en la teoría evolucionista, dice que las emociones son aprendidas y adquiridas por la visión cultural, social y filogenética.⁶⁰

Actualmente la neuropsicología es una especialidad de la psicología, que estudia el pensamiento, la conducta, las emociones y el sistema nervioso. En las personas que han padecido una psicosis suelen detectarse déficits cognitivos y tienden a estar desbordados de excesiva información, por lo que su capacidad de atención se muestra reducida. Así que la neuropsicología plantea la psicosis a partir de un encauzamiento psicosocial para regenerar la condición y la actividad diaria social e individual de la persona que ha sufrido o sufre psicosis. La terapia de rehabilitación cognitiva se basa en una serie de ejercicios y tareas planteadas y guiadas por un profesional cuya meta es que la persona pueda mejorar su calidad de vida personal y social.

En el año 2011 varios pacientes de la Clínica psiquiátrica de Asgard de Tromso en Noruega recopilaron firmas para que se les diera la libre elección de ingerir o no fármacos para la salud mental. La clínica presentó el programa y fue aceptado por el Ministerio de Salud Noruega. Desde el 2017 el tratamiento sin medicamentos es un programa que se está llevando a cabo con éxito, se trata de reforzar los derechos de los enfermos para incrementar una utilización cabal y menor de los neurolépticos, ya que estos fármacos tienen diversos efectos secundarios. Además, esta clínica incorpora la intervención inmediata psicológica individual y familiar.⁶¹ Esta iniciativa se la comentamos a la experta en neuropsicología Nieves López-Brea Serrat la cual nos comentó que:

- Me encanta esa iniciativa, ya la conocía y creo que muchos pacientes están “hipermedicalizados”, nosotros también tenemos psiquiatría en el centro, y sólo se

⁶⁰ cf. Ramachandran, Vilayanur.S., *Los laberintos del cerebro*. Barcelona, La liebre de marzo, S.L, 2007, p.83

⁶¹ cf. Whitaker, Robert., *Norway's Health Ministry Orders Medication-Free Treatment*, en: *Mad in America, Science, Psychiatry and Social Justice*, America, 25.03.2017 <https://www.madinamerica.com/2017/03/the-door-to-a-revolution-in-psychiatry-cracks-open/> (último acceso 08/06/2021)

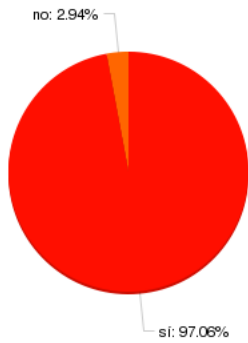
derivan para terapia farmacológica un 5% de los pacientes. La mayoría no lo necesita, a pesar de que ya vienen con historias previas donde el primer recurso que han recibido por parte de la Seguridad Social es la medicación.

Según los datos que se recogieron en el 2019 por la *OMS, Organización Mundial de la Salud* las cifras sobre la enfermedad mental van cada año en aumento, siendo los hombres más propensos a padecer una esquizofrenia. Sin embargo, la depresión es más presente en las mujeres. Además, son más de 264 millones de personas en todo el mundo que padecen una depresión y 21 millones de personas que padecen una esquizofrenia y psicosis. En lo que se refiere a los trastornos mentales hoy en día, todavía sigue habiendo marginación y en algunas ocasiones se han producido malos tratos hacia estas personas.⁶²

Figura 4. *Mental health conditions in conflict zones and globally* [Gráfico] (Condiciones de salud mental en zonas de conflicto y a nivel mundial) *The Lancet*, 2019 Fuente: OMS, Organización Mundial de la Salud (2019) CC BY 4.0

⁶² cf. O.M.S., *Trastornos mentales*, en: *Organización Mundial de la Salud*, 28.11.2019 <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders> (último acceso 12/06/2021)

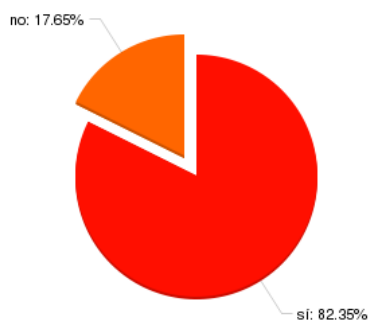

Queremos destacar aquí que tras haber realizado una encuesta durante el año 2021 a mujeres y hombres de entre 30 a 65 años observamos que el 100% de los encuestados tienen conocimientos de lo que es una psicosis. Sin embargo, los sondeados y sondeadas ignoran el porcentaje mundial de enfermos mentales que hay en la actualidad, registrados en los últimos datos del 2019 de 264 millones.

Figura 5. *Arte y salud mental* [Gráfico] Sheila Toledo Ribes (2021)

También existe un desconocimiento general sobre si son más propensos los hombres o las mujeres en padecer un brote psicótico. En otra de las preguntas, sobre si las circunstancias psicosociales y ambientales afectan a que aparezca un brote psicótico, la gran mayoría manifiesta con un 97,06 % que sí y solo un 2,94% responde con un no.

A la pregunta de si los enfermos tienen la libertad de elegir tomar medicamentos, muchos y muchas responden con un no bastante convincente y además se detalla que los fármacos en muchos casos están impuestos. En esta misma pregunta, entra en debate que, si los enfermos pueden escoger ingerir o no un fármaco, en que posición dejaría esta libre elección a los médicos. Queremos insistir en este punto, que los médicos son profesionales en su especialidad y que no discutimos sobre si un paciente debe o no tomar medicamentos. Pero sí la posibilidad de explicarle a la persona que sufre de esta enfermedad, lo que necesita, el por qué y cuáles van a ser los efectos secundarios de la medicación.

Para que el paciente se prepare, tenga la libertad de elegir o por lo menos saber lo que toma y pueda ver otras alternativas de rehabilitación psicológica, para que pueda desarrollar cuanto antes, una buena calidad de vida. Volviendo de nuevo a la encuesta, nuestra pregunta de si un brote psicótico tiene cura o no, un 82,35% opina que sí y un 17,65% rebate con un no.

Figura 6. *Arte y salud mental* [Gráfico] Sheila Toledo Ribes (2021)

Además, la mayoría de los encuestados especifica que los temas de salud mental en nuestra sociedad actual, es precaria. La pregunta relacionada sobre si el arte puede mejorar la calidad de vida de una persona con psicosis, el 100% de los encuestados responde que sí. Ahora bien, considerando este último aspecto para el siguiente punto, queremos agregar que hoy en día hay diversas formas para mejorar y reducir los síntomas que causan un brote psicótico. La creación artística es un buen medio para afrontar los problemas, mejorar la autoconfianza y desarrollar las habilidades cognitivas.

No obstante, las indagaciones realizadas en el campo de la mente y la psique han contribuido también cuantiosamente al arte. Esto lo vemos en el capítulo 3.3 cuando nos referimos a las instituciones como la Clínica Psiquiátrica de Heidelberg en Alemania, La Clínica Waldau de Berna en Suiza y la Colección de Dubuffet que trabaja con la producción artística de enfermos mentales. También en ese mismo capítulo nombramos a algunas instituciones que trabajan actualmente con estas pesquisas, como es el caso de Blauemeier- Atelier en Bremen, Alemania que utiliza diversas técnicas y modalidades del arte para la integración social de personas con y sin diagnóstico psiquiátrico. Y la asociación Menstopia de Valencia en España que trabaja con diversas modalidades como la actividad deportiva, las excursiones, los talleres, etc.

4.2. Teóricos que debaten sobre la psicosis y la psicosis en el arte

Anteriormente hemos descrito como la aparición de la psique humana a lo largo de los años ha ido desarrollando y adquiriendo atribuciones y conceptos cada vez más complejos. Habitualmente esta relación de la psique junto con las funciones mentales, la hemos ido asociando a lo físico; el cerebro. Nuestro cuerpo es un reflejo de todos nuestros pensamientos, emociones y otros campos biológicos que nos sustentan y nos componen como seres humanos. Si miramos hacia el pasado y hacemos un recorrido en el tiempo, vemos que desde las primeras pinturas que se conservan en la historia, la imagen y el arte han estado desde nuestro nacimiento hasta nuestros días con nosotros. La expresión artística siempre ha sido y es una manera de comunicación sin necesidad de la utilización

de las palabras. Con el arte aprendimos a cazar, a cultivar, a construir y a relacionarnos. Se estima que el origen del arte se podría situar entre el Paleolítico y el Neolítico (el arte rupestre) como una creación singular del Homo Sapiens hace unos 40.000 años en Europa.⁶³

Existe un caso curioso en el que diferentes científicos disputan sobre si las primeras pinturas de la historia fueron efectuadas por hombres o por mujeres. El psicólogo evolutivo John Manning de la Universidad de Lancashire en Reino Unido, afirmó hace unos años que la largaría de algunas de las partes de los dedos en las mujeres no cambiaban con paso del tiempo, sin embargo, la de los hombres sí que lo hacía. Esta investigación vino dada por que, en distintas pinturas prehistóricas, las manos habían constituido la mayor parte de esas pinturas, así que el científico estadounidense arqueólogo Dean Snow comenzó a estudiar las siluetas de manos en varias cuevas de Francia y España, lo que determinó que un porcentaje muy alto de las manos que se hallaron correspondieron a mujeres. Snow comentó que:

[...] en la mayoría de las sociedades de cazadores-recolectores, son los hombres los que hacen la matanza. Pero a menudo las mujeres eran las que transportaban la carne de vuelta al campamento y estas estaban más preocupadas con la productividad de la caza que los hombres.⁶⁴ (SNOW, 2017)

Pero varios biólogos evolucionistas discrepan de la investigación y afirman que las pinturas podían haber sido ejecutadas por adolescentes. No obteniendo respuestas claras que afirmen la procedencia del creador o las creadoras de esas pinturas, es interesante preguntarse quién pudo realizarlas. Se ha expuesto este caso como ejemplo, porque estas expresiones artísticas manifiestan el futuro de la historia del arte, es la primera vez donde la actividad primitiva de los humanos se ve plasmada en las cavernas. Las pinturas rupestres nos muestran los dibujos y las pinturas de las estrategias de caza y presas de aquel momento, algo que se ve en el realismo y otras corrientes artísticas. El arte actual

⁶³ cf. Carreton, Adrián., *El arte durante el Paleolítico*, en: Patrimonio Inteligente, 15.09.2017 <https://patrimoniointeligente.com/arte-en-el-paleolitico/> (último acceso 12/06/2021)

⁶⁴ cf. Hughes, Virginia., *Los prehistóricos podrían haber sido mujeres*, en: *National Geographic*, 10.2013 <https://www.nationalgeographic.es/ciencia/los-artistas-prehistoricos-podrian-haber-sido-mujeres> (último acceso 13/06/2021)

dista a menudo del arte primitivo, pero es en esos descubrimientos prehistóricos en el momento que la creatividad se transforma en un fenómeno universal. Esta universalidad de la obra e independencia del artista la encontramos plasmada en la historia del arte, la cual nos invita a reflexionar sobre por qué mujeres y hombres sienten la necesidad de exteriorizar a través de signos y símbolos lo que ven o lo que les aflige.

El arte nos da la posibilidad de dar una definición a las cosas de manera abierta, argumentada y personal. A lo largo del tiempo el filósofo Tomás de Aquino, el sociólogo John Ruskin, los artistas Marcel Duchamp y Joseph Beuys describieron al arte como una idea estructurada por la razón, que no se separaba de la sociedad y de la vida. Es más, la ciencia ha querido siempre entender los principios universales a través del estudio de la naturaleza y así se ha ido demostrando con la utilización de materiales como el espejo. La comprensión de los fenómenos acontecidos, lo real y lo imaginario, han sido temas importantes que se han desarrollado a lo largo de los siglos por diferentes disciplinas. Así que, llegados a este punto, vamos a comenzar apilando algunas de las afirmaciones y teorías científicas sobre la realidad y lo imaginario que se dieron alrededor de los años 50 y 60 hasta la actualidad en enfermedades como la psicosis. Debemos recordar en este punto los grandes avances científico-tecnológicos que se produjeron alrededor del mundo y que no dejaron a nadie indiferente en aquella época.

En 1923 la obra *El yo y el Ello* de Sigmund Freud marca un desvío copernicano que puso a la consciencia y al *Yo* en un segundo plano. La potencia de nuestro ser ya no era solo la consciencia, sino que en esos estudios Freud demuestra que las ideas, las pulsiones y los deseos del inconsciente eran predominantes en los pacientes que padecían psicosis o demencia. Todo esto focalizó y determinó que la persona con psicosis o la enfermedad de la esquizofrenia, era capaz de separarse de su entorno y centrarse únicamente en el *Yo*. Constituyendo de esta manera dos espacios en el tiempo el *Yo* y el *Ello*. Tan importante fue el cambio que alrededor de los años 1957 y 1974 surgieron varias teorías relacionadas con el estado emocional, la represión de los sentimientos y los trastornos corporales como dolencia unitaria. Por ejemplo, la teoría del desarrollo emocional explicada en el libro de *La Naturaleza humana* de Donald Winnicott en 1988 se centró en la estrecha relación de los problemas psíquicos y las anomalías que se producían en el sujeto en forma física.

Winnicott llegó a describir que al producirse cambios en la psique el cuerpo las somatizaba ya que el *Yo* se valoraba frente al entorno que lo rodeaba.⁶⁵ Las alteraciones corporales producidas en sujetos que padecían la enfermedad se debía a los problemas de diferenciación entre uno mismo y el otro sujeto. Por lo tanto, el cuerpo de esta persona adquiriría vida propia y se sumergía en las alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, etc. Uno de los ejemplos más llamativos en el arte que representa exactamente la problemática de que todo afecta cuando se está bajo el poder de las circunstancias, es el caso que padece del personaje Gregor Samsa en el libro *La metamorfosis* de Franz Kafka autor checo más popular del siglo XX.⁶⁶

Otro caso similar, es el de las 200 pinturas de la francesa Séraphine Louis que encontramos durante los periodos de 1912 y 1932. La artista elaboró sus cuadros con diferentes técnicas como la cera de las velas, los colores extraídos de las plantas y las flores encontradas por el campo. También la artista utiliza la sangre extraída de sus propias heridas para darle vitalidad a sus pinturas. Fuentes afirma que Séraphine padeció un tipo de psicosis producida por las alucinaciones auditivas y visuales. En estas visiones el ángel Gabriel se le apareció en varias ocasiones para darle mensajes. Al mismo tiempo la francesa era conocida por hablar con las plantas, ya que ella afirmaba que estos seres vivos autosuficientes hablaban su mismo lenguaje. La artista francesa fue una persona inusual que mediante nuevas técnicas de trabajo hizo una gran contribución al arte.⁶⁷

Figura 7. *L'arbre de Paradis, Ripolin sur toile* [Fotografía] (El árbol de Paraíso, Ripolin sobre lienzo), Séraphine Louis, 1928-1930 (2013)

⁶⁵ cf. Freud, Sigmund, *El Yo y el Ello*, en: Obras completas, Sección IV, Las Dos Clases de Instintos, Tomo 6. Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 1923, 194ss.; cf. Winnicott, D.W., *La naturaleza humana*. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1988, p. 39

⁶⁶ cf. Fuller, E., op. cit., pp.69 ss

⁶⁷ cf. Sala, Carlos., *El enigma de Séraphine Louis: la criada mística que por las noches pintaba como los ángeles*, en: *El País*, 24.07.2020

<https://smoda.elpais.com/placeres/seraphine-louis-pintora-criada-wilhelm-uhde/> (último acceso 16/06/2021)

A mitad del siglo XX las investigaciones abordadas acerca del lenguaje de los símbolos en el inconsciente de Sigmund Freud y Carl Gustav Jung dieron una visión abierta de lo que podría simbolizar la creatividad y elaboraron una serie de análisis para instruirse en el mundo de los símbolos representados en las obras realizadas por personas con trastorno mental.⁶⁸ Si retrocedemos en el tiempo observamos que las dos guerras mundiales causaron fuertes afecciones psicológicas en las personas, así que los individuos buscaron en las formas artísticas una vía para evadirse de la realidad y tratar el sufrimiento que les asediaba. Ese malestar social afectó de forma contundente a las corrientes artísticas que había en ese momento y el mundo de la imaginación y la conceptualización de ideas tomó terreno en el arte.⁶⁹ La expresión artística indujo a la independencia y avivó su valor terapéutico. Freud describe que la obra del artista parte de un deseo subjetivo y represivo producto de la libido y las pulsiones ejecutadas en forma física y que al ser comprendida por las personas que se identifican con esa creación se engendra una realidad objetiva. Sin embargo, Jung está en desacuerdo con eso y lo reivindica explicando el concepto del arte. El autor de los arquetipos alude que el arte se fecunda de manera muy tenue en el alma humana. Para él, el arte no solo procede de las pulsiones sexuales como afirma Freud, sino que este va más allá de lo inconsciente y lo consciente; el arte surge cuando el sentimiento y el pensamiento consiguen unificarse, provocando una forma transcendental en la persona y la sociedad en la que vive. En el libro de *El contenido de las psicosis, Psicocogénesis de las enfermedades mentales/2* publicado en 1990 de Jung habla de la psicosis y la esquizofrenia como:

[...] un estado mental en el cual los elementos antes inconscientes ocupan el lugar de la realidad [...] Es solo la imposibilidad de librarse de un conflicto aplastante lo que lleva a la enfermedad. Solo cuando el individuo comprende que por sí mismo no puede salir de sus dificultades y que nadie le ayudará, entra en un estado de pánico, que provoca en él un caos de emociones y pensamientos extraños [...] Lo que el artista y el demente tienen

⁶⁸ cf. Romo, M., *Psicología de la creatividad*. Barcelona, Editorial Paidós, 2005, p.71

⁶⁹ cf. Coll Espinosa, F.J., *Proceso creativo y simbolización en la clínica de la arteterapia*, en: Coll Espinosa, F.J. (coord.), *Arteterapia: dinámicas entre creación y procesos terapéuticos*. Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2006, pp.151 ss.

en común, también es común a todo ser humano: una fantasía creativa incansable que constantemente está ocupada en suavizar la dura realidad.⁷⁰ (JUNG, 1990)

Pues para Jung el arte es un aspecto de conexión con lo más antiguo del ser y en el momento en el que se produce dicha conexión, el ser humano es capaz de visualizar las oposiciones existentes entre los sentimientos y el raciocinio.⁷¹ Diversos filósofos de la talla de Kant han influenciado enormemente en las indagaciones de Jung, de hecho, puede verse a lo largo de sus obras. El ser humano históricamente se ha ido dando cuenta acerca de los diversos enfrentamientos a los que se somete durante toda su existencia; debates sobre la vida y la muerte son un tema frecuente que nos acompañará a medida que vayan pasando los siglos. Según el autor, el arte nos adentra en conceptos duales como la naturaleza y lo sobrenatural; los sueños y las pesadillas; el bienestar y el dolor; el amor y el desamor. En el momento en el que el artista encuentra una sinopsis entre el sentimiento, la intuición y el pensamiento además de entender los conceptos anteriormente mencionados que parten de la dualidad, la persona es capaz de comprender parte de su *Yo* interior y es apto para crear algo nuevo y personal. El artista es capaz de crear un símbolo colectivo, ya que posee un sentido transcendental de lo racional, lo deductivo, lo emocional y lo personal. Por lo tanto, el símbolo creado desde lo más instintivo puede mostrar lo que se hallaba oculto en cada ser, adquiriendo este un carácter universal.⁷²

Las investigaciones psicoanalíticas de Freud y Jung se han tenido en cuenta para realizar diversos estudios que cuestionaban algunas teorías sobre la salud psíquica y mental de los pacientes con psicosis y otros trastornos. Y aunque algunas de las afirmaciones de estos autores han formado alguna que otra controversia, no han dejado de ser durante años un tema de debate. Dentro del psicoanálisis, el psicoanalista francés Jacques Lacan comienza a refutar algunas de las hipótesis de Freud, en cuanto a la simbología y otros aspectos psicoanalíticos. Para Lacan lo simbólico comienza cuando un bebé se ve reflejado en un espejo durante los primeros meses de vida. Pues afirma que un niño no es capaz de entender su reflejo en el espejo en ese momento, pero si es capaz de unificar su *Yo*

⁷⁰ cf. Jung, Carl, G., El contenido de las psicosis, Psicogénesis de las enfermedades mentales/2. Barcelona, Paidós Ediciones S.A, pp. 153 ss.

⁷¹ cf. Jung, Carl, G., *Das symbolische Leben*. Düsseldorf, Walter, 1995, pp. 850 ss.

⁷² cf. Jung, Carl, G., *Die Dynamik des Unbewussten*. Düsseldorf, Walter, 1995, pp. 416 ss.

fragmentado a través de lo que la imagen exterior refleja de él y eso lo percibe cuando se observa en el espejo. Esto nos recuerda a algunos de los argumentos que Freud realiza sobre el narcisismo y la libido, ya que para el neurólogo el narcisismo surge del estado de mejora del sujeto. Este componente ambicioso aparece de la preservación producida por el enfrentamiento polémico de la idea de vida y muerte. Además, Freud considera que los individuos que han atravesado los límites de la realidad, como es el caso de las personas con un brote psicótico, el *Yo* tiende a separarse de sus semejantes y los acontecimientos producidos en el exterior. Para el autor esta postura es similar a la que los niños adoptan y se escudan, cuando crean el modelo ideal de sí mismos, en el momento en el que se reflejan cara el espejo, ya que es así como edifican su *Yo*. El austriaco además describe que:

[...] la libido liberada por frustración no queda adscrita a los objetos en la fantasía, sino que se retira sobre el yo; el delirio de grandeza procura entonces el dominio psíquico de este volumen de libido, vale decir, es la operación psíquica equivalente a la introversión sobre las formaciones de la fantasía en las neurosis de transferencia; de su frustración nace la hipocondría de la parafrenia, homóloga a la angustia de las neurosis de transferencia. Sabemos que esta angustia puede relevarse mediante una ulterior elaboración psíquica, a saber, mediante conversión, formación reactiva, formación protectora (fobia). (FREUD, 1914)

Igualmente, según él, el enamoramiento producido en los hombres y en las mujeres procede de un empobrecimiento lujurioso del *Yo*. Esto quiere decir que, para el autor, algunos hombres seleccionan a una mujer de la cual se enamoran según las expectativas sexuales que conforman el ideal incompleto y establecido por ellos mismos. Además, estos parten del producto de la sobrevaloración sexual del sujeto al que quieren conquistar y en el caso de los hombres viene latente de la necesidad de la satisfacción que les provoca el cortejo y el acto sexual. Sin embargo, conforme el neurólogo va avanzando en el tema explica que en el caso de las mujeres esa complacencia se genera de manera diferente, pues apunta que cuando una mujer se siente amada por un hombre, se origina una satisfacción que las guía a quererse así mismas. Esta carencia no se harta idolatrando como se muestra en el caso de los hombres, sino que para ellas su necesidad queda

satisfecha cuando son amadas por otro sujeto.⁷³ Desde nuestro punto de vista, pensamos que este aspecto tiene diversas controversias, pues las premisas sobre la libido y el narcisismo de los hombres y las mujeres que describe Freud son un tanto generalizadoras y peyorativas. Como observamos la mujer no contiene en sus obras un *Yo* tan vigoroso como cuando describe al *Yo* del hombre. El sexo o la sensualidad de la mujer en sus obras lo retrata pasivamente, además el psicoanalista afirma que el carácter psicológico e inconsciente femenino es afectuoso y maternal. Asimismo, delinea que la mujer no completa su totalidad hasta conseguir crear una familia. Así que, al parecer, para Freud lo femenino carece de identidad personal. En la actualidad, observamos que cada persona es un mundo aparte y que cada cual posee unas exigencias y caracteres específicos en lo que respecta a la sexualidad, la identidad, etc. Pensamos que la igualdad de los diversos géneros nos muestra cada vez más lo complejo que es el lenguaje y el ser humano. No obstante, consideramos de interés en este punto haber examinado las aportaciones que el autor nos desglosa sobre la libido, para poder avanzar en nuestra investigación.

Ahora bien, en los estudios sobre las emociones revividas de la psicóloga Margaret Floy Washburn, describe que los problemas que se generan de los trastornos mentales pueden ser consecuencia de una enredada interacción entre los componentes biológicos y los factores psicosociales que afectan al sujeto. La autora además lo ejemplifica de manera ética y justa, aludiéndolo a la problemática femenina.⁷⁴ Pues durante años varias mujeres han mostrado que la deficiencia o la fragilidad femenina de la que hablaban los hombres no es más que un concepto imaginario prolongado en las diversas culturas y sociedades.

Pero Lacan está acuerdo con algunas de las atribuciones que Freud realiza sobre el ideal de complacencia del otro y el espejo. A pesar de que el psicoanalista francés discrepa

⁷³ cf. Bernal Z, Hernando Alberto., *Lectura del texto. Introducción del narcisismo* (1914) de Sigmund Freud, en: *Revista Electrónica de Psicología Social, Poiésis*, 24.12.2012
https://www.researchgate.net/publication/279960883_Lectura_del_texto_Introduccion_del_narcisismo_1914_de_Sigmund_Freud_Text_reading_Introduction_of_narcissism_1914_of_Freud
(último acceso 24/06/2021)

⁷⁴ cf. Boyano, Moreno, José Tomás., Mora Mérida, Juan Antonio., Estudios sobre emociones revividas en Margaret Floy Washburn (1871-1939), en: *Revista de historia de la psicología, Dialnet*, 2013, Vol. 34, Núm. 3 pp. 81 ss.
<https://www.revistahistoriapsicologia.es/archivo-all-issues/2013-vol-34-n%C3%BAm-3/>
(último acceso 01/07/2021)

sobre muchas de las teorías del neurólogo austriaco, pensamos que el argumento que despliega en este tema es un punto interesante por tratar. El autor considera en esta materia que el niño o la niña desde su infancia intenta agradar lo máximo posible al padre o la madre. Asimismo, cuando estos se ven reflejados en el espejo proyectan un ideal de complacencia para el otro. Esto quiere decir que se instaura en su psique, el precepto de lo que ese niño o niña tiene que ser y no, con lo que es. Provocando asimismo un imaginario ideal de embelesamiento que no se ajusta con la realidad. Así que, se hace presente en ese momento la carencia o la falta de algo por parte del niño o la niña, creando un vacío inconsciente e irreal que necesita de la aprobación de su *Yo* basada en los ideales del otro. Por lo tanto, el niño o la niña a largo plazo reprimirá poco a poco su esencia más pura y creará el mito.⁷⁵

Según la R.A.E, Real Academia de la Lengua Española la palabra procedente del griego μῦθος *Mýthos* hace referencia a la historia ficticia de un personaje literario o artístico con alguna connotación universal dada en la condición humana.⁷⁶ Anteriormente, hemos marcado pequeñas pinceladas sobre el mito de Narciso, pero no llegamos a entrar en el tema con profundidad. En este apartado queremos explicar de manera breve que para varios filósofos, artistas y psicólogos la mitología de Narciso ha sido un tema que ha acumulado numerosas preguntas y respuestas. El tema de la búsqueda de la identidad, el egoísmo y la destrucción hacia sí mismo son aspectos que reconocemos cuando se habla de este mito. Despertando al mismo tiempo un cierto atractivo simbólico acerca del espejismo que puede producirse en el ser humano. Narciso simboliza metafóricamente la fragilidad, la vida y la muerte de una flor, sin embargo, desde el psicoanálisis observamos que este vocablo está acreditado por el individualismo.

Por ejemplo, para el filósofo y teólogo danés Søren Aabye Kierkegaard en su libro *Estética y ética en la formación de la personalidad* ve el mito de Narciso desde una perspectiva auto contemplativa. El autor indica que el narciso indaga en sí mismo en el

⁷⁵ cf. Lacan, Jacques., *Del cosmos al Unheimlichkeit*, en: *El Seminario. Libro 10. La angustia*. Los Seminarios de Jacques Lacan. Buenos Aires, Ediciones Paidós, 2004, pp.42 ss.

⁷⁶ cf. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española., en: *Diccionario de la lengua española 23.ª edición*. Madrid, 2014
<https://dle.rae.es/mito> (último acceso 01/07/2021)

espejo del agua hasta consumirse y desaparecer.⁷⁷ Pero para el filósofo y sociólogo Gilles Lipovetsky en la obra *La era del vacío* publicada en el 2006 considera que la sociedad posmoderna está en un núcleo frenético de individualismo y dice además que se están perdiendo las estimaciones filosóficas porque el ser humano se está confiando y está huyendo de la muerte. Lipovetsky con este enfoque pone de nuevo en énfasis el psicoanálisis y con él, el mito de narciso; apelando que hoy en día los sujetos intentan perdurar añorando la existencia del otro.⁷⁸ De nuevo estos estudios nos derivan a los aportes que nombramos anteriormente en las investigaciones del psicoanálisis de Freud cuando relata el *Yo* y el *Otro*. La psicoanalista Melanie Klein en su teoría de las posiciones publicada en *Amor, culpa y reparación* detalla como desarrolla una serie de juegos con las artes plásticas para sus pacientes infantiles. La autora explica refiriéndose a la psicosis, que existe un gran impacto psicológico y una constelación de miedos, angustias y socorro removiéndose en el interior de las personas que padecen esta dolencia. Y que mediante la creatividad se puede visualizar algunos fragmentos de los sentimientos como la culpa y el amor durante el desarrollo de los niños.⁷⁹ Este es un tema interesante en nuestra labor de investigación ya que el tema sobre los trastornos mentales y la psicosis también lo abordaron algunas mujeres, sin embargo, prácticamente todos los manuales de psicología son exclusivamente masculinos.

Llegados a este punto, queremos remarcar que las indagaciones confeccionadas en el trascurso de la historia, las aportaciones de varios autores en la especialidad de la filosofía, la psicología y otras ciencias ha influenciado en gran medida a los diversos cambios que se han producido en el arte a lo largo del tiempo. El desarrollo de los conceptos anteriormente mencionados da forma a nuestra investigación, de manera que conforme nos acerquemos al final del tema nos aproximaremos a algunas de las preguntas que nos realizamos al comenzar esta investigación. Además, queremos corroborar en el siguiente punto que muchos de los trabajos realizados por psiquiatras y psicólogos, no solo han despertado el interés por analizar las causas y los síntomas que se producen en la psique humana. Sino que además diferentes campos de la ciencia y las humanidades

⁷⁷ cf. Kiekegaard, S., *Estética y ética en la formación de la personalidad*. Sevilla, Ediciones Espuela de Plata, 2007, pp.104 ss.

⁷⁸ cf. Lipovetsky, G., *La era del vacío*. Barcelona, Editorial Anagrama, 2006, p.49

⁷⁹ cf. Klein, Melanie., *Amor, culpa y reparación*. Barcelona, Editorial Paidós, 2016, pp. 375 ss.

no dejan de lanzar cada año nuevas preguntas y respuestas para resolver los diferentes enigmas que se originan en el cerebro.

Para finalizar este capítulo, queremos también destacar que las personas con esta afección no consideran una tarea fácil el tener que cooperar con los profesionales del ámbito de salud mental, de hecho, corroboramos que es una tarea compleja que necesita una abundante implicación y paciencia por ambas partes.

Por ello en el siguiente capítulo vamos a describir la manera en que algunas de las instituciones y clínicas han trabajado y trabajan con el arte a nivel terapéutico. Un ejemplo de ello, son los precedentes de las aportaciones que nos muestra la Clínica Psiquiátrica de Heidelberg con la colección de Hans Prinzhorn, la Clínica de Waldau de Berna en Suiza y la Colección de Art Brut de Jean Dubuffet con su artista más conocido Adolf Wölfli.

4.3. La psicosis en el arte: artistas / antecedentes y actualidad

Como hemos mencionado en los capítulos anteriores, los análisis realizados en el mundo de la psique desde lo científico han contribuido al arte de manera activa. Pues ambas disciplinas se cultivan desde la psique. Thomas Fuchs en su artículo sobre la esquizofrenia del 2008 expone que el filósofo griego Platón definía la enfermedad mental de esta manera:

[...] la manía o en la exaltación del alma, es un don de los dioses que permite a los artistas y a los poetas crear sus obras. [...] Y todas las grandes cosas se hacen desde la locura.⁸⁰
(FUCHS, 2008)

Como observamos en esta frase, la línea entre la creatividad y la locura es estrecha según fuentes históricas y filosóficas. Por ejemplo, en las obras postimpresionistas de Vicent

⁸⁰ cf. Fuchs, Thomas., *Schizophrenie. Wahnsinning schön*, en: *Kunst und Musik, Gehirn & Geist Dossier*, Heidelberg, Núm. 3, 2008, pp. 48 ss.

Van Gogh, vemos que el artista pinta antes de la llegada de su enfermedad. Lo mismo sucede con Edvard Munch el artista noruego y creador del movimiento expresionista, que sufrió un trastorno psicótico además de otra enfermedad mental. Su vida estaba signada por la angustia, lo que le lleva a obsesionarse por autorretratarse para corroborar posiblemente así su existencia. En la mayoría de los casos contemplamos que el artista crea grandes obras no a causa de su enfermedad mental, sino a pesar de ella. La psicosis suele provocar importantes cambios de expresión y estilos, y eso lo vemos en el ejemplo indiscutible de Van Gogh, pues el artista pinta sus cuadros más importantes en los primeros cuatro años y medio tras el inicio de la enfermedad.⁸¹

Por eso queremos en este apartado introducir algunos de los trabajos que se llevaron a cabo desde el mundo de la psiquiatría. Un ejemplo de ello lo encontramos en la Clínica Psiquiátrica de Heidelberg con la colección del médico austriaco Hans Prinzhorn, cuyo trabajo terapéutico se centra en averiguar si los enfermos con psicosis y esquizofrenia tienen algo en común en cuanto a la expresión artística. Prinzhorn reúne algunas de las teorías sobre la psicología de la Gestalt y el arte primitivo, para indagar más en sus hipótesis. En esos estudios, el psiquiatra intenta distinguir si la obra de las personas que no han sido diagnosticadas con un trastorno mental como la psicosis o la esquizofrenia poseen alguna similitud o por lo contrario poseen diferencias. De estas indagaciones obtiene que las personas que se dedican completamente al arte realizan una premeditación antes de realizar una obra. Sin embargo, esto no sucede en las personas que están en el momento álgido de la psicosis o padecen la enfermedad. Pues los trazos son más espontáneos e impulsivos. Con estas pesquisas el médico austriaco busca cuales son los estímulos psíquicos que conducen a las personas con psicosis a elaborar tales figuras y composiciones. Además, examina los orígenes de esas tendencias artísticas, así como los trazos, las formas y los colores que utilizan sus pacientes. Obteniendo como respuesta que, para todos, el arte surge de la misma fuente.

Esto se visualiza con algunos artistas internacionales que se muestran en estas colecciones alrededor del año 1890 hasta 1922, ya que, sin la influencia de los fármacos

⁸¹ cf. Fuchs, Thomas., op.cit.

antipsicóticos, que no existían en aquella época, estas obras representan un testimonio único en el mundo. Pero queremos destacar la obra que realiza el tapicero y decorador Josef Forster ya que es un punto de reflexión para muchos estudiosos en el tema psíquico. Pues el artista muestra la capacidad de visión y consciencia de lo que pinta. En el año 1919, Forster diagnosticado de esta enfermedad, realiza el cuadro *Sobre Zancos* que lo hace famoso por su frase escrita a la derecha:

[...] Dieses soll darstellen das wenn einer kein Körper Gewicht mehr hat, das man sich dann an Gewicht beschweren muß, und man kann mit größer geschwindigkeit durch die Luft gehen.⁸²

[...]Esto debe representar que, cuando uno no tiene ningún peso corporal que tenga que cargar, puede ir, entonces, a gran velocidad por el aire. (FORSTER, 1919)

También se llega a escribir un libro titulado *Durch die Luft gehen: Josef Forster. Die Anstalt und die Kunst*. (Caminando por el aire: Josef Forster. El asilo y el arte) que describe la vida compleja que Forster tuvo.⁸³

Figura 8. *Auf Stelzen* [Fotografía] (Sobre zancos), Josef Forster, (2013)

Ahora bien, si observamos algunos pacientes de la colección de Prinzhorn la utilización terapéutica con enfoque artístico mejora algunos rasgos de la psicosis. Por ejemplo, pintar, dibujar o realizar cualquier acto creativo significa la capacidad de llevar un dibujo interior a la ejecución visible. El espacio de interacción del dibujo o la imagen creada es más fácil para el enfermo que la realidad externa. Ya que la persona con esquizofrenia o psicosis se sienten castigadas y culpabilizadas por la relación existente de sus experiencias psíquicas. Pero con las actividades pictóricas u otras formas

⁸² cf. Prinzhorn, H., *Artistry of the Mentally III: A Contribution to the Psychology and Psychopathology of Configuration*. Berlin, Springer, 1972, pp.242 ss.

⁸³ cf. Fuchs, Thomas., Jádi, I., Brand-Claussen, B., Mundt, C., *Wahn Welt Bild, Die Sammlung Prinzhorn, Beiträge zur Museumsöffnung*. Heidelberg, Springer, 2002, pp. 55 ss.

de expresión donde se da rienda suelta a la expresión psíquica o física, lo que les aflige desaparece de la mente y se les proporciona una experiencia de actividad triunfadora.

Los pacientes pueden plasmar a través de la creatividad sus ideas y por unos momentos ser libres de pensamientos negativos en bucle. Esto a fin de cuentas ayuda al enfermo a anclarse de nuevo en la realidad. Un buen ejemplo de la eficacia terapéutica es también la que nos vislumbra en sus obras el estadounidense Richard Lachman también perteneciente a esta colección. Que con su cuadro *Las voces nunca se detienen*, Lachman comenta que no puede diferenciar si lo que escucha es real o no. Él siente que debe comunicar algo externamente, pero al mismo tiempo no quiere ser víctima de sus propios pensamientos. El paciente a través del arte intenta no centrar todos sus pensamientos en mí mismo y comienza a relacionarse con los demás. Como vamos viendo el arte a nivel terapéutico disminuye la presión y la energía originada en la cabeza.

Por otra parte, el psiquiatra americano Benjamín Rush hace una metáfora sobre la esquizofrenia y la psicosis con un lecho de tierra. Pues objeta que:

[...] cuando un lecho de tierra quiebra o rompe el rígido techo tectónico, sale a la luz un descubriendo, un potencial arcaico enterrado con magníficos fósiles.⁸⁴ (RUSH, 2002)

Pero esta visión romántica de la enfermedad mental no hace justicia al trabajo artístico, porque la enfermedad por sí sola no hace a un artista. Sin embargo, sí que es cierto que las obras de estas personas suelen desplegar una magia propia. Pues el artista además de hacer una obra personal también sabe cómo llevarnos como espectadores o al menos al borde de su extraño mundo de experiencias, que nos hacen percibir algo de la fragilidad de la existencia humana.⁸⁵

Puesto como ejemplos, a dos pacientes que mejoraron rasgos de sus crisis mentales a través del arte en la Clínica de psiquiatría de Heidelberg en Alemania, queremos mostrar a uno de los artistas importantes de la Clínica de Waldau de Berna en Suiza.

⁸⁴ cf. Fuchs, Thomas., op.cit.

⁸⁵ cf. Fuchs, Thomas., op.cit.

En el año 1855 en la clínica de Waldau, se comienza a adquirir nuevas técnicas terapéuticas donde trabajadores y pacientes conviven y realizan actividades conjuntamente. Sobre el año 1950 con la introducción de neurolépticos y calmantes, además de terapias psicológicas, las terapias con fuerza implantada van desapareciendo.

Hoy en día se habla de que cada vez hay más personas con trastornos mentales causados por el estrés, producido por una sociedad capitalista y consumista. Queremos corroborar que sí hay más personas con trastornos, pero hay un número menor de ingresados que se quedan menos tiempo recluidos. Pues con la ayuda de fármacos, así como las terapias psicológicas y el arte, muchos pacientes pueden llevar una vida normal. El caso sin embargo del agricultor Adolf Wolfi víctima y verdugo, estuvo más de 30 años confinado en la clínica de Berna. Wolfi diagnosticado de psicosis y acusado de violar a menores, fue capaz mediante el arte de paliar muchos de sus sufrimientos provocados por una infancia turbulenta acarreada también por abusos sexuales. El autor de algunos de los famosos cuadros de arte bruto nos vislumbra aspectos profundos, que han servido como estudio en la historia del arte y otras disciplinas científicas.

Las creaciones artísticas que realizaron personas con trastornos mentales fueron muy atractivas para muchos artistas de la talla Paul Klee, Vassily Kandinsky, Antoni Tàpies entre otros. Es más, el francés Jean Dubuffet en busca de un arte innovador y expresivo comienza a coleccionar junto con André Bretón y Jean Paulhan, diversas obras de pacientes de la colección de Prinzhorn para crear un nuevo concepto. Lo que llama *Art brut* (un arte marginal, demente y fuera de normas). El artista interesado en encontrar un arte puro y natural, donde los materiales y el estilo formal estuviera alejado de lo academicista expuesto en museos y otras instituciones se desvincula de las nociones del arte. Dubuffet rechaza lo formal y se decanta por la libertad cromática y expresiva.⁸⁶ Dentro de su colección de *Art Brut* encontramos a Aloïse Corbaz, que diagnosticada de esquizofrenia comienza a elaborar cuadros cuya temática eran mujeres voluminosas con

⁸⁶ cf. Klein, J., *Arteterapia: Una introducción*. Barcelona, Octaedro, 2006, p. 110, cit. Por López Martínez, M.D., *La intervención Arteterapéutica y su Metodología en el Contexto Profesional Español*, Tesis de la Universidad de Murcia, Departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica, 2009, p. 74.

cabellos sueltos. Su obra artística está compuesta por materiales inusuales como la pasta de dientes y los pétalos de flores para reflejar sus pasiones amorosas, entre otros temas. Descubierta por la estudiante de medicina Jacquelin Forel, la obra de Corbaz comienza a formar parte de Arte bruto en 1947. También cabe destacar la obra del francés de Fleury-Joseph Crepin que comienza a pintar edificios arquitectónicos con diversos colores puesto que una fuerza espiritual se comunica con él a mediados del año 1939 y le da las pautas de que dibujando y pintando 300 cuadros pararía la guerra. Y que cuando la guerra acabase debía pintar 45 más para que el mundo fuera pacificado. Dubuffet llegó a conocer las obras de Crepin tras una exposición de pintores espiritistas en Paris.⁸⁷

Nombrado a artistas e instituciones antecedentes que han trabajado desde la enfermedad de la psicosis, vamos a entrar en el tema de la psicosis y el arte en la actualidad. La artista japonesa Yayoi Kusama diagnosticada de psicosis, episodios de despersonalización y crisis de angustia. Inspirada por todos los acontecimientos complicados, ocurridos en su infancia, la artista utiliza sus trastornos para evadirse de la realidad que tanto le acongoja y para sumergirse en un mundo de fantasía. La artista japonesa crea en sus instalaciones mediante el uso de objetos repetitivos, con diversos colores y con puntos que suelen aparecer en muchas de sus creaciones. Además, esta artista nos interesa por que utiliza la multiplicación de la imagen mediante los espejos, para conseguir una extensión del espacio en el que habitamos. Los espejos y la utilización de los lunares son un sello metafórico y personal de la artista. Yayoi Kusama examina con el arte, la identidad de la mujer en la cultura japonesa, una figura secundaria en una sociedad terriblemente patriarcal, sin voz ni voto, así como muchos otros temas existenciales que le son de interés. Kusama en su biografía además comenta que:

[...] En el momento en que yo fui traída al mundo, se me colocó una etiqueta de ineficacia a mi existencia y se dijo que yo era una independiente.⁸⁸ (KUSAMA, 2005)

⁸⁷ cf. Fauchereau, Serge., Durán Úcar, Dolores., Pijaudier-Cabot, Joëlle., Peiry, Lucienne., Solana, Guillermo., Bonet, Juan Manuel., Rasle, Josette., Guigon, Emmanuel., Pérez, Carlos., *En torno al Art Brut*. Madrid, Ediciones Arte y Estética, 2007, pp. 45 ss.

⁸⁸ cf. Kusama, Y., *Manhattan suicide addict*, en: *Les presses du réel*, Paris, 2005, p. 82
<https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=447> (último acceso 10/07/2021)

El caso de Kusama es un claro ejemplo de cómo el sistema patriarcal japonés afecta hoy en día a la identidad femenina y a la condición de vida de muchas mujeres. Pues la angustia de varias féminas todavía está presente a pesar de las acciones que las activistas están desarrollando, para cambiar ese rol de inutilidad y otredad de la mujer, impuesto en Japón.

Ahora bien, muchos artistas de distintos ámbitos, se vieron afectados por este tipo de trastornos, como Ivon Gurvey compositor y poeta inglés desencadenó su primer brote psicótico a la edad de 27 años; Ralph Blakelock médico estadounidense que se dedicó a la pintura que por factores económicos originó una esquizofrenia; Antonin Artaud dramaturgo y ensayista francés que también sufrió esquizofrenia paranoide provocada por diversos brotes psicóticos; Vaslav Nijinsky considerado uno de los mejores bailarines de su época, también padeció brotes psicóticos; Virginia Woolf escritora británica que también padeció algunos episodios de psicosis breves. Todos ellos, comenzaron con brotes psicóticos que derivaron más adelante en esquizofrenia.

Las personas creativas suelen compartir aspectos cognitivos parecidos a los que se dan en algunos trastornos. Las razones de este padecimiento, pueden ser quizás un claro ejemplo de que la sociedad, la cultura y las instituciones anteriormente, no estaban preparadas y no tenían la información que actualmente tenemos. Pero hoy en día, existen terapias y tratamientos que se ajustan a cada individuo con estas dolencias, no obstante, todavía hay muchas lagunas sobre el entendimiento de la psicosis. Del mismo modo, que todavía no se sabe a ciencia cierta qué aspectos pueden mejorarse para enfrentarse a la aparición de la psicosis y la enfermedad de la esquizofrenia. De todos modos, un claro ejemplo de ello es la Institución de Arte y Psiquiatría Blaumeier- Atelier de Bremen en Alemania, donde realizamos nuestras prácticas voluntarias en el territorio del Arteterapia.

Blaumeier-Atelier surge en el año 1986 durante la disolución de la clínica psiquiátrica Kloster Blankenburg. Los estudiantes de la Universidad de Oldenburg y sus antiguos pacientes fundaron conjuntamente el estudio Blaumeier en Bremen para todas las personas con y sin deficiencias psiquiátricas. Pues anteriormente en la clínica psiquiátrica de Kloster Blankenburg los pacientes habían sido tratados de manera deplorable, así que en el año 1985 antiguos pacientes y estudiantes se unen para viajar con una caravana azul

por varios hospitales psiquiátricos para denunciar la intolerable y las insostenibles condiciones de vida en los pabellones psiquiátricos. La base de sus ideas está desarrollada en función a que las personas encuentren un lugar creativo de trabajo, en el que, mediante la expresión teatral, el uso de la fabricación de máscaras y la actuación, así como en las artes visuales como la fotografía y la pintura, las personas puedan desarrollar y mejorar aspectos de sus vidas sin tener que estar encerradas en centros de psiquiatría. Blaumeier-Atelier es una institución donde el personal que trabaja allí está compuesto por trabajadores permanentes, artistas autónomos temporales, becarios y voluntarios que ofrecen sus servicios cada día. Son más de 250 personas las que realizan esfuerzos para la integración y la igualdad social, desde la creatividad y la atención psicológica.⁸⁹

Figura 9 y 10. *Blaumeier- Atelier* [Fotografía], Sheila Toledo (2011)

Tuvimos la grata oportunidad de estar personalmente en el taller de máscaras con Lille May y Andreas Meister. Además de recibir una agradable acogida por todos los integrantes de Blaumeier -Atelier, durante la construcción de las máscaras y el desarrollo del personaje individual (la postura típica que adoptaría cada personaje, así como la elección de los movimientos y el vestuario), cada actor y actrices del teatro de máscaras era participe en todo momento del rol que ejecutaría cada uno en la puesta en escena de la obra que presentaríamos.

⁸⁹ cf. Blaumeier- Atelier., *Begabung Statt Behinderung (Talento en lugar de discapacidad)*, en: *Blaumeier-Atelier*. Bremen, 1986
<https://www.blaumeier.de> (último acceso 10/07/2021)

Investigamos y experimentamos con diferentes formas y materiales nuestro personaje, así

como la actitud de silencio que debíamos mostrar a la hora de representar nuestro papel. Pues el teatro de máscaras se especializa en la mímica y deja de lado el argumento con palabras, pues es el espectador es quien crea la obra a través de los gestos y la escenografía que construimos.

Figura 11. *Terra Incognita* [Fotografía], Blaumeier-Atelier (2011)

A nuestro parecer esto ejerce una gran fascinación por parte del espectador tanto como para los actores, creando una magia y un reflejo social dual. En donde la identidad del actor no se muestra claramente, si no es por la máscara que lleva puesta. La igualdad es reflejada entre los actores que están cubiertos por una máscara, sin embargo, se muestra la desigualdad cuando el espectador visualiza la obra, ya que no tiene ninguna máscara que lo integre en el espectáculo. Esto nos hace pensar en lo que actualmente está ocurriendo en el mundo en diversos sectores.

Pensamos que es injusto cubrir o intentar que la persona actúe de la misma manera para verla o aceptarla dentro de una cultura o una sociedad determinada, pues precisamente estos factores agravan muchos de los trastornos que se padecen.

También en este capítulo queremos incluir a la asociación Menstopia donde también realizamos algunos talleres voluntarios de arteterapia. La asociación surge en el 2011 en Valencia en España como labor de apoyo a las personas con trastornos o enfermedad mental. Menstopia es una asociación, que tiene como objetivo proteger y defender la integración social de las personas diagnosticadas de alguna enfermedad mental con diversidad funcional.⁹⁰ Los profesionales que trabajan en esta asociación, organizan

⁹⁰ cf. Menstopia., *Salud mental y comunitaria*, en: Menstopia, Valencia, 2020
<https://menstopia.com/menstopia> (último acceso 23/07/2021)

talleres manuales, invitan a hacer deporte, crean excursiones conjuntas, así como organizan el ocio, para una integración social de las personas que padecen esquizofrenia, psicosis u algún otro tipo de trastorno mental. Todo ello organizado por psicólogos, trabajadores sociales y voluntarios, que emplean su tiempo y energía en un compromiso social responsable, dedicándose a las personas que están en riesgo de exclusión social y necesitan atención sanitaria y humana, para una recuperación integral.

Por último, mencionamos aquí incluso a los talleres y cursos que se imparten en la Universidad de Gante en Bélgica. Sus programas son un entrenamiento de la terapia ocupacional junto con la creatividad. Especialistas como psicólogos, trabajadores sociales, bailarines, músicos y artistas, utilizan diversas formas de lenguaje expresivo, como el psicodrama, la danza y el movimiento, el sonido y la música para enseñar como se puede mejorar muchos aspectos de la cotidianidad a través de la creatividad.

Figura 12. *Inside and Outside* [Fotografía], Arte Velde University College Ghent (2018) Fuente: Inside and Outside, Dance performance. Sheila Toledo Ribes

Los programas están abiertos a todas las personas internacionales que quieran realizarlos, esto abre oportunidades de integración para todos los participantes. También reflejan una práctica y desarrollo actual de la salud a nivel profesional en Europa y aunque los temas se aplican en particular a la terapia ocupacional, el modelo está basado en un enfoque interdisciplinario y en un aprendizaje experimental. Algunos de los objetivos de estos

talleres se apoyan en la estimulación de la percepción y la creatividad, para resolver problemas y superar los límites, impuestos por nuestra mente. Además, estos cursos, no solo están enfocados para personas sin discapacidad, sino que también están enfocados a personas que sí están diagnosticadas de alguna enfermedad degenerativa, pues la igualdad e integración en estos talleres, consigue que las personas cooperen entre ellas en todas las actividades de la misma manera.⁹¹

4.4. La importancia del espejo en artistas actuales: fotografía, performance, instalación y videoarte

Figura 13. *Passage Dangereux* [Fotografía] (Pasaje peligroso), Louise Bourgeois, (2013)

La temática del empleo del espejo y sus connotaciones psíquicas comienza a cobrar importancia y relevancia, cuando la fotografía es valorada como medio artístico en el siglo XX. Pues con ella, no solo se podía plasmar y testimoniar fielmente la realidad de

⁹¹ cf. Bossuuyt, Hanne., Dejonckheere, Filip., Standaert, Joke., Descamps, Johanna., Van Atryve, Anne., Wille, Christophe., Collier, Chris., *Course on the use of creativity and Occupational Therapy*, Dworp, Artevelde University College Ghent, 2018, pp. 3 ss.

las cosas, desde un paradigma y reflexión intelectual diferente. Lo real y el movimiento es captado por la cámara fotográfica, que no solo testimonia el espacio-tiempo o la presencia de personajes, sino que enfatiza y testimonia la memoria, la ausencia, la presencia de la psique y el entorno psicológico, así como la angustia emocional y existencial en la era contemporánea. Otro ejemplo de ello serían las estructuras existenciales que aparecen en la obra *Passage Dangereux, 1997 / (Pasaje peligroso)* de la artista francesa Louise Bourgeois (Artishock, 2016), esta obra está realizada con diversos materiales, incluidos los espejos. Las obras de Louise Bourgeois abordan temas existenciales, así como psicológicos femeninos, que dieron visibilidad a la otredad que las mujeres soportaron, a raíz de ideales patriarcales arraigados en la sociedad.⁹²

4.4.1. Análisis del espejo desde el ámbito fotográfico actual

Numerosos artistas fotógrafos han trabajado bajo estas inquietudes. El autorretrato fotográfico es un género que posibilita lo aparentemente inviable, algunos de ellos lo han convertido en su propio género, como John Coplans, cuyas fotos reflejan fragmentos de su cuerpo, Cindy Sherman que examina la evolución del rol femenino mediante la fotografía y Yasumasa Morimura, que se disfrazan y traviste como personajes históricos y artísticos, reivindicando las políticas de género. Desde el retrato fotográfico actual vemos como el fotógrafo Lin Yung Cheng trabaja con el espejo, la perspectiva de la cámara y el cuerpo. La escenografía es en interior y es homogénea en cuanto al color para que el cuerpo reflejado cobre importancia. Este artista trabaja con los pequeños detalles, ya que su concepto pretende explicar que el cuerpo a pesar de tener fragmentos pequeños con el espejo se puede dar un nuevo sentido a lo que vemos.

⁹² cf. Art contemporáneo., *Louise Bourgeois el dolor como Fuente de inspiración*, en: Art contemporáneo, 2020
<https://artcontemporaneo.com/louise-bourgeois-el-dolor-como-fuente-de-inspiracion/>
(último acceso 23/07/2021)

Figura 14. *Sin título* [Fotografía], Lin Yung Cheng, (2019)

Figura 15. *Reflection 2* [Fotografía] (Reflejo 2), Ziqian Liu, (2019)

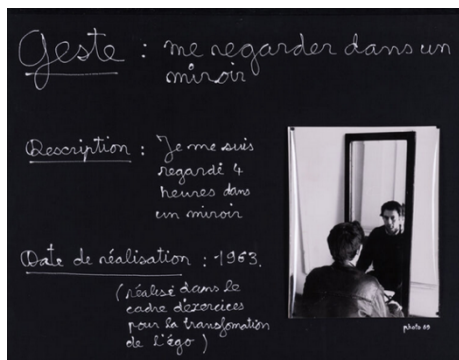
Lin Yung Cheng además distorsiona la realidad a través de fotografías artísticas con espejos. Según el artista un espejo es una extensión de la realidad, que permite al cuerpo entrar en otro cuerpo, ser retorcido y reconstruido. Por otro lado, la artista Ziqian Liu, realiza autorretratos fotográficos a modo de diario visual, para conseguir comunicarse mejor consigo misma. En su serie actual, *Reflection 2*, la propia artista aparece posando en el reflejo de un espejo circular, creando ilusiones en un escenario minimalista. Según la artista: “la imagen en el espejo representa el mundo idealizado en el que desea vivir, y la integración con el exterior es solo un recordatorio de que hay que respetar y reconocer el desequilibrio en el mundo real”⁹³.

4.4.2. Performance y el espejo

Ben Vautier, realiza la acción *Me Regarder Dans un Miroir*, de 1963. Él se mantuvo durante cuatro horas parado delante de un espejo. De esta acción se realizaron una serie de fotografías que recogía este gesto temporal, una de ellas la puso sobre un tablero oscuro con una inscripción escrita a mano que reflexionaba sobre su propia acción. Mediante este ritual pretendía comunicar la transformación paso a paso hasta conseguir transformar su ego.⁹⁴

⁹³ cf. *My modern Met.*, *Artista captura autorretratos poéticos en hermosas composiciones frente al espejo*, en: *My modern Met*, Mexico, 2008
<https://mymodernmet.com/es/ziqian-liu-reflection-2/> (último acceso 23/07/2021)

⁹⁴ cf. Muac., *Ben Vautier*, en: Muac, Mexico 2022
<https://muac.unam.mx/exposicion/ben-vautier> (último acceso 12/12/2022)

Como vemos en la imagen, el artista se refleja en el espejo mientras describe lo que visualiza de él mismo.

Figura 16. *Me Regarder Dans un Miroir* [Fotografía] (Mirando en un espejo), Ben Vautier, (2013)

Joan Jonas, en su pieza *Mirror Check* (1970), examinaba los detalles de su cuerpo, aparece desnuda frente al público, con un pequeño espejo redondo, mirando lo que reflejaba este, mostrando una sucesión de ubicaciones temporales. La audiencia, permanecía ajena a lo que reflejaba el espejo, lo experimentaban a través del diálogo de la artista. Así, Jonas explora su yo visual metafórico, utilizando la imagen fragmentada de su cuerpo. Mediante su monologo, ella describía lo que veía reflejado en el espejo, dirigiendo la mirada del espectador con relación a su cuerpo femenino, deconstruyendo la relación entre artista y espectador.⁹⁵

El artista italiano Giuseppe Penone, crea unas lentes de contacto de espejos, que en realidad bloqueaban su visión. Estas lentes fueron usadas por primera vez en una acción que fue documentada por Paolo Mussat Sartor, mediante una serie fotográfica. La obra se llamaba: *Invertir los propios ojos*, 1970. En esta obra él se coloca unas lentillas de espejo, convirtiéndose en espejo del mundo. De este modo el mundo exterior se reflejaba en los ojos del artista, pero la visión del artista estaba reflejada en él y dentro de él. Las lentes de contacto de Penone incitaban a las personas a mirar hacia dentro, en su interior, para mostrar al mundo exterior una visión creativa y profunda del mundo.⁹⁶

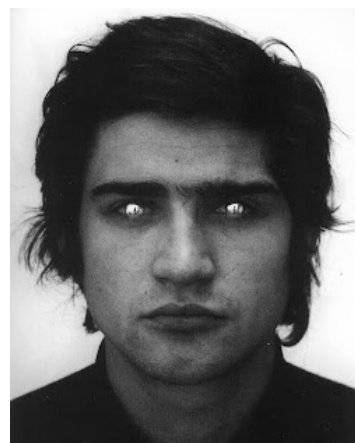

Figura 17. *Rovesciare i propri occhi* [Fotografía] (Invertir los propios ojos), Giuseppe Penone, (2013)

⁹⁵ cf. Artist Rights Society., *The Jonas Jonas Knowledge Base*, en: Artist Rights Society, New York 2021 <https://artistarchives.hosting.nyu.edu/JoanJonas/mirror-check/> (último acceso 12/12/2022)

⁹⁶ cf. Columna digital., *El arte povera es un movimiento amplio en su definición*, en Columna digital., Mexico 2022 <https://columnadigital.com/el-arte-povera-es-un-movimiento-amplio-en-su-definicion/> (último acceso 13/12/2022)

En 1977, Dan Graham, realiza la performance denominada Performance /Audience/ Mirror. En esta acción la imagen y su doble mediante el reflejo de un espejo, centra el concepto sustancial y conceptual artística.⁹⁷

Figura 18. *Performance /Audience/ Mirror* [Fotografía] (Performance / Audiencia/ espejo), Dan Graham, (2013)

Graham se sitúa frente a la audiencia, mientras que detrás de él encontramos un gran espejo que refleja la parte posterior de su imagen y la de la audiencia. Durante la acción Graham describe los movimientos de los componentes de la audiencia, que refleja el gran espejo. Una cámara de vídeo compila y graba toda la escena, en la que objetividad y subjetividad se entrelazan. La cámara entonces se convierte en un testigo ocular, una especie de ente tecnológico que sustrae la acción ejecutada, el espacio y el tiempo.

En España, Àngels Ribé llevó cabo la acción llamada Sun-Reflection-Transportation (Transporte de un Rayo de Sol) (1972); la artista capta el sol reflejado en el espejo, situado en una de las diagonales del suelo, haciendo que el reflejo de este recorra todo su cuerpo

hasta alcanzar la cabeza, con esta acción, la artista pretende realizaba un ritual de iluminación espiritual e intelectual.⁹⁸

Figura 19. *Sun -Reflection-Tranportation* [Fotografía] (Transporte de un Rayo de Sol), Àngels Ribé, (2013)

⁹⁷ Macba., Dan Graham. Performance I Audience I Mirror, en: Macba, Barcelona 2007 <https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/graham-dan/performer-audience-mirror> (último acceso 13/12/2022)

⁹⁸ cf. Macba., *En el laberint. Àngels Ribé 1969- 1984*, en: Macba, Barcelona 2011 https://img.macba.cat/public/document/2020-12/angels_ribe.pdf (último acceso 13/12/2022)

Dentro de las performanceras mexicanas cabe destacar a Elvira Santamaría en su performance *Todo a ciegas* en 1992. La artista hizo una acción en la que envuelta de pieles atravesó un cristal de espejo que más adelante envolvería en papel de china para regalárselos al público.⁹⁹

Figura 20. *Todo a ciegas* [Fotografía], Elvira Santamaría (2013)

Desde el área performativa, las mujeres comenzaron a plantear sus proyectos bajo el análisis de las políticas de género en la sociedad del momento. Por ello las referencias a la cosificación del cuerpo femenino, a la sujeción de los cánones de belleza, y a los instrumentos culinarios y domésticos es una constante en el arte performativo y feminista, como Esther Ferrer y Marina Abramovich testimonian. En la actualidad Deborah De Robertis (1984) es un artista de performance de Luxemburgo, ella expone su sexo en el Museo de Orsay de París, bajo la obra de Gustave Courbet titulada *El origen del mundo*.

Ella no pretende ser un “tableau vivant” sino que reivindica su sexo y su mirada feminista, tomando el arte como un arma de empoderamiento de la mujer. Del mismo modo Itziar Ocariz reivindica en su obra “*Mear en espacios públicos o privados*” (2004). Ella cuestiona los convencionalismos sociales más arraigados. Itziar Okariz con sus acciones, examina el lenguaje y el cuerpo como dispositivos ideológicos impuestos en la sociedad y que configuran la identidad. En estas acciones la artista, vestida de negro, orinaba de pie, como suelen hacerlo los hombres.

⁹⁹ cf. Discurso visual., *Ex Teresa Arte Actual y el performance*, en: Discurso visual, Mexico 2011 <http://discursovisual.net/dvweb17/confrontacion/conffrida.htm> (último acceso 13/12/2022)

Figura 21. *Left Side- Right -Side* [Fotografía] (Lado izquierdo - Lado derecho), Joan Jonas, (2013)

Figura 22. *Encountering Each Other* [Fotografía] (Encuentro con los demás), Rebeca Horn (2013)

Figura 23. *Cornuto* [Fotografía] (Cornudo), Ursula Hodel (2013)

Desde el territorio de la video-performance, muchos son los artistas que han empleado el espejo en su discurso artístico, para expresar los problemas identitarios, las frustraciones sociales y de género. Entre ellas destacamos a Joan Jonas con su emblemática video-performance *Left Side- Right- Side*, 1972, donde la artista utiliza un cristal en medio de su busto (a modo de espejo) para examinar el lado derecho e izquierdo de su rostro. Todo ello ubicando la cámara frontal a la artista a modo de retrato.¹⁰⁰

También la artista Rebeca Horn en “*Berlin Exercises in Nine Pieces: Exercise 6: Rooms Encountering Each Other*”, (1974-75). La artista porta una prótesis formada por un equipo de espejos fragmentados a modo de collage que le permite capturar las partes fragmentadas de su propio cuerpo, reflejado por otro espejo mayor frente a la protagonista y situado en la habitación.¹⁰¹

En 1976 la artista Hannah Wilke en *Through the Large Glass*, (1976). Ella realiza un strip-tease detrás de la obra de Marcel Duchamp. Ya en la década de los noventa la video-performer Ursula Hodel en *Cornuto*, 1998) utiliza la cámara a modo de espejo mientras prueba una mazorca de maíz. Hodel suele trabajar con objetos fetichistas, eróticos y

¹⁰⁰ cf. Electronic Arts Intermix., *Left Side Right Side. Jonas Jonas*, en Electronic Arts Intermix, New York 2012

<https://www.eai.org/titles/left-side-right-side> (último acceso 13/12/2022)

¹⁰¹ cf. Medien Kunst netz., *Rebecca Horn. Berlin Exercises in Nine Pieces*, en: Medien Kunst netz, Karlsruhe

<http://www.medienkunstnetz.de/works/berlin-uebungen-9/> (último acceso 13/12/2022)

sexuales, que se le atribuyen a la mujer y al cuerpo femenino en una sociedad patriarcal, realizando una lectura irónica sobre los estereotipos de género y rol.¹⁰²

4.4.3. El espejo desde el territorio de la instalación y la videoinstalación

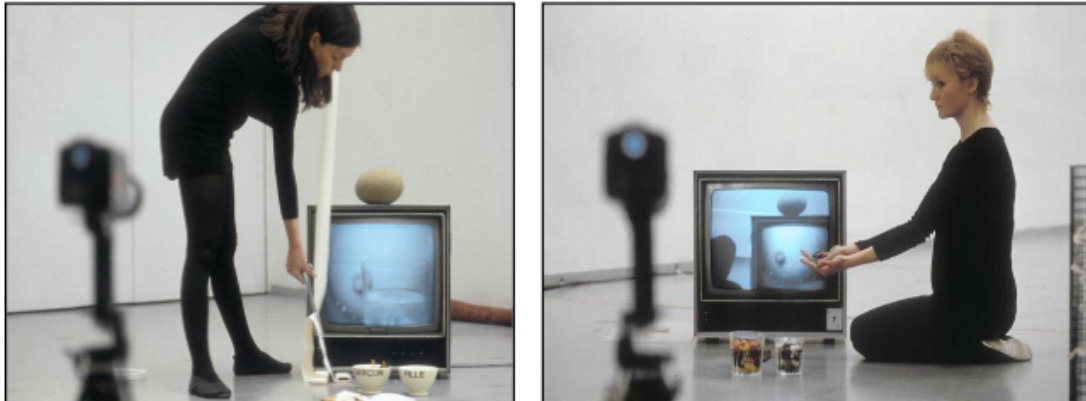

Figura 24 y 25. *Les Rituals* [Fotografía] (Rituales), Nil Yalter y Nicole Croiset (2013)

Nil Yalter y Nicole Croiset: *Les Rituals*, 1980. Es una instalación video-performativa. Esta performance fue llevada a cabo en 1980 en el Museo de arte Moderno de París, se trataba de un circuito cerrado donde ambas artistas permanecían aisladas, pero en contacto a través de los medios. En estos dos espacios escénicos existía una cámara y un magneto que grababa las imágenes capturadas. La comunicación entre ambas artistas era sustancialmente audiovisual, pero a través del medio televisivo, realizaban rituales de carácter doméstico y elementos simbólicos utilizando: máscaras, espejos, tazas, etc. Estos rituales versaban sobre la identidad femenina.¹⁰³

¹⁰² cf. Electronic Arts Intermix., *Hannah Wilke. Thought Large Glass*, en: Electronic Arts Intermix, New York 2012

<https://www.eai.org/titles/hannah-wilke-through-the-large-glass> (último acceso 13/12/2022)

¹⁰³ cf. Galerie Winter., Nil y Alter. *Memory, Migrants and Workers in 1970S -1980S France*, en: Galerie Winter, Austria 2010

<https://www.galeriewinter.at/kuenstler/nil-yalter/fabienne-dumot/> (último acceso 13/12/2022)

También la artista japonesa Mako Idemitsu en *It's Me Mama* (1983); sustituye el espejo por un aparato televisivo, en representación del alter ego femenino de la mujer en la familia y en la sociedad japonesa, reexaminando las temáticas de género y rol en la

sociedad patriarcal nipona, una expresión audiovisual bajo formato de psicodrama.¹⁰⁴

Por su parte la artista japonesa Yayoi Kusama emplea los espejos para magnificar sus instalaciones y crear ámbitos atemporales llenos de connotaciones y objetos fálicos, que reproducen fantasías traumáticas de su infancia, llena de puntos rojos, frutos de su esquizofrenia.¹⁰⁵

Figura 26. *Obsesión infinita* [Fotografía], Yayoi Kusama (2013)

Lee Bul (Corea 1964). La obra más reciente de Bul recoge formas abstractas que encarnan este pensamiento del primer mundo. En sus instalaciones ella crea esculturas que son lámparas con forma de tela de araña y que caen suspendidas del techo (*After Bruno Taut. Devotion to Drift, 2013*). Estas lámparas se componen de numerosos accesorios: cadenas, abalorios de cristal, y numerosos espejos que se muestran flotando en el espacio; ellos son castillos en el aire, brillantes, deslumbrantes, pesados e incluso amenazadores. Mostrando la obsesión por la abundancia y lo próspero en la sociedad actual.¹⁰⁶

La exposición 'Bill Viola. Espejos de lo invisible' en Barcelona en 2019, recorre por la trayectoria del video artista, y su evolución artística y tecnológica en los últimos cuarenta

¹⁰⁴ cf. Electronic Arts Intermix., *HIDEO, It's Me Mama. Mako Idemitsu*, en: Electronic Arts Intermix, New York 2012

<https://www.eai.org/titles/hideo-it-s-me-mama> (último acceso 13/12/2022)

¹⁰⁵ cf. Cultura Inquieta., Yayoi Kusama, lunares y obsesión por los espejos infinitos, en: Cultura Inquieta, Madrid 2018

<https://culturainquieta.com/es/arte/instalaciones/item/13052-yayoi-kusama-lunares-y-obsesion-por-los-espejos-infinitos.html> (último acceso 13/12/2022)

¹⁰⁶ cf. The New Art Gallery Walsall., Lee Bul, *After Bruno Taut (Devotion to Drift)*, en: The New Art Gallery Walsall, Walsall 2015

<https://thenewartgallerywalsall.org.uk/exhibition/lee-bulafter-bruno-tautdevotion-to-drift/> (último acceso 12/08/2021)

años. Su obra contiene elementos simbólicos, referencias a la espiritualidad y al mundo del arte, basándose en cuestiones universales existencialistas que reflexionan sobre la condición humana.¹⁰⁷

4.4.4. El Espejo desde el videoarte

En este video Pepe Mogt utiliza el paisaje como espejo. Captando todas las alteraciones atmosféricas producidas en él. Así el agua se convierte en espejo de la circunstancia temporal y lo evanescente.

Figura 27. *Espejo* [Fotografía], Pepe Mogt (2013)

En este videoarte llamado *Viento N*, nos muestra el mar en taro y como el viento incide en el agua dando forma a las olas. Es un videoarte en color gris y azul que nos muestra el reflejo de las nubes en el agua del mar salado mientras la melodía de la música suena rítmicamente. La atmosfera con nubes y lluvia nos traslada a un paisaje interior de

¹⁰⁷ cf. Espacio Fundación Telefónica., *Bill Viola. Espejos de lo invisible*, en: Espacio Fundación Telefónica, 2020
<https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/bill-viola-espejos-de-lo-invisible/>
(último acceso 12/08/2021)

reminiscencia, la presencia de estos fenómenos atmosféricos se va haciendo presentes a medida que la melodía va fluyendo en nuestros oídos.

4.5. Arte y psicosis: video performance, video arte e instalación

En la Tesis, *Acerca del saber-hacer del artista: Arte, Sublimación y Síntoma, Aplicaciones del Arte en la Integración Social: Arte, Terapia y Educación en la Diversidad*, según Denisse Angelica Nadeau Herrera; observamos como el psiquiatra Jacques Lacan, aporta al psicoanálisis, la enseñanza de que la obra de arte aporta un encuentro con lo real; en cuanto al registro psíquico, que no es imaginable y tampoco se puede simbolizar.

En su escrito observa que el artista establece un dialogo entre cuerpo, mente, objeto y público; dentro de su práctica analítica. El artista es capaz de expresar todo tipo de emociones, inseguridades e incluso los sentimientos de culpa u otros deseos o intereses que desea trabajar. Tanto Lacan como Freud cuando hablan de resonancia, el lenguaje silencioso y analítico están presentes en el arte.¹⁰⁸ Con el lenguaje del arte, el artista es capaz de establecer un dialogo que favorezca a la solución de un problema o preocupación en ese momento. Cuando un artista performer realiza su obra, el antes y un después son puntos clave terapéuticos para resolver o aprender lo que antes no podía ver o solventar.

El arte performativo, que es un arte exploratorio de reflexión, ha desarrollado a lo largo de los años unos códigos conceptuales en la práctica artística; cuyos artistas como María Abramovich, Vito Acconci, Ulrike Rosembach, Bruce Nauman entre otros y otras lo han ido demostrando a la sociedad a través del arte en acción. Cabe recordar que la expresión arte en acción, define a los artistas que a través de diversas técnicas y estilos artísticos

¹⁰⁸ cf. Nadeau Herrera, Denisse Angelica., *Acerca del saber-hacer del artista. Arte, sublimación y sinthome*, en: Dialnet, España, 2017
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=136241> (último acceso 27/07/2021)

crean el momento de creación artística. Esto lo hacen a través de sus acciones en público o a través de la documentación de videos en los que implican al espectador de manera directa o indirectamente.

Este tipo de acciones tienen un aspecto efímero, ya que la acción performativa se lleva a cabo en un lugar y tiempos determinados, pero con su captura audiovisual bien sea a través de la fotografía o video el tiempo y el lugar vuelven a hacerse presente cuando estos son reproducidos.

En la video-performance, se potencian los detalles y las particulares, la expresividad y los gestos que se producen en cada acción. Las acciones del performer son captadas por la cámara para finalmente ver el resultado en un mono canal con formato vídeo, reproducible y con una duración temporal limitada, en la que la acción performativa queda con mayor importancia. En la video-performance no todo es efímero porque al documentar dicha acción en formato digital el cuerpo, el espacio y el tiempo quedan archivados. Estos archivos pueden reproducirse de manera infinita y pueden reproducirse de manera simultánea.

Como hemos nombrado anteriormente la disciplina de video-performance es una disciplina artística que nace en la década de los 60 para realizar una reflexión acerca del cuerpo, el arte y la identidad en el arte. Dentro de esta disciplina el resultado final de la obra es el vídeo y aunque la finalidad de la performance grabada sea efímera. Podemos decir que uno de los representantes del video-performance es el artista surcoreano Nam June Paik que en los inicios de los años 60 junto al movimiento Fluxus se dio a conocer por la diversidad de sus instalaciones tecnológicas. Otros artistas que desarrollaron su trabajo en el mundo de la performance, el video y el body art fueron los artistas británicos Gilbert and George que utilizaban personajes para dar a conocer lo que llamaron esculturas vivientes.

Tenemos que destacar en este punto que gracias a los artistas Fluxus de la década de los 60, el público cobra importancia en las acciones, ya que estos participan de alguna manera en la obra. La interacción entre el artista y el público se convirtió en un elemento muy

importante en este nuevo arte, que se alejaba de lo institucional y dejaba la obra abierta a la interpretación del espectador. Como bien se conoce la palabra performance significa mostrar o representar y su nombre procede de las Vanguardias de 1916 con el movimiento Dadá surgido en el Cabaret Voltaire de Zurich en Suiza, las performances surgen por el des conformismo y situación de la guerra y la política en el que destaca la artista Elsa von Freytag-Loringhoven que realiza performances imitando personajes o acciones de políticos. Pues el arte de la performance fue una manifestación del arte libre, sin códigos representada mediante las acciones del performer.

Recordemos que las principales características del arte de la performance son la utilización del cuerpo del artista, la acción puede realizarse en cualquier lugar no hay un sitio publico preestablecido.

La performance utiliza cuatro aspectos fundamentales que son el cuerpo del artista, el espacio, el tiempo y su relación con el público. Las acciones pueden ser sonoras, pictóricas, musicales, etc. Desde sus comienzos en el dadaísmo las performances tienen un carácter provocador cuyos objetivos fundamentales son la interacción con el público de manera directa o pasiva y la libertad de ejecución. Desde el origen de las performances como hemos apuntado anteriormente se establece en las vanguardias y en concreto con la presencia de arte Dadá y el Surrealismo en cuanto a sus exploraciones psíquicas. Aunque su importancia la cobra en la década de los sesenta con la aparición del grupo Fluxus.

El artista Allan Kaprow fue quien formulo dicho término, señalando la importancia de la relación entre el artista y el espectador en el momento de creación artística. En la actualidad existen múltiples formas de expresión del arte de acción, entre las cuales podemos destacar: el happening, la performance, la instalación, el Land-Art, etc. Y todas ellas poseen el carácter de inmediatez y la importancia del concepto del artista al concebir la obra.

Según la performerera chilena Janet Toro, la performance exige meticulosidad conceptual y aunque a veces sea difícil su comprensión, su contenido solo podrá ser concebido cuando el público entre en contacto directo con el artista o mediante la acción cuando se

está observando. Así mismo la artista apunta que el público puede tener cualquier tipo de opinión e interpretación respecto a la acción que se ha visualizado.¹⁰⁹

Figura 28. *La sangre, el río y el cuerpo* [Fotografía], Janet Toro (2016)

La performer Janet del Toro utiliza la intimidad y el activismo en sus performances para poner de manifiesto la repercusión del poder político en el área pública. Janet del Toro denuncia las desapariciones, torturas y muertes que se produjeron durante la dictadura chilena. Por ejemplo, la performance cuyo título abarca: *La sangre, el río y el cuerpo* en Santiago de 1990 reivindica la memoria histórica de su país durante la dictadura.¹¹⁰

Existen varias lecturas y asociaciones cuando visualizamos una performance. Todo lo que comprende la acción performática, como el espacio-tiempo en el que se produce la performance o los objetos o elementos que se utilizan en ella, suelen estar fuera de lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver y adquieren un papel importante para su

¹⁰⁹ cf. Arte al límite., *Janet Toro I Las performances y el arte transforman la sociedad, aunque sea por un segundo*, en: Arte al límite, Chile, 2015

<https://www.artelimites.com/2015/10/13/janet-toro-las-performances-y-el-arte-transforman-la-sociedad-aunque-sea-por-un-segundo/> (último acceso 27/07/2021)

¹¹⁰ cf. Canal13C., *Janet del Toro. Arte, mujer y política. Mujeres artistas chilenas, performance: La Sangre, el río y el cuerpo*, en: Canal13C, 2020

https://www.youtube.com/watch?v=ld-OvD8-p_I (último acceso 27/07/2021)

significado. Por ejemplo, los materiales como la grasa que utilizó en las performances Joseph Beuys adquirieron otro concepto en sus acciones. La grasa y el fieltro actuaban como objetos catalizadores de energía en sus performances. Otro ejemplo de ello lo encontramos en las performances de Marina Abramović en las que utilizaba la repetición del video para crear un bucle perpetuo y mostrar al espectador que tanto el dolor como otros aspectos, se repiten a lo largo del tiempo y espacio.

Todo esto, nos dirige a realizar una reflexión sobre las performances y los límites en el que la psique, el cuerpo, el espectador y los artistas se someten. Por ejemplo, los artistas del grupo Accionismo Vienés como Rudolf Schwarzkogler, Hermann Nitsch, Gunter Brus o Otto Muehl realizaron varias performances en el que los tabúes sexuales, los miedos o la represión provocaran incomodidad a la sociedad burguesa del momento. La mayoría de las veces en las performances, el cuerpo se utiliza como centro de batalla y así mismo como material para la acción y manipulación, por una parte, por el artista o por el público.

En la 53ª edición de la Bienal de Venecia en el año 2009 encontramos la performance titulada *Twenty-two, Less two* en el que el artista Michelangelo Pistoletto golpea con un martillo los espejos enmarcados en oro que se encuentran en una habitación de la Bienal.¹¹¹ Esta performance nos interesa por el cómo el propio artista implica al espectador, así como por la metáfora de pluralidad vista desde diferentes puntos de vista y que es reflejada en cada uno de los espejos de esa acción.

Figura 29. *Twenty-two, Less Two* [Fotografía], Michelangelo Pistoletto (2009)

¹¹¹ cf. La Crítica., Nel laboratorio dei mondi possibili. Percorrendo la 53. Biennale di Venezia, en: La Crítica, Roma, 2009
https://www.lacritica.net/ale_biennale_09.htm (último acceso 27/07/2021)

En la actualidad muchos artistas utilizan el espacio y el tiempo como imágenes residuales y atemporales. Por ejemplo, el grupo performativo Non Grata, utiliza los espacios públicos como aeropuertos, andenes o pasillos para producirle sensación de pánico al público. En estas performances el lugar, el espacio, el tiempo y el cuerpo del espectador acaba convirtiéndose en el concepto de la obra performativa.

Ahora bien, si analizamos a los artistas citados y hacemos un análisis desde el psiquismo, observamos que en los trabajos tanto de Lacan como en los de Freud en cuanto al tema del inconsciente, la represión y la dimensión simbólica del síntoma, el síntoma es una verdad oculta, que se sabe, pero que no se llega a ser consciente de ese saber directamente o en un momento determinado. En el arte a menudo sucede lo mismo; hay una verdad racional y una verdad inconsciente en ella. En la psicosis, las percepciones de la persona que la sufre se alteran y las imágenes o percepciones sentidas (que no tienen que ir acompañadas específicamente por alucinaciones) se engrandecen. Pero no llegan a ser reales en sí mismas. Estudiamos también que el sujeto que las sufre desconecta de lo real, aun estando presente realmente en un entorno. En la psicosis se desconecta de lo racional activándose una parte del cerebro llamada amígdala, ubicada en el sistema límbico; lo que desencadena sentimientos de miedo o ansiedad en la persona que lo está viviendo. Además de producirse cambios químicos en otras partes del cerebro. La persona no llega a concebir su entorno como algo físico en ese momento, ya que sus miedos y preocupaciones las vive de manera engrandecidas e intensas y a su vez como reales desde sus pensamientos.

Desapareciendo lo real (la realidad tangible). Su realidad son los pensamientos rápidos e incoherentes en ese momento, que vienen producidos por una actividad inconsciente de experiencias ya vividas, desajustadas o sin coherencia en ese momento. En los libros o textos que hacen referencia a la psicosis los síntomas incluyen, formas de hablar incoherentes o sin sentido para la persona ajena que escucha o está presente en ese instante. Pero a menudo esas incoherencias pueden racionalizarse a través de la palabra o la expresión artística cuando esa tormenta de ideas llega a su calma. En muchas ocasiones esto requiere la atención psiquiátrica por vía de ingreso o medicación y otras veces puede solucionarse con el apoyo familiar y por la atención de un psicólogo o psicóloga. Todo depende de la gravedad de la psicosis.

Dicho esto, y haciendo referencia a la creatividad y la psicosis, las personas con una alta capacidad creativa y las personas que sufren una psicosis o alguna enfermedad mental como la esquizofrenia demostraron tener menos receptores de dopamina (una sustancia neurotransmisora) en el tálamo (un área del cerebro). Lo cual esto produce una menor filtración de la información, haciendo posible una mayor asociación de los datos. Poco común en las personas con niveles normales de receptores de dopamina.¹¹²

4.5.1. El videoarte, la instalación y la psicosis

En la instalación artística y el video arte en la relación de los objetos en el espacio son vitales para el discurso conceptual de la obra. También en el ámbito performativo pasa algo semejante, el objeto mantiene su importancia incluso después de la acción, quedando este como residuo. En ambas disciplinas artísticas el espectador está involucrado activa o pasivamente. Retándole a interpretar las imágenes que visualiza en ese espacio y tiempo en el que se produce la obra. El espectador es parte de la obra en el territorio de la instalación o la instalación audiovisual. Encontramos varios artistas destacados en estas disciplinas como: Dara Birnbaum, Barbara Kruger, Pipilotti Rist, Mario Merz, Bruce

Nauman, Tony Oursler o Peter Weibel.

La artista estadounidense focalizada en el video arte de mediados de la década de los años 70, Dara Birnbaum destaca en esta sección por formar parte del movimiento feminista del arte de los años 70 y 80.

Figura 30. *Technology / Transformation: Wonder Woman* [Fotografía], Dara Birnbaum (2009)

¹¹² cf. Vida y Salud., *La creatividad y la psicosis (locura): ¿Cuál es la conexión?*, en: Vida y Salud, Brooklyn, NY, 2016
<https://www.vidaysalud.com/la-creatividad-y-la-psicosis-locura-cual-es-la-conexion/> (último acceso 05/03/2023)

Su obra más representativa es *Technology / Transformation: Wonder Woman* realizada entre 1978-7. Un video arte en color y sonido que tuvo 5'50 minutos de duración en el que mostraba la imagen de la actriz Diana Prince representando el papel de Wonder Woman.¹¹³ La artista con este video arte mostraba una crítica a la influencia en masa que generan los medios de comunicación a los espectadores para crear roles de género en la sociedad. En este caso con el video arte de Wonder Woman se veía a la mujer visualmente perfecta y el papel de la mujer en la época.

Algo parecido pasaba con la artista estadounidense Barbara Kruger en donde hacía presente su crítica hacia cuestiones de identidad y género en sus obras fotográficas en blanco y negro con eslóganes. La artista en su obra *You Are Not Yourself*, realizada en 1984 representaba a una mujer mirando a un espejo roto con un texto lapidario que invitaba a la reflexión de las diferencias de género en una sociedad de consumo y machista en la que estaba inmersa la sociedad del momento.¹¹⁴

Figura 31. *You Are Not Yourself* [Fotografía], Barbara Kruger (2009)

La video artista suiza Elisabeth Charlotte Rist, conocida como Pipiloti Rist denuncia lo que está mal a través de sus trabajos de video y video instalación coloristas. La artista desea hacer una crítica, pero sin transmitir dolor, mostrando en sus videos a veces la sonrisa en situaciones desagradables. Pipiloti Rist representa en sus obras el cuerpo humano alejado de los roles de género, el tiempo o las clases sociales. Ella representa la problemática que padece cada ser humano en el contexto cultural donde se encuentra.

¹¹³ cf. Musée d'art contemporain de Montréal., *Technology Transformation: Wonder Woman*, en: MAC, Montréal
<https://macm.org/collections/oeuvre/technology-transformation-wonder-woman/> (último acceso 05/03/2023)

¹¹⁴ cf. Sexton, Anna., *You Are Not Yourself: Barbara Kruger's Influence on Feminist Art*, en: The Collector, Canada, 2022
<https://www.thecollector.com/you-are-not-yourself-barbara-kruger/> (último acceso 05/03/2023)

Destacamos su obra *Ever is Over All*, realizada en 1997. La artista va caminando por una calle anónima con una flor gigante en la mano mientras va destrozando los cristales de los coches con una sonrisa. Los coches hasta hace unos años eran un símbolo masculino. Aquí queda abierta la interpretación de su obra e invita a la reflexión.¹¹⁵

Figura 32. *Ever is Over All* [Fotografía], Pipilotti Rist (2009)

El artista italiano Mario Merz se le destaca en esta sección por como a través de su obra quiso reflejar el progreso social a través de sus instalaciones. El artista comenzó criticando la sociedad consumista del momento a través de sus obras póvera, que fue produciendo a lo largo del tiempo.¹¹⁶ Destacamos entre ellas dos de sus obras Igloos, una es el *Igloo di Giap* realizada en 1968 con sacos de arena y luces de neón y el *Igloo del Palacio de las Alhajas* de 1998 construido con metales, cristales, ramas y piedras. Si comparamos ambas obras vemos que el artista hizo no solo un progreso con los materiales con los que ejecutó ambas obras a lo largo del tiempo, sino que a nivel conceptual y

¹¹⁵ cf. The Museum of Modern Art., *Pipilotti Rist, Ever Is Overall*, en: Moma, New York, 2019 <https://www.moma.org/collection/works/81191> (último acceso 05/03/2023)

¹¹⁶ cf. García, Ángeles., *Un artista congelado en el tiempo*, en: El País, España, 2019 https://elpais.com/cultura/2019/10/10/actualidad/1570726491_207762.html (último acceso 05/03/2023)

simbólico el artista mezcló lo natural y lo artificial, la reproducción, la transparencia y la ambigüedad que el artista manifiesta ante la supervivencia del ser humano frente el consumismo de la sociedad contemporánea.

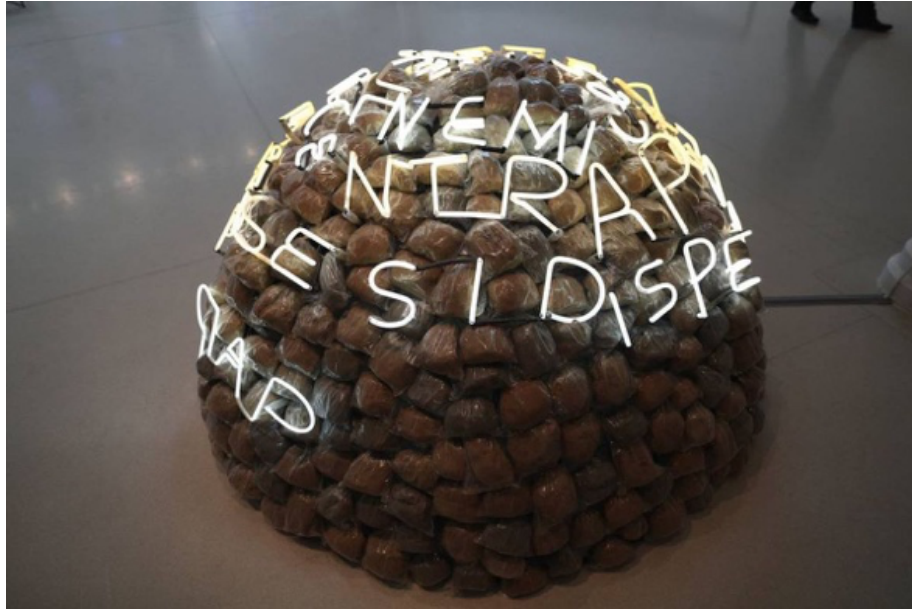

Figura 33. *Igloo di Giap* [Fotografía], Mario Merz (2009)

Figura 34. *Igloo del Palacio de las Alhajas* [Fotografía], Mario Merz (2009)

El artista estadounidense Bruce Nauman nos hace reflexionar acerca del tiempo, el espacio, las decisiones, el movimiento y los efectos del lenguaje que ejercen sobre el otro. Nauman invita al espectador a sumergirse en situaciones extremas o incómodas a través de la multidisciplinariedad de sus obras. Sus trabajos además de estar relacionados con lo inaccesible y lo místico también nos muestran las contradicciones existentes en las palabras y las imágenes.¹¹⁷ Destacamos aquí la obra *The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths* (*El verdadero artista ayuda al mundo revelando verdades místicas*) realizada en 1967. Y la obra lapidaria *Partial Truth* (*Verdad Parcial*) de 1997 en el que cuestiona ambas palabras invitando al espectador a la reflexión de lo ambiguo y la complejidad de la vida y la sociedad.

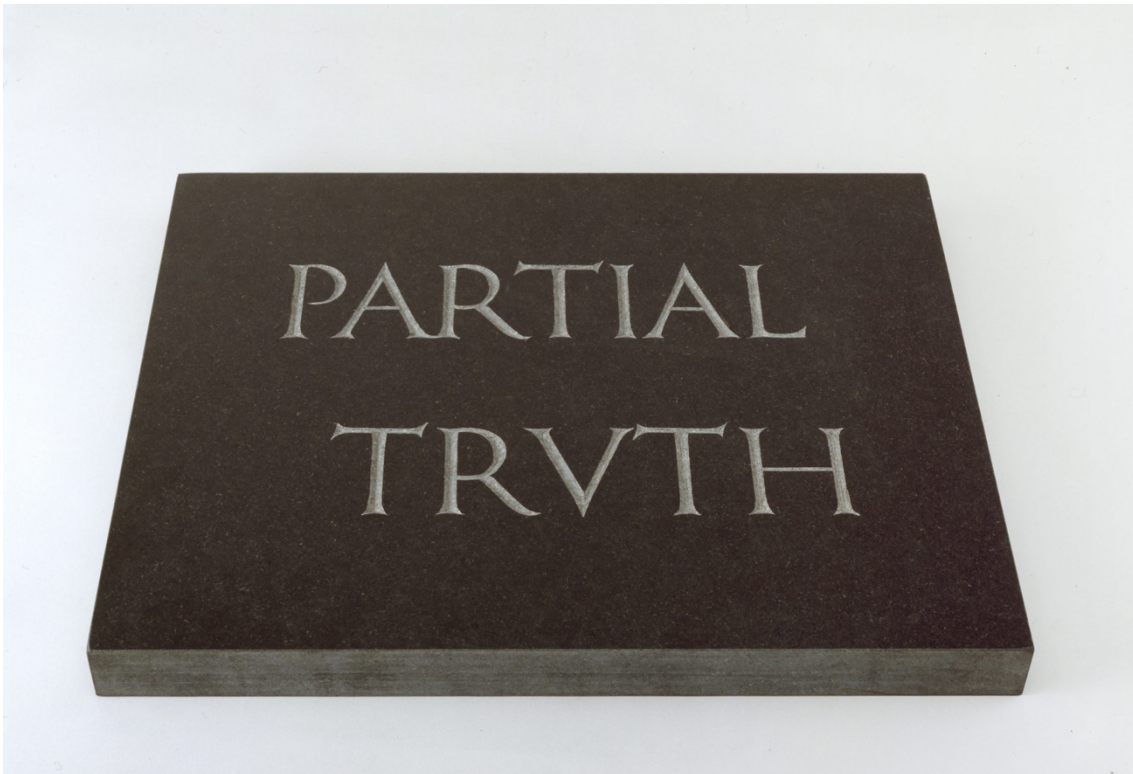

Figura 35. *Partial Truth* [Fotografía], Bruce Nauman (2009)

¹¹⁷ cf. Musée cantonal des Beaux- Arts de Lausanne., *Bruce Nauman, Partial Truth 1997*, en: MCBA, Suiza, 1997
<https://www.mcba.ch/en/collection/partial-truth/> (último acceso 06/03/2023)

Otro artista que debemos destacar aquí es el artista alemán-estadounidense Hans Haacke. Que en sus obras hizo partícipe al público mediante encuestas realizadas con preguntas políticas a todos sus asistentes en diversas exposiciones para buscar nuevas estrategias artísticas y ver dónde están los límites psicológicos. La obra *Polls* (Encuestas) realizadas entre 1969-1973 se la destaca por que al final de la exposición, el artista obtenía un perfil estadístico de cada visitante que había visitado su exposición; y esto era algo nuevo en aquel momento.

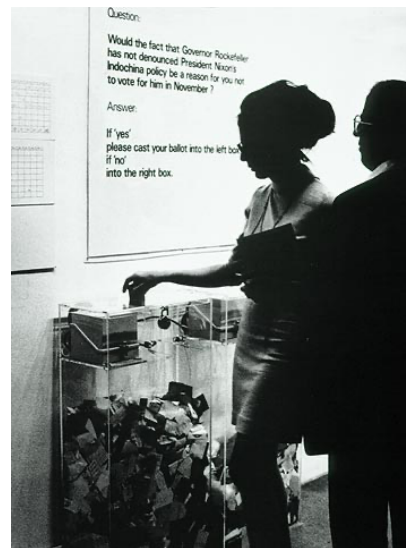
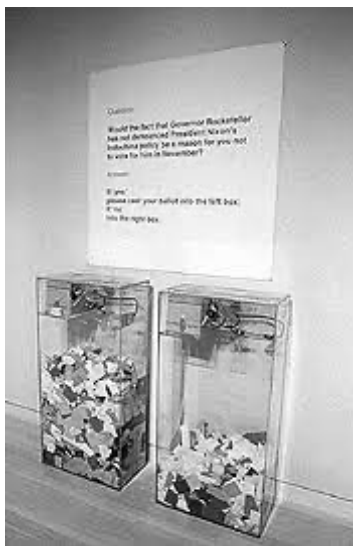

Figura 36 y 37. *Polls* [Fotografía], Hans Haacke (2009)

El artista multimedia austriaco Tony Oursler combina el video, la escultura y las performances en su discurso expositivo. Oursler aborda los temas de las relaciones humanas, lo psicológico y el bombardeo de imágenes mediáticas que consumimos día a día a través de la construcción de esculturas lúdicas, coloristas y simbólicas. Algunas de sus esculturas donde proyecta las caras de personas desencajadas o deformadas o muñecos que se ríen, sienten o hacen muecas producen al espectador sensaciones de inquietud y desconcierto.¹¹⁸ Esto lo podemos observar en la obra *System for Dramatic Feedback* (Sistema de retroalimentación dramática), realizada en 1994 cuya obra refleja

¹¹⁸ cf. Williams, Rosalind., *Tony Oursler: El arte no es para hacer dinero*, en: Tendencias del arte, España <https://www.tendenciasdelarte.com/tony-oursler-el-arte-es-para-hacer-dinero/> (último acceso 06/03/2023)

el trauma que sufren las personas con trastorno de la personalidad. La obra contiene muñecos de trapo que hablan entre sí provocando el caos en el espectador o la obra *Face to face* (Cara a cara), realizada en 2012 cuya escultura está metida dentro de un cubo de metacrilato.

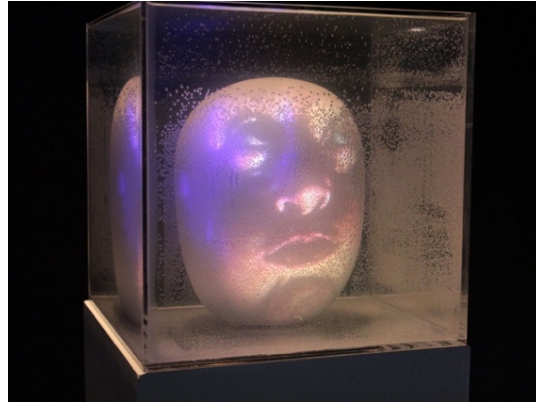

Figura 38. *System for Dramatic Feedback* [Fotografía], Tony Oursler (2009)

Figura 39. *Face to Face* [Fotografía], Tony Oursler (2009)

El artista conceptual y comisario alemán Peter Weibel refleja en sus teorías y obras artísticas su crítica hacia la percepción que se tiene del lenguaje y como este va cambiando a medida que la sociedad y los medios técnicos avanzan. Weibel llegó a transformar la idea de la realidad de la naturaleza a la idea de lo artificial. Esto lo podemos observar en su instalación *Observation of the Observation: Uncertainly* (Observación de la observación: Incertidumbre), realizada en 1973 en la que diversos monitores se yuxtaponían mientras los espectadores veían reflejados en estos televisores partes de sus cuerpos fraccionados.¹¹⁹

¹¹⁹ cf. Bosco, Roberta., *Fallece el legendario comisario y artista Peter Weibel*, en: El País, España, 2023 <https://elpais.com/cultura/2023-03-03/fallece-el-legendario-comisario-y-artista-peter-weibel.html> (último acceso 07/03/2023)

Figura 40 y 41. *Observation of the Observation: Uncertainly* [Fotografía], Peter Weibel (2009)

En la actualidad encontramos al artista español Juan Muñoz que trabajaba el tema de lo psicológico y el drama a través de la narrativa y la figuración de personajes dentro de sus instalaciones. Muñoz nos presenta al individuo en soledad o aislado en ambientes arquitectónicos o espacios como balcones y escaleras. Esto lo vemos en la obra *Double Bind* (Doble vínculo), realizada en el 2000 en donde observamos un personaje en un edificio que está completamente aislado y con mirada hierática.¹²⁰ El artista con estas instalaciones hace que el espectador no quede indiferente y se vea implicado en la obra a nivel existencial y psicológico.

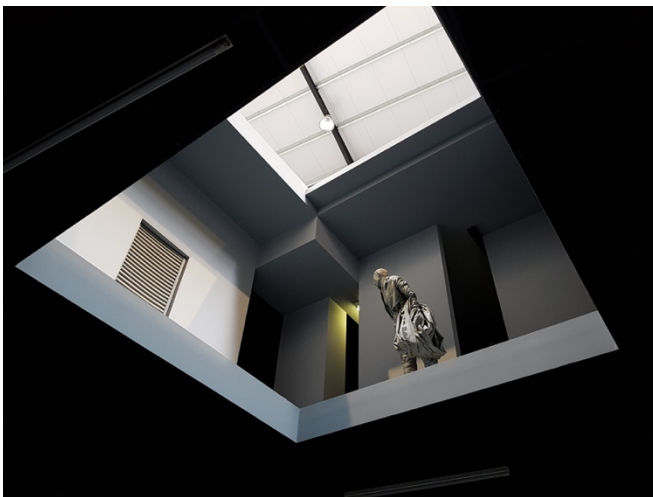

Figura 42. *Double Bind* [Fotografía], Juan Muñoz (2009)

¹²⁰ cf. Tate Modern., The Unilever series: Juan Muñoz: Double Bind, en: Tate Modern, London, 2002 <https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/unilever-series/unilever-series-juan-munoz-double-bind> (último acceso 07/03/2023)

A continuación, los artistas que presentamos emplean un lenguaje estético y visual que reflexiona sobre el espacio-tiempo, la narrativa y la teatralidad de lo hiperreal mediante la plasmación de la desmesura hasta llegar a lo psicótico. En estas reflexiones cabe destacar a los trabajos instalativos de Mike Nelson, Darren Almond, Douglas Gordon y Santiago Sierra.

El artista británico Mike Nelson pone en alerta psicológica al espectador en sus instalaciones apocalípticas. Nelson utiliza generalmente elementos o materiales escogidos en vertederos para realizar sus obras y producirle al espectador la sensación de agobio y terror. Esto lo podemos observar en la obra realizada entre 1999 y 2008 de *To the Memory of H.P Lovecraft* (A la memoria de H.P Lovecraft) en donde el espacio de una galería es intervenido de forma agresiva, como si hubiera pasado algo apoteósico en ella. Esto da que pensar al espectador que se acerca a contemplar las instalaciones de Nelson, carentes de personas o animales. El artista se centra en los espacios vacíos o en los objetos como reliquias o maquinas misteriosas para no dejar al espectador desapercebido.¹²¹

Figura 43. *To the Memory of H.P Lovecraft* [Fotografía], Mike Nelson (2009)

¹²¹ cf. Mahoney, Elisabeth., In Memory of HP Lovecraft, en: The Guardian, Edinburgh, 1999 <https://www.theguardian.com/culture/1999/aug/23/edinburghfestival.art> (último acceso 07/03/2023)

Los trabajos del artista inglés Darren James Almond contienen una carga simbólica, emocional y temporal muy profunda y evocadora. Pues la manera en que representa sus instalaciones recrea al espectador resonancias personales y colectivas. Toda su obra está compuesta por el tiempo, las estaciones y los lugares a los que ha viajado. Almond en diversas de sus obras repite números y espacios acompañado por la creación de frases poéticas en los títulos de sus obras. En su obra *Meantime* (Mientras tanto), realizada en el 2000 Almond nos muestra un contenedor marítimo gigante en el que instala un reloj digital, su preocupación desmesurada por el tiempo en la sociedad representa la psicosis que produce este factor en los individuos, mostrando un patrón obsesivo en un mundo altamente tecnológico y globalizado.¹²²

Figura 44. *Meantime* [Fotografía], Darren James Almond (2009)

¹²² cf. Völzke, Daniel., *Darren Almond "Meantime" Tickendes Frachtgut*, en: Monopol magazine, Deutschland, 2020
<https://www.monopol-magazin.de/darren-almond-meantime> (último acceso 07/03/2023)

El artista británico Douglas Gordon realiza trabajos multidisciplinares en los que emplea el video, las instalaciones y la fotografía. Su trabajo nos interesa por que se centra en las cuestiones morales y éticas, así como en la memoria y la percepción del individuo. El video arte que nos llamó la atención para este tema fue *24 Hour Psycho*, realizada en 1993. La obra se llevó a cabo en una habitación oscura donde la proyección de la película *Psycho* de Alfred Hitchcock era ralentizada hasta durar 24 horas. La proyección de las imágenes era tan lenta que el espectador llegaba a olvidar el hilo conductor de la película. Pues el artista lo que quería mostrar es que, a pesar de ser una película famosa, al ralentizar el tiempo de producción las imágenes perdían su conexión. Por lo tanto, entraban en juego la memoria y la percepción del espectador.¹²³

Figura 45,46 y 47. *24 Hour Psycho* [Fotografía], Douglas Gordon (2009)

¹²³ cf. Álvarez Eduardo., *24 Hour Psycho*, en: Madrid Art Process, Madrid, 2020
<http://www.madridartprocess.com/tendencias-arte-cultura/37-tendencia/639-24-hour-psycho>
(último acceso 07/03/2023)

4.5.2. Arte contemporáneo onirismo y psicosis

A lo largo del tiempo, numerosos artistas han plasmado aspectos psicóticos en sus instalaciones y videos artísticos o performances. Algunos de ellos inspirados por sueños irracionales que creaban espacios ficticios que el artista recreaba, otros canalizando su obsesión onírica en un lenguaje tecnológico mediante la animación. Pero también otros artistas desde el arte performativo han indagado en las fuentes del subconsciente exponiéndose a terapias experimentales como la hipnosis en busca de su alter ego.

Una frase que nos ha parecido interesante en este apartado es lo que expresa la obra de Bruce Nauman de 1967. “*El verdadero artista ayuda al mundo a revelar verdades místicas*”.

Figura 48. *The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths* (El verdadero artista ayuda al mundo a revelar verdades místicas) [Fotografía], Bruce Nauman (2009)

El artista norteamericano Bruce Nauman utiliza una amplia variedad de formas para percibir su obra. Nauman con estudios en física y matemáticas se interesó por el arte y comenzó a realizar piezas en el que los límites del lenguaje, la cotidianeidad y la percepción pasaban a ser el tema principal de su obra. El artista parte de lo conceptual a crear piezas de video e instalaciones. En su primera etapa utilizó el cuerpo como lenguaje para hacer una crítica social y política, que más adelante lo trasladaría a elementos y objetos cotidianos.¹²⁴ En la exposición realizada en Schaulager en Basel la obra *Disappearing Acts* el artista sobreexpone al espectador a una sobredosis de información, imágenes, ruidos y elementos que no pasan desapercibidos y que nos recuerda a la saturación de imágenes y pensamientos que se producen en la persona cuando se origina la psicosis.

¹²⁴ cf. Cultura Colectiva., *Bruce Nauman: “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”*, en: Cultura Colectiva, México, 2023
<https://culturacolectiva.com/arte/bruce-nauman-los-limites-de-mi-lenguaje-son-los-limites-de-mi-mundo/>
(último acceso 07/03/2023)

También destacamos aquí a Mat Mullican, un artista estadounidense que se le conoce por ser el pionero de llevar a cabo prácticas de hipnosis en sus obras. El artista trabaja desde la percepción cognitiva hasta la construcción de espacios con colores y simbolismo. Pues Mullican está interesado en documentar diversos aspectos de la vida y las culturas mediante los signos, los pictogramas, la pintura y las performances que realiza para sus espectadores.¹²⁵

El artista a través de sus piezas trata de conculcar los roles de género, el cuerpo físico, los patrones conductuales y racionales a los que estamos habituados. La pieza que destacamos en este apartado de él es la performance realizada en el 2018 en Pirelli Hangar Bicocca en Milán, Italia.

Figura 49. *Performance under Hypnosis* (Performance bajo hipnosis) [Fotografía], Jon Mullican (2018)

En esta performance titulada *Performance under hypnosis* (Performance bajo hipnosis) el propio artista se encuentra en trance inducido por un hipnotista. Mullican se va desplazando por el espacio delimitado haciendo movimientos, gestos y acciones. Lo que

¹²⁵ cf. Banrepcultural., *El fantasma de la modernidad. Matt Mullican*, en: Banrepcultural, Colombia, 2022 <https://www.banrepcultural.org/exposiciones/el-sueno-de-la-razon/el-fantasma-de-la-modernidad> https://www.youtube.com/watch?v=okw4JOAI_GQ (último acceso 07/03/2023)

trata de hacer el artista es dar a conocer algo de su interior en el exterior y como otros pueden llegar a percibirlo.

Otro de los artistas que en la actualidad trabaja con este tema, aunque la temática de sus trabajos albergue más temas sobre la melancolía, son las piezas de animación y videoinstalación del artista canadiense Jon Rafman.

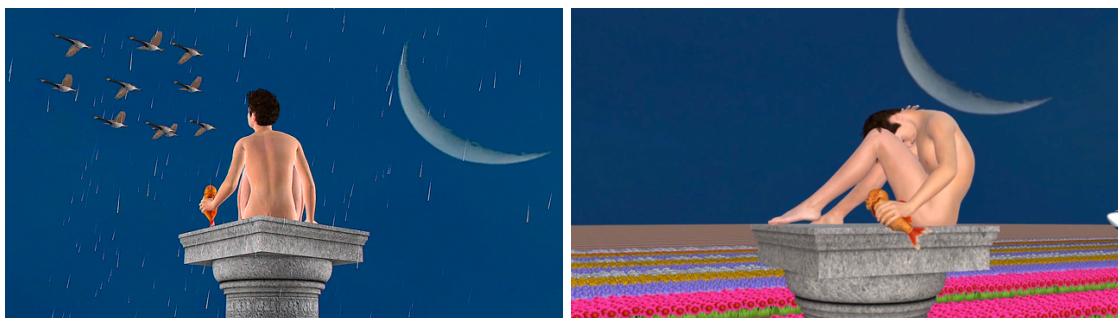

Figura 50 y 51. *Dream Journal* (Diario de sueños) [Fotograma], Jon Rafman (2019)

Sus obras están marcadas por el impacto social, emocional y tecnológico que hoy en día se produce en los usuarios de internet y otras tecnologías en nuestra sociedad. Rafman mezcla en su concepto la narrativa, la historia y la tecnología para desarrollar sus piezas. Además, este artista nos ha llamado la atención por como en su obra *Dream Journal* (Diario de sueños) realizada en 2016 - 2019 documenta todos los sueños y los traduce en imágenes en este caso en la animación. Jon Rafman quiere hacernos ver sus obras como el impacto de la tecnología e internet tienen un efecto fuerte en nuestras psiques y como a través de estas imágenes las personas van construyendo su realidad.¹²⁶

4.5.3. La mujer artista, psicosis en el cine y el videoarte.

Indudablemente en el territorio de la exploración de la mente y la psique las mujeres han emprendido un papel importante en la sociedad y en el arte. Algunas de ellas fueron

¹²⁶ cf. Mira Digital Arts Festival., *Jon Rafman presents Dream Journal*, en: MIRA Digital Arts Festival, Barcelona, 2023

<https://mirafestival.com/artista/jon-rafman-presents-dream-journal/> (último acceso 07/03/2023)

pioneras en el discurso cinematográfico y comenzaron a desarrollar un lenguaje propio identitario como individuos artistas, que indagaban la psique, usando el psicoanálisis desde un lenguaje surrealista en busca de respuestas. Otras se vieron forzadas por sus propias experiencias a vivenciar una mirada inmersiva sobre el tema. Esta búsqueda en determinadas ocasiones fue ocasionada explorando la memoria traumática de la infancia. En la actualidad muchas de las mujeres artistas se sirven de su propia experiencia creando personajes ficticios fragmentados o multiplicidad de personajes que dan voz al inconsciente y a la voz de la psicosis.

Destacamos aquí a la artista feminista rusa, Eleonora Derenkowsky conocida como Maya Daren. Su trabajo como cineasta, bailarina y escritora nos acerca al psicoanálisis mediante imágenes surrealistas y desconexas de la realidad. La artista quiere enseñar con sus trabajos artísticos el interior de la mujer de la época.

Figura 52, 53y 54. *Meshes of the Afternoon* (Falso despertar) [Fotograma], Maya Deren (2009)

Su cortometraje realizado en 1943 *Meshes of the Afternoon* (Falso despertar) nos introduce en la escena de una mujer durmiendo que no es capaz de despertar y diferenciar lo onírico de lo real. Esta pieza realizada por ella misma y junto a Alexander Hammid nos muestran imágenes en blanco y negro de una mujer que se desdobra y ve varios puntos de vista simultáneamente y en bucle, dándole a la escena, los objetos y los personajes un carácter tétrico que nos sugiere una pesadilla que se funde con la realidad.¹²⁷

¹²⁷ cf. Costas Nicolás, Jaime., *Las Vanguardias del Cine Americano: Meshes of the Afternoon*, en: *Filmin*, 2013
<https://www.filmin.es/blog/las-vanguardias-del-cine-americano-meshes-of-the-afternoon> (último acceso 08/03/2023)

Otra artista feminista es Valie Export de procedencia austriaca la artista nos acerca al concepto de las políticas de género y anti- sistémicas a través de temas como el sexo, el cuerpo o la identidad. Todo ello, lo refleja en sus video instalaciones, performances y animaciones que realiza en espacios urbanos.¹²⁸ Queremos destacar aquí su pieza de 1973 *Remote...remote...* en el que Valie Export aparece delante de una Fotografía dos niños de diferentes edades, quitándose las cutículas de los dedos con una navaja (instrumento que era utilizado en mayoría por los hombres) y cubriendo la sangre de sus dedos en un cuenco con leche. La artista quería reflejar a lo que la mujer está sometida desde la infancia en la sociedad. Los elementos casi mudos como el dolor, la mutilación en silencio y la contención que aparecen en esta obra producen al espectador una ansiedad emocional.

Figura 55, 56 y 57. *Remote...remote...* [Fotograma], Valie Export (2009)

La artista estadounidense Lynn Hershman Leeson en este caso combina el arte, la sociedad y la tecnología para tratar temas que van desde el tiempo de consumo hasta la intimidad en era de vigilancia. Leeson trabaja la performance, el collage y los nuevos medios tecnológicos interactivos. Entre 1974 y 1978 la artista creó a Roberta Breitmore un personaje de ficción que fue tratada por una psiquiatra. Leeson con este personaje quería trabajar su alter ego e incluso llegó a cambiar su aspecto físico mediante pelucas y maquillaje. También lo hizo a través de cambiar su personalidad y sus documentos de identidad. De Roberta hubo 3 clones más, pero a medida que pasaba el tiempo la artista decidió eliminar los clones y terminar con el personaje en la tumba de Lucrezia Borgia

¹²⁸ cf. Martínez Vicente, Éncar., *Woman Art House: Valie Export*, en: PAC, Plataforma de Arte Contemporáneo, Madrid, 2019
<https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/woman-art-house-valie-export/> (último acceso 08/03/2023)

en donde se llegó a realizar un exorcismo. Este mismo personaje lo volveríamos a ver en el 2000 como CybeRoberta un personaje creado por la inteligencia artificial que darían de nuevo una segunda vida a Roberta Breitmore.¹²⁹

Por una parte, con su primer personaje ficticio el espectador puede pensar que tiene doble personalidad creada por un trastorno mental o producida por una posesión espiritual. Y en la segunda parte de Roberta creada con inteligencia artificial pone en cuestión los avances tecnológicos y los criterios éticos o morales; que es la verdad y la autenticidad.

Figura 58. *Roberta Breitmore* [Fotograma], Lynn Hershman Leeson (2009)

Queremos destacar en este apartado también a la cineasta Anne Charlotte Robertson porque en todos sus trabajos, expresa las emociones, las crudezas y sus experiencias desde un punto de vista franco y directo que no deja indiferente al espectador. La artista pasó por numerosas experiencias de salud mental y en su corto cinematográfico de 1982 realizado con Super-8, *Five Year Diary, reel 22: A Short Affair and Going Crazy* (Diario de cinco años, carrete 22: Un asunto corto y volverse loco) nos muestra un registro de su vida y nos testimonia su experiencia de reclusión en un centro psiquiátrico. La artista utilizó el enfoque y desenfoque como técnicas para potenciar su discurso artístico además

¹²⁹ cf. Gold, Vilma., *Lynn Hershman Leeson: Lynn se convierte en Roberta*, en: Galleriesnow, London, 2016 <https://www.galleriesnow.net/shows/lynn-hershman-leeson-lynn-turning-into-roberta/> (último acceso 08/03/2023)

de que su presupuesto fue mínimo y sin ningún apoyo financiero externo. La artista trabajó sola y discretamente para mostrarnos lo emocionalmente duro de sufrir una enfermedad mental.¹³⁰

La artista sueca Ann-Sofi Sidén que utiliza el video, el cine y la instalación como recurso artístico también nos muestra la psicosis vista desde otra perspectiva. La obra de la artista que nos interesa es: *QM, I Think I Call Her QM* (QM, creo Que La Llamo QM) realizada en 1998 cuyo tema se centra en la locura y la creatividad. En la película muestra a una psiquiatra jubilada viviendo sola que va narrando lo que le va pasando día a día. La artista utilizó el mito, la realidad, la ficción y los sueños con vigilia para hacer reflexionar al público sobre el control, la violencia sutil y la vulnerabilidad de la mente humana.¹³¹

También la video artista finlandesa Eija- Liisa Ahtila la nombramos también en este apartado porque su concepto sobre el amor, la ira, la vulnerabilidad o la destrucción de la identidad nos muestra la vulnerabilidad en la que el ser humano puede en cualquier momento desestabilizarse a nivel psicológico. En su obra *The Present 247* (El Presente 247) narra en diferentes videos como diversas mujeres experimentaron alguna vez alguna psicosis. La artista en todo momento realizó un trabajo de campo en el que tuvo en cuenta diversas entrevistas hechas a diferentes mujeres, pero cada episodio es ficticio. En su instalación audiovisual muestra diferentes películas independientes en el que cada mujer narra su propia experiencia.¹³²

¹³⁰ cf. Harvard Film Archive., Anne Charlotte Robertson Collection, en: Harvard Film Archive, Cambridge, 2023

<https://harvardfilmarchive.org/collections/anne-charlotte-robertson-collection> (último acceso 08/03/2023)

¹³¹ cf. South London Gallery., *Ann-Sofi Sidén: Who is invading my privacy, not so quietly and not so friendly?* en: South London Gallery, 2000

<https://www.southlondongallery.org/exhibitions/ann-sofi-sidan-who-is-invading-my-privacy-not-so-quietly-and-not-so-friendly/> (último acceso 09/03/2023)

¹³² cf. Crystaleye., *Eija- Liisa Ahtila*, en: Crystaleye, Finlandia, 2001

https://crystaleye.fi/eija-liisa_ahtila/installations/present/synopsis (último acceso 09/03/2023)

Figura 59. *The Present 247* [Fotografía], Eija-Liisa Ahtila (2009)

Resaltamos también en este apartado a la artista española Isa Fontbona cuyos estudios sobre género, feminismo, deporte y especialista en bodybuilding nos es de interés por tratar temas sobre la identidad, la práctica corporal y la presión social. Esta artista trabaja la vulnerabilidad de la psique en su práctica performática, así como las clases sociales.

La pieza *Cartografías Corporales de la Vulnerabilidad*, es una performance en la que la artista tiene grabados mensajes en su piel mientras se encuentra sentada en el suelo prácticamente desnuda frente a un espejo roto durante 9 horas (+ 1 última hora en la que se puso de pie y la audiencia intervino de forma directa encima de su cuerpo aplicándose pintura dorada, apelando a la tradición japonesa del Kintsugi). Es una performance que también se retransmitió en directo en la plataforma Twitch y forma parte del grupo de performance de Out of site Chicago con nosotras. La artista utiliza el espejo roto porque a su parecer le permite apelar a la multiplicidad caracteres de las que estamos compuestos, la artista considera que ese no es su único reflejo, sino que hay muchos más.

También reconoce que le permite dar el mensaje o romper con la idea de tener que cumplir con un canon de belleza. Isa Fontbona afirma que la mujer es sometida a la presión mediática para ceñirse a unos estereotipos corporales.

Figura 60 y 61. *Cartografías Corporales de la Vulnerabilidad* [Fotografía], Isa Fontbona (2021)

4.5.4. La psicosis en el videoarte, el cine y el teatro en la actualidad

Dentro de la temática psicosis en el arte encontramos algunas obras relacionadas con dicha temática que expresan exactamente lo que ocurre en el cuerpo de las personas que la sufren. Algunas obras destacadas las encontramos en la actualidad ya no solo en el mundo del video arte y el cine sino también en el teatro.

Encontramos el videoarte de Verónica Hermes titulado *Psicosis* subido a la plataforma de YouTube el 29 de noviembre del 2009. La artista representa a través del cuerpo y los movimientos de este algunos de los estados de la psicosis, así como lo hace con otras enfermedades mentales. Se trata de un videoarte en el que se muestra performaticamente, la mímica y preocupación de la persona que sufre una psicosis.¹³³

¹³³ cf. Hermes, Verónica., *Psicosis*, en: Youtube, 2009
<https://www.youtube.com/watch?v=-Qpryz87YII> (último acceso 09/03/2023)

Figura 62. *Psicosis* [Fotograma], Verónica Hermes (2009)

Nuevamente encontramos en la plataforma de YouTube un corto de terror sobre la temática de la psicosis, a nuestro parecer un poco alejada de lo que es una psicosis. Pero debíamos nombrarla ya que está dentro de la temática. El corto tiene como título *Arte Psicosis* y es subido a la plataforma en el 2010 por Marisol Alondra Díaz León. En el corto se observa la interpretación de un artista y la realización de sus obras, en como el artista está sumamente sumergido en la creación de sus obras a pesar del caos de los escombros y el lugar en donde habita. El artista se ve como se mueve en diversas direcciones y va creando diversas piezas simultáneamente. El video no contiene una narrativa clara pero la música crea un halo de misterio que convierten el corto en algo lúgubre.¹³⁴

En el ámbito del cine queremos destacar la obra de *El Cisne Negro* que fue una película estadounidense de suspense y terror psicológico dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Natalie Portman que se emitió en el 2010. La película trata el tema de la psicosis en el cuerpo de una bailarina de ballet clásico. La protagonista obsesionada por la danza y la perfección, y la presión de una madre y la rivalidad de una compañera la someten a un estado de presión psicológica constante. De tal manera que en pleno espectáculo la protagonista sufre una psicosis grave que acaba en tragedia. La película muestra como poco a poco la protagonista va cambiando y va mostrando como le afecta

¹³⁴ cf. Alondra Díaz de León, Marisol., *Arte Psicosis*, en: Youtube, 2010
<https://www.youtube.com/watch?v=dpblM11-52g> (último acceso 09/03/2023)

a nivel psicológico esa presión ambiental y de su entorno hasta tal punto que se muestran los síntomas físicos y psíquicos en pantalla.

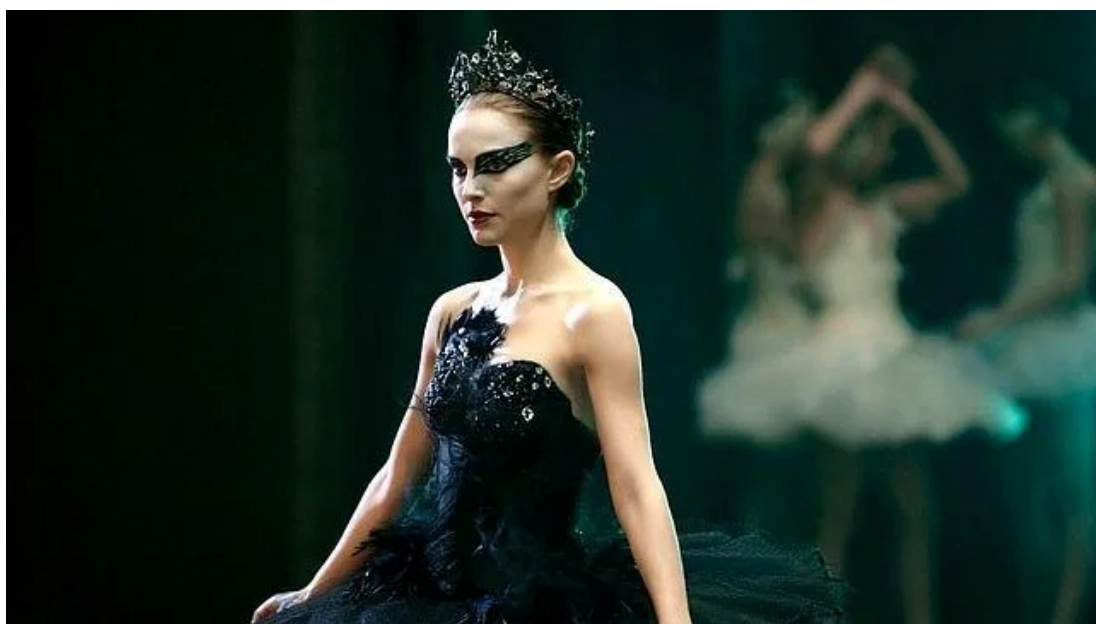

Figura 63. *El cisne negro* [Fotograma], Darren Aronofsky (2010)

Dentro del teatro encontramos una representación de *4.48 Psicosis* de Sarah Kane. Producida en el 2014 por Claudio Villalobos en la plataforma YouTube¹³⁵ y la vemos en el 2016 en YouTube de nuevo producida por Moisés Hermes titulada *Psicosis de las 4.48*¹³⁶. Esta misma obra la encontramos nuevamente en la obra de teatro *Psicosis* del Grupo de Experimentación Escénica La Caja Negra que se representó el 21 de diciembre del 2022 en Santiago de Cuba. Una obra que parte de los textos escritos de la dramaturga inglesa Sarah Kane que trataba temas como el amor, el dolor y la tortura psicológica. *4.48 Psicosis* fue escrita en 1999 por ella y poco después de su muerte en el 2000 fue representada por el grupo teatral Royal Court. La Caja Negra el grupo teatral de Cuba representó la obra llena de realidad y de ensueño; *Psicosis* muestra la depresión, la agonía,

¹³⁵ cf. Villalobos, Claudio., *Psicosis 4.48*, en: Youtube, 2014
<https://www.youtube.com/watch?v=GfTTiRwQMpA> (último acceso 09/03/2023)

¹³⁶ cf. Hermes, Moisés., *Psicosis de las 4.48*, en: Youtube, 2016
<https://www.youtube.com/watch?v=-sCUHCet9FI> (último acceso 09/03/2023)

lo emocional y lo duro del tratamiento psiquiátrico a través de las mímicas del cuerpo. El teatro de *Psicosis* replanteó de nuevo la enfermedad y la tragedia de Sarah Kane.¹³⁷

Figura 64. *Psicosis* [Fotografía], La Caja Negra, Marlon René Aguilera Fleitas (2022)

V. PROYECTOS: DESDE L'ENGRAMME A ALL-EMBRACING / URANUS

Nuestro interés por la búsqueda de respuestas sobre el tema de la psicosis, el estigma social que a veces representa este trastorno, el rechazo y los muchos enigmas planteados por la sociedad y la historia del arte, nos hizo adentrarnos en este proyecto de investigación durante muchos años. Desde que comenzamos los estudios de Bellas Artes hemos querido descubrir el porqué de la búsqueda por lo estético, lo bello y lo llamado *La Proporción Divina*. Esta investigación vincula la psicosis, el espejo y la representación

¹³⁷ cf. Edilberto Sosa Torres, Juan., *Psicosis: un cuerpo hecho tragedia (+videos)*, en: AHS Asociación Hermanos Saiz, arte joven cubano, La Habana, 2023
<http://www.ahs.cu/?p=38970> (último acceso 09/03/2023)

del papel de la mujer artista video-performer. La búsqueda personal de respuestas ha sido un arduo trabajo, pero ahora llegados a este punto podemos identificar o por lo menos definir de manera teórica y práctica el proyecto que durante bastante tiempo nos sumergió en distintas disciplinas artísticas. Siendo destacable la expresión corporal a través de la danza, la performance y los espejos, en nuestro dialogo artístico.

La expresión corporal, siempre ha sido un aliciente muy importante en nuestra obra. Ya que desde la infancia lo hemos practicado. Con el cuerpo, el ser humano es capaz de hacer presente los sentimientos y los pensamientos que no se pueden a veces manifestar con exactitud con las palabras. Por eso, nos interesó hacer una investigación sobre el significado conceptual de la palabra cuerpo, así como pensamos que es un punto importante para conocer la procedencia del vocablo, las teorías filosóficas y las implicaciones psicológicas que conlleva este término para adentrarnos en el proyecto de investigación.

Ahora bien, si miramos la descripción que la Real Academia manifiesta sobre el cuerpo, nos damos cuenta de que la palabra procede del latín *corpus*. También vemos que presenta más de una definición, de las cuales hemos seleccionado las que más nos interesan para tratar el tema de estudio.

Por ello, entre la multitud de posibilidades a escoger nos quedamos con:

[...]Aquello que tiene una extensión limitada, perceptible por los sentidos [...]Objeto que posee tres dimensiones: longitud, anchura y altura [...]Huir alguien del cuerpo: Moverse con prontitud y ligereza, para evitar el golpe que va dirigido contra él.¹³⁸(REAL ACADEMIA, 2014)

Esta última definición *Huir alguien del cuerpo: Moverse con prontitud y ligereza, para evitar el golpe que va dirigido contra él*. Nos llama la atención porque si hacemos una similitud con la danza, los bailarines se mueven por el espacio en tiempos determinados,

¹³⁸ cf. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española., en: *Diccionario de la lengua española 23.ª edición*. Madrid, 2014
<https://dle.rae.es/cuerpo?m=form> (último acceso: 25/07/2021)

mostrando su ligereza y precisión. El movimiento corporal no es solo una serie de disposiciones físicas (movimientos), sino que implica un estado emocional.

La periodista y licenciada en comunicación y cultura María José Lavandera en la revista *Revol* manifiesta que a través de la danza:

[...] Las emociones por su parte, sin importar su naturaleza, van a condicionar nuestra conducta y nuestra forma de movernos. Por lo tanto, un objeto, persona, lugar, acontecimiento, sensación corporal, o recuerdo despierta emociones en relación con nuestra propia vivencia -histórica o cultural- y tiene la capacidad de promover el movimiento, o una forma particular de movimiento [...] pone en juego simultáneamente casi todos los aspectos psicológicos de una persona: es consecuencia de la atención, de la memoria, es necesario tomar decisiones y ponerlas en ejecución; se despiertan sensaciones, ideas, sentimientos y emociones; emerge el subconsciente, y se despiertan los vínculos sociales. En realidad, la potenciación es bilateral ya que los aspectos psíquicos potencian el movimiento y viceversa. (LAVANERA, 2016)

La autora del mismo artículo también comenta que:

[...]todo estado psicológico puede verse beneficiado por la danza [...] la danza, al tratarse de una disciplina artística, pone en juego uno de los aspectos más complejos que envuelven al desarrollo del ser humano: la creatividad.¹³⁹ (LAVANERA, 2016)

Estas citas por una parte nos hablan del vínculo de lo psicológico con lo corporal, de cómo el movimiento mejora de la psique y potencia la creatividad a través de la danza. Las indagaciones en diferentes fuentes, así como estudios que hemos llevado a cabo sobre la historia de la danza y la bioenergética en el Instituto IASE de Valencia y los conceptos de la euritmia definida como arte por el filósofo austriaco Rudolf Steiner que encontramos en Dornach, en Suiza. Nos muestran que efectivamente así es.

¹³⁹ cf. Lavandera, María José., *Cómo la danza mejora la salud emocional*, en: *Revista Revol*. Buenos Aires, 2016
<https://revistarevol.com/actualidad/como-la-danza-mejora-la-salud-emocional/>
(último acceso: 25/07/2021)

Para poder ir vinculando todo esto con nuestro proyecto, vamos a desglosar por orden los tres últimos vocablos antes de adentrarnos en la performance y video-performance que mostramos en nuestros proyectos. En primer lugar, vamos a describir brevemente como surge históricamente los primeros indicios de movimiento y danza en la historia, y como esta ha ido evolucionando, como se ha ido integrando en la sociedad, como disciplina artística y terapéutica.

La primera aparición de la danza podemos decir que surge en la primera etapa de las cavernas como una danza cuya condición se asemejaba a los ritmos innatos de la naturaleza humana; los latidos del corazón y la supervivencia. Sus primeras manifestaciones surgen en el Paleolítico Superior, donde el pensamiento mágico-religioso otorgaba al hombre y mujer gestos y expresiones para sobrevivir y cazar.

Se dice que de ahí nacen 3 tipos de danza:

- TRANCE = seres superiores = Realización de GIROS, perdiendo así la noción del espacio y pérdida de la consciencia.
- DANZA RITUAL = Pubertad, matrimonio, muerte, caza = IMITACIÓN DE ANIMALES Y ARMAS
- DANZA SÍMBOLICA = utilización de Tótems, personas, animales = Colocados en el CENTRO = Realización de GIROS en semicírculos, espirales o círculos para concentrarse en lo interior y exterior.¹⁴⁰

Pero la danza como arte aparece en Grecia en las tragedias de Esquilo, donde se desarrolló la técnica y movimientos rítmicos. A lo largo del tiempo esta disciplina fue desarrollándose en Roma, donde se comenzaron a utilizar máscaras en las danzas y los sacerdotes fueron danzadores por estado. Por ejemplo, en la Edad Media la iglesia

¹⁴⁰ cf. Stromsted, T., *Authentic Movement and the evolution of soul's body work*, en: *Journal of Dance & Somatic Practices*. Berkeley, 2015, Vol. 7, Núm. 2, pp. 339 ss.
https://www.researchgate.net/publication/290624925_Authentic_Movement_and_the_evolution_of_Soul's_BodyR_Work (último acceso: 26/07/2021)

consideró la danza como un arte pagano y fue allí donde las primeras danzas marginales “danzas de la muerte, danzas bajas, danzas folklores, populares y moriscas” aparecieron.

En el Renacimiento de Francia aparece la danza moderna con el primer “Ballet Comique” que se acercaba a una danza basada en la mitología y donde surgió el primer coreógrafo de la historia Thoinot Arbeau con Orchesographie en 1588. La danza fue expandiéndose hacia Gran Bretaña, España, Rusia, Estados Unidos, fue allí donde su creatividad llegó a un alto rendimiento y nivel en cuanto a su profesionalización destacando a Martha Graham y Doris Humphrey. En Rusia su destacado coreógrafo fue George Balanchine en 1934.

Pero es a partir de los años 1950 y 1960 cuando surge Merce Cunningham con su expresionismo abstracto acompañado de la música de John Cage. Sus danzas separadas del simbolismo de la antigüedad ofrecían una danza basada en la casualidad y en el caos. Así que, aquí comenzamos a visualizar un cambio de mentalidad si lo comparamos con las primeras existencias de danza. Paul Taylor con su danza posmoderna en 1957 introdujo lo corriente y lo cotidiano en las formas de hacer danza, los movimientos aeróbicos y metió como bailarines a personas con un cuerpo normal frente al cuerpo atlético de los ballets clásicos de Rusia.¹⁴¹

Y es así como la danza fue desarrollándose y pasando por todos sus estados físicos, históricos, políticos, sociales y académicos hasta la actualidad. Convertida en un arte y con diversidad de estilos como el Breakdance, Salsa, Twist, Rock and Roll, Tango, etc. Desde nuestro punto de vista, la danza como todo tipo de arte trata de comunicar, evolucionar y visualizar como cada región, país o estado crece y se mueve.

En los últimos tiempos la danza se ha utilizado no solo en el ámbito creativo y artístico sino también en áreas relacionadas con el crecimiento personal y la Arteterapia. En resumen, se podría decir que existen varias informaciones para tener en cuenta en la

¹⁴¹ cf. cf. Stromsted, T., op.cit.

Danzaterapia, como son la utilización de la intensidad con las que se genera el movimiento, así como su energía, el ritmo interno y externo, el tiempo, el espacio, el peso y la postura, así como las doce direcciones de las que está compuesto el gesto para la resolución de conflictos emocionales y físicos.

Sin embargo, como hemos dicho al principio del tema con las citas de María José Lavandera, el movimiento corporal muestra los estados emocionales internos y externos que el cuerpo refleja en su apariencia física y psicológica. La danza proporciona al individuo la capacidad de comunicarse y contactar con la naturaleza a través del movimiento. Daniela Merlo codirectora de *Larumbe Danza*, explica que, en la antigüedad, la danza no estaba separada de la religión, música o medicina. Por lo que, desde hace unos años la danza como terapia ha ido cogiendo cada vez más fuerza, ya que, con ella, el individuo con trastornos psíquicos o fisiológicos obtienen la aptitud de conectar con su cuerpo en el instante presente y mejorar su calidad de vida.¹⁴²

La danza como terapia surge aproximadamente en los años 20 en Alemania con la aparición de Rudolf Laban y Mary Wigman, así como en el Hospital de Washington con Marian Chance. La danzaterapia se la identifica como la integración psicoterapéutica de la salud mental y psíquica de la persona. La cual está basada en exponer las técnicas de la danza para poder expresarlas a través de movimientos e invitar a las personas a expresar su mundo interno hacia el exterior mediante gestos y desplazamientos del cuerpo, con un lenguaje positivo.¹⁴³

Como vemos la danza pasa de ser algo ritual a tener nociones terapéuticas. Por eso vamos a describir aquí, los principios básicos y la relación con la terapia de la danza y movimiento con las técnicas terapéuticas del trabajo que se realiza desde el campo energético y la bioenergética. Pues consideramos que es de interés, nombrar también este campo de estudio como otra posibilidad terapéutica con relación al cuerpo y al movimiento.

¹⁴² cf. Schinca, Marta., *Psicomotricidad, ritmo y expresión corporal*. Madrid, 1989, Editorial Escuela Española, S.A, pp.152 ss.

¹⁴³ cf. Whitehouse, M. S., Bernstein, Penny., *C.G. Jung and Dance Therapy: Two major in Eight theoretical approaches in dance movement therapy*. Dubuque, Editorial Kendall /Hunt, 1979, pp. 51 ss

Dado que muchos estudios dentro de la biología, física cuántica, biomolecular, medicina holística y estudios recientes de la medicina informacional, se entiende como Bioenergética el estado de sintonía entre el corazón y el cerebro. Estudios recientes han confirmado que el corazón gobierna todo el sistema anatómico del cuerpo humano. El corazón es capaz de irradiar un campo electromagnético coherente que beneficia a las personas, los animales y el medioambiente.¹⁴⁴

La bioenergética proviene de *orgón* que significa actuar, trabajo, acción. Una teoría que el psiquiatra y psicoanalista austriaco Wilhelm Reich creó para denominar al concepto de la energía vital. La terapia bioenergética es una técnica que nos ofrece la posibilidad de hacer cambios positivos para mejorar enfermedades y estar en coherencia con el mundo que nos rodea.¹⁴⁵ Los yoguis por ejemplo lo llaman “PRANA” (energía absoluta) y el “Chi Power” en China, que lo describen como la fuerza vital que forma parte de cualquier entidad viviente. Así que esta técnica vendría a ser un método de control de la energía, así como una sintonización entre los pensamientos y las emociones para estar en equilibrio y coherencia. Una aceptación de lo que nos sucede, así como la responsabilidad ética para mejorar el campo corporal, psíquico y emocional.

La bioenergética trata de mantener un estado físico de relajación en el que se impida cualquier interferencia con el entorno exterior que nos haga vulnerables, para poder centrarnos de forma consciente y mejorar nuestro campo electromagnético.¹⁴⁶ Estamos de acuerdo en que el autoconocimiento mediante la respiración y el contacto con la naturaleza como lo llevan a cabo las técnicas de Mindfulness, el Yoga y entre otras disciplinas, mejoran la salud mental y fisiológica del organismo. Pues las influencias negativas con las que constantemente estamos en contacto, bien sea por el entorno, los patrones aprendidos, el estrés y las exigencias que nos somete actualmente la sociedad en

¹⁴⁴ cf. James L, Oschman., PhD., *Perspective: Assume a spherical cow: The role of free or mobile electrons in bodywork, energetic and movement therapies*, en: *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. Dover, 2008, Vol. 12, ISSUE 1, pp. 40 ss.

⁹ cf. James L, Oschman., op.cit.

la que vivimos. Estas disciplinas pueden quizás ayudar a parar y calmar todos esos estímulos.

Llegados a este punto, queremos disertar el tema de la Eurytmia que el filósofo austriaco Rudolf Steiner definió dentro de la antroposofía. Nos interesa hablar de este tema porque a medida que hemos ido avanzando en la investigación nos hemos dado cuenta de que con el movimiento del cuerpo, la energía producida en la parte superior de la cabeza producida por el estrés, la presión y los pensamientos constantes, pueden desplazarse hacia al cuerpo, cuando realizamos alguna acción corporal, tanto en la danza o algún otro deporte. Esto lo nombramos en el capítulo 3, cuando hablábamos sobre el tratamiento de la psicosis.

La eurytmia por ejemplo basa sus teorías en que el ser humano engloba las tres entidades, que son: el cuerpo, el alma y el espíritu. Con el cuerpo, el ser humano puede moverse alrededor del espacio tridimensional donde habita. Las personas, según las bases de esta medicina antroposófica están impregnadas de alma y leyes espirituales. Entre 1912 y 1925 Rudolf Steiner crea la eurytmia que se basaba en un lenguaje de gestos, formas, colores y luz captadas por el ser humano con el modo de ver artística y espiritualmente los rasgos de la humanidad. Con esta práctica las personas realizan una autoobservación de los sentimientos y los pensamientos a través de la meditación que después mediante la organización de la coreografía, los colores, la escenografía, los silencios, el sonido y la música son representados. El edificio Goetheanum en Dornach en Suiza es una obra arquitectónica peculiar donde se desarrollan los escenarios principales de las eurytmias. Goetheanum representa la humanidad, por medio de la arquitectura, la escultura y la pintura. Además, es un centro donde la medicina, el arte, la espiritualidad, las ciencias naturales y la pedagogía conviven para desarrollar nuevos métodos que ayuden a encontrar la armonía espiritual del ser humano.¹⁴⁷

Estas indagaciones sobre el cuerpo, la energía y el alma nos recuerdan algunos aspectos que nombramos en los primeros capítulos cuando se nombraba la fisonomía filosófica y

¹⁴⁷ cf. Goetheanum., *Goetheanum-Eurythmie-Ensemble*, en: *Goetheanum Bühne*, Dornach, 2018 <https://www.goetheanum-buehne.ch/ueber-uns/eurythmie-ensemble> (último acceso: 27/07/2021)

las formas profundas que se desarrollaban desde la psicología y la psique humana, así como su relación con la aparición del espejo en la historia. Vemos que hay un vínculo estrecho entre estos tres componentes y el desarrollo de nuestro trabajo de investigación. Pues la búsqueda por la Proporción Divina, la belleza y lo estético tiene una semejanza con querer indagar y encontrar la estabilidad y la armonía psíquica. Fuera de los patrones superficiales asumidos como estéticos por la sociedad, en este punto nos referimos a la belleza interior. A la calma, la aceptación y el reconocimiento del cuerpo, del alma, así como a la plasmación de la psique de la mujer videoperformer en el arte.

En este punto también queremos hacer alusión a la performance como concepto y simbología histórica, ya que nuestro trabajo utiliza mayoritariamente esta disciplina artística. Elegimos la performance porque desde nuestro punto de vista, es un medio donde se puede representar la presencia y la ausencia del individuo efímero en el momento presente. Aludiendo a lo imprevisible, al dejarse llevar por la propia acción, sin prever finales establecidos e interactuando con el público. Con la posibilidad y la aceptación del error, el acierto, las sorpresas, las emociones que se desarrollan y producen en el espacio interior e íntimo del performer y la conexión que se establece con el espacio exterior, el espectador y el vínculo establecido entre ambos.

Las performances adquieren lecturas muy diferentes según la observación que realice la persona que lo visualiza. En la performance tanto el artista como el espectador son testimonios de los gestos naturales y puros que se realizan en el momento presente. Es más, esta disciplina artística va más allá de la narración y no debe quedarse con una única lectura, sino que debería provocar diversos conceptos que nos hicieran reflexionar sobre los aspectos de la vida y las circunstancias que nos rodean. Pensamos también que la performer o el performer se integra con la obra (desde la idea a la acción performativa).

El propio performer mantiene su idiosincrasia dentro de su propia acción, conduciéndola subjetiva-objetivamente dentro-fuera de los constructos performativos, siendo la libertad artística y la amplitud de lecturas, una de las bases fundamentales de su creación. Esta es una cuestión importante ya que pensamos que el arte lejos de ser un producto de dos polos: artista (activo) quien construye – público (pasivo) quien mira la obra. Ambos desde

el comienzo permanecen en interacción constante, creando la importancia y el valor de la acción a través de la simbiosis establecida entre uno y el otro.

En nuestro trabajo utilizamos la performance porque no hay nada más original y único en el mundo que actuar con tu propio cuerpo. En la actuación performática somos testigos de un gesto puro, desnudo, suficiente en sí mismo. La actuación tiene una fuerza interna que quizás con palabras perdería parte de esa energía. Con esta disciplina se va más allá de una narración, por eso mismo vamos a hablar aquí de la importancia del código y el símbolo en la performance. El código y el símbolo como discurso del cuerpo y del espacio que tiene un papel importante a nivel sociopolítico. De hecho, la definición que encontramos sobre la performance en la Galería Nacional de Arte Británico Tate se expone que:

[...]la performance se ha entendido como una forma de relacionarse directamente con la realidad social, las especificidades del espacio y la política de la identidad. (TATE, 2021)

En 2016, el teórico Jonah Westerman comentó que *la performance no es (y nunca fue) un medio, no es algo que una obra de arte pueda ser, sino más bien un conjunto de preguntas y preocupaciones sobre cómo el arte se relaciona con las personas y el mundo social en general.*¹⁴⁸

Con esta definición, nuestra pregunta es: ¿Qué es el código en el arte de la performance?

Observamos que en la R.A.E existen diferentes definiciones para código, siendo esta procedente del latín *codīcus, der regres, de codicūlus, codicilo*. La descripción que más se acerca a nuestra investigación es cuando habla del código como un sistema de signos y de reglas que permite formular y comprender mensajes secretos.¹⁴⁹ Pues el arte es un

¹⁴⁸ cf. Tate., Arte de performance, en: Tate

<https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/performance-art> (último acceso: 27/07/2021)

¹⁴⁹ cf. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española., en: *Diccionario de la lengua española 23.ª edición*. Madrid, 2014

<https://dle.rae.es/c%C3%B3digo?m=form> (último acceso: 27/07/2021)

medio para transmitir significados espirituales a través del lenguaje de los sentidos al mundo material.

Cada artista performer necesita sumergirse en sí mismo para explorar el lenguaje performativo y crear su propio código artístico, que testimoniará en el exterior; mediante el arte de la performance, a través de su cuerpo y las ideas que proyecta, al realizar una acción en el momento presente. Esas ideas se reflejan en signos, que al ser observadas por el espectador adquieren su pleno significado en la comunicación. Con lo cual aparece de nuevo el concepto del símbolo, tratado en los capítulos preliminares. Recordemos que los símbolos son imágenes, ideas o representaciones que sirven de referencia a una realidad y a un significado.¹⁵⁰

Por ejemplo, clarificador, aparece en el libro-diccionario de los símbolos de Juan Eduardo Cirlot, el cual nos lo describe del siguiente modo:

[...]El símbolo agrega un nuevo valor a un objeto o a una acción, sin infringir sus propios valores inmediatos o históricos. Cuando se aplica a un objeto o a una acción, los convierte en hechos "abiertos".¹⁵¹ (CIRLOT, 2018)

Estas dos ideas, sobre el código y el símbolo son ideas brevemente esbozadas, que nos han servido para cuestionar y trabajar sobre la forma en que mostramos nuestras performances. Ya sea en el ámbito social, político o personal. Mediante el empleo del símbolo el performer puede identificar los sentimientos y buscar la liberación emocional mediante la acción, la puesta en escena, y la implicación del espectador.

Sin embargo, el código es aplicable a cualquier ámbito artístico, podemos diseñar una performance, una pintura, una escultura, un videoarte, etc. El código nos da libertad de ejecución en un espacio y tiempo determinado. El tiempo por ejemplo en una performance, es un factor muy importante y es conveniente tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en nuestras performances tenemos en cuenta el tiempo que necesitamos aproximadamente para narrar al espectador lo que queremos expresar. Aunque muchas

¹⁵⁰ cf. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española., op.cit.

¹⁵¹ cf. Cirlot, Juan Eduardo., *Diccionario de los símbolos*. Madrid, Ediciones Siruela, 2018, p. 19

de las veces esto cambia cuando uno se expone en público, ya que los factores externos también intervienen en la obra.

Otro factor para tener en cuenta es el factor temporal, se debe observar cuanto tiempo invierte el performer en realizar la acción y el momento íntimo de duración que comparte con el espectador. Aquí entraríamos en otra cuestión, porque el cuerpo tiene sus limitaciones físicas y psicológicas, lo queramos o no. En base a ello el performer, elige un factor temporal determinado para ejecutar su acción, tanto si necesita de cinco minutos o cuatro días. Por ello el cuerpo del performer debe estar previamente preparado para cuando se ejecute la acción, aunque existe la posibilidad de testimoniarlo de forma directa frente al público en su momento, añadiendo un factor experimental, de riesgo y de final incierto. Así pues, el cuerpo estará más activo o cansado, dependiendo del esfuerzo mental y físico al que lo someta el propio performer. Y eso lo elige el artista libremente, partiendo de la idea o concepto que se quiera transmitir y su nivel de implicación en la performance.

En cuanto al espacio seleccionado a la hora de realizar una performance, viene dado por la elección del propio artista o de las circunstancias. La actuación debe ser en un lugar interior o externo, de tamaño: pequeño, mediano o grande; en una ciudad o en plena naturaleza, o también circunscrito a un circuito artístico: exposiciones, eventos, festivales de arte y festivales performativos, etc.

Existen seis factores fundamentales para tener en cuenta a la hora de realizar una performance. Que son: el código, el símbolo, el tiempo, el espacio, el espectador y el performer. Consideramos que todos estos puntos, son muy importantes a la hora de transmitir adecuadamente la acción-mensaje por parte del artista. Independientemente al mismo tiempo que cada artista es libre a la hora de realizar su acción, también lo es la índole de su nivel de compromiso social, abordando aspectos tan variados como la expresión de intimidad, lo lúdico, la intervención del público en la obra, o el activismo y compromiso político.

Por ejemplo, Esther Ferrer comenta en relación con el espacio y el tiempo que:

[...] El tiempo sucede infinitamente, repitiéndose con su presencia de forma infinita, sucediendo y definiendo un lugar, la memoria, la historia, el olvido, el conocimiento, la vida. Memoria y olvido construyen la historia: el lugar y la repetición definen una presencia, un cuerpo que cambia con el tiempo y una presencia que es nuestra vida.¹⁵² (FERRER, 2011)

Esta idea de precisión y de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, puede ser un factor importante en la realización de una acción performativa.

Allan Kaprow manifiesta que:

[...]Será efímero y contingente – y si se quiere tan evocable – como los actos cotidianos
[...]El tiempo debe ser natural¹⁵³(KAPROW, 2013)

Queremos apuntar que en nuestra obra tiene influencia de los Ready made que descontextualizan la obra, (destacando aquí a la figura de Marcel Duchamp cuando hace referencia a que la obra en sí no tiene valor, sino las resonancias y armonías que provocan al espectador al mirar la obra). Y del movimiento Fluxus especialmente de la figura del artista John Cage por la fusión de géneros y la búsqueda de libertad, que se testimonia en nuestras video-performances.

La actual crisis sanitaria del COV-19 y su trascendencia en años posteriores, ha provocado buscar otras pautas y modos de producción artística. Ello ha influenciado en nuestra obra enormemente, si la comparamos con piezas como L'énégramme, una videodanza efectuada en el pasado. Realizada junto con Jonathan Bellés, y Beatrice Heredia entre otros participantes colaboradores. En L'énégramme se estudió cada detalle, la danza, la escenografía, la iluminación, la ubicación, etc. Cada secuencia del video fue conceptualizada, descrita en el Story board y ejecutada por los artistas, desde la pasión y la profundidad del estudio psicológico del Eneagrama

¹⁵² cf. García, Ángeles., *Esther Ferrer, cuestión de tiempo*, en: *El País*, Madrid, 2011
https://elpais.com/diario/2011/10/10/cultura/1318197601_850215.html (último acceso: 27/07/2021)

¹⁵³ cf. Kaprow, Allan., *Archivo Fluxus. Ensayo sin título y otros Happenings*. México, Tumbona Ediciones, 2013, pp.8 ss.

Figura 65 y 66. *L'énéagramme*, parte I: El pensamiento [Fotografía], Beatrice Heredia (2010)

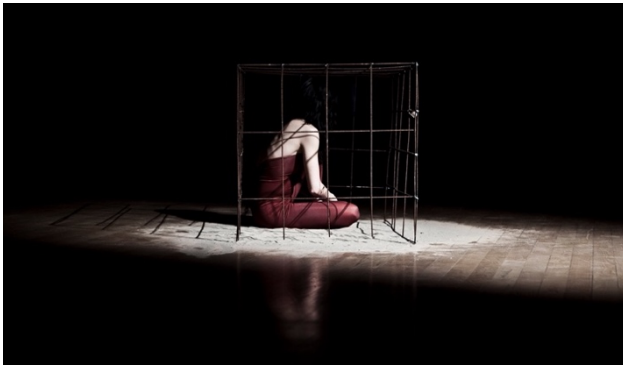

Figura 67 y 68. *L'énéagramme*, parte II: El instinto [Fotografía], Beatrice Heredia (2010)

Figura 69 y 70. *L'énéagramme*, parte III: El sentimiento [Fotografía], José Antonio Toledo Ribes (2010)

Esta video danza, constaba de una narrativa fundamentada en tres escenas concretas basadas en lo psicológico. La escenografía del ajedrez y la coreografía analítica del ballet clásico de la primera parte funciona como metáfora de lo mental y las exigencias a las que se somete la mujer cada día. La segunda parte consta de la coreografía de un animal felino-femenino saliendo de la jaula de hierro, como simbolismos de la parte más instintiva del ser humano. Y por último la parte emocional, donde el color azul cobalto y los espejos, mostraban una coreografía sumergida en las emociones, la expresividad y el gesto.

Sin embargo, el cómo creamos un código ahora a través de la performance o cualquier otra disciplina artística, se ha ceñido más al presente, a las circunstancias y a las acciones que ocurren en la vida cotidiana. Esto lo vamos a ver en los dos últimos proyectos de video-performance e instalación de *All-embracing* (todos abrazados) y *Uranus* (Urano) que realizamos para Out of site Chicago, un colectivo que mantiene unida la pasión por el arte, compuesto por personas de diferentes culturas y orígenes de todo el mundo, lo cual facilita el diálogo sobre las ideas artísticas, para crear un momento de reflexión y crítica. Dirigido por Carron Little que es profesora de performance en la Escuela e Instituto de Arte de Chicago, Whitney Tassie comisaria del Museo Moderno de Arte Contemporáneo de Utah, y también el performer Jeremy Pauly y la performancera Ieke Trinks como comisarios de dicho proyecto. Estas dos piezas, se ejecutaron paralelamente en dos lugares diferentes. La primera se ejecutó en un lugar en el exterior, en plena pandemia y la otra en un interior. Pues la tenacidad, la imaginación y la capacidad de adaptación en esta crisis, han sido factores claves para materializarlas y poderlas llevar a cabo. En este proyecto quisimos reflejar a través de los espejos, la psique de la mujer cuando está sometida a la presión sociocultural, histórico-política y patriarcal, para ello hicimos uso de la performance, la danza, la escenografía, y la imagen audiovisual, pero evidentemente el COV-19 influyó en nuestra ejecución y otros factores colaterales.

Esto lo vamos a ver en los siguientes capítulos en detalle, cuando hablemos del concepto de estas dos piezas de video-performance. Explicaremos el porqué de su realización, ejecución técnica, los materiales utilizados y los factores externos que influenciaron en la

confección de las obras, y como se emitió a través de las redes sociales y plataformas artísticas de internet.

5.1 Sheila Toledo Ribes: biografía y producción artística

Nuestro interés por la expresión de los sentimientos personales y la búsqueda de cuestiones psicológicas en el arte y la sociedad. Hizo que nos sumergiéramos en el mundo artístico de manera personal. Nuestra carrera comienza con la inquietud de realizar escultura, instalación y performance. Debido a la formación en gimnasia rítmica y en el ballet, nuestro cuerpo estaba habituado a interactuar con la tridimensionalidad espacial, lo cual nos daba la oportunidad, de expresar nuestras inquietudes artísticas, usándolo como un vehículo eficaz.

Nuestro paso por la universidad ha sido un factor determinante, positivo, creativo y de crecimiento artístico-personal en todos los sentidos. Allí he tenido la oportunidad de formarme en los campos de la instalación, el audiovisual y la performance, aprendiendo a navegar con soltura en las nociones fundamentales del arte y la tridimensionalidad. El estudiar en una universidad, te da la oportunidad de interactuar con personas de diversos lugares y nacionalidades, abriendo nuevos horizontes y fomentando el intercambio de ideas diferentes. Por este motivo optamos por hacer el Erasmus en la Universidad de Arte y Diseño en Burg Giebichenstein en Halle, Alemania y dedicarnos a aprender y desarrollar la técnica de la escultura en cristal, pues este material siempre resonó en nosotros por su fragilidad y significación. Ello no estaba exento de desafíos: la adquisición de nuevos conceptos artísticos, el aprendizaje de la nueva técnica de la fundición de cristal, la ejecución con el material, la obtención de resultados artísticos, así como desenvolverse en la lengua alemana.

Tras finalizar nuestros estudios de Licenciatura en la Universidad de Bellas Artes de San Carlos en la Universidad Politécnica de Valencia, quisimos investigar más sobre la psicología y el arte. Afortunadamente nos concedieron una beca Leonardo da Vinci para

realizar las prácticas de empresa en Blaumeuer Atelier, Institución que se dedica a hacer proyectos sociales de arte y psiquiatría en Bremen, Alemania, y esto posibilitó la continuidad a nuestra investigación y allí pudimos desarrollar nuestra experiencia con el teatro de máscaras.

Más tarde volvimos a Valencia para adentrarnos en el Máster de Producción Artística de la Facultad de San Carlos de Valencia, U.P.V. y poder desarrollar nuestro trabajo de investigación. Fruto de esos avatares donde confluían la danza, la escultura en cristal y los temas sobre la esquizofrenia, se manifestaron en un nuevo foco donde centrar la investigación artística.

Luego sentimos la necesidad de perfeccionar la técnica de la fundición cristal y por ello decidimos volver a Alemania para especializarnos, en el Máster del Instituto de Cerámica y Cristal de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Coblenza, de la cual obtuvimos la beca DAAD para investigar en profundidad nuestro tema de estudio.

Todas estas vivencias personales, artísticas y existenciales fuera, no han estado exentas de malos momentos, incertidumbres, acontecimientos adversos, y la desafiante búsqueda de empleo. Pero en resumidas cuentas nuestra investigación ha continuado, gracias al ánimo de los compañeros y del profesorado de la Facultad de BBAA, que nos han alentado a continuar, incluso bajo circunstancias adversas. Finalmente, todo este cúmulo de circunstancias, nos han permitido crecer artística y vivencialmente.

La producción artística que realizamos se basa en historias personales en busca de la libertad, el amor y la resolución de conflictos psicológicos que condicionan al ser humano. A través del espejo, el vidrio y el uso de diferentes materiales y métodos artísticos como: la videodanza, la performance, la escultura, y la instalación audiovisual, ejecutamos las obras desde una perspectiva psicológica e identitaria como mujer artista.

El proceso de selección de cada obra nos permite vislumbrar la importancia de la presencia y ausencia del individuo en el mundo. Así como, de las diversas confrontaciones emocionales a las que el individuo en la sociedad, están constantemente

sometidos. Consideramos que el material del cristal es idóneo para abordar una serie de ideas, metáforas, y significados, vinculando al individuo con la fragilidad de su psique, exponiéndolo a los criterios y presiones de una sociedad patriarcal, capitalista, consumista y globalizada.

Por ello nos gustaría presentar un texto que escribimos al plantear nuestro tema de estudio.

[...]El calor, para mí, es una metáfora de la guerra y del amor. El calor tiene la capacidad de doblegar la rigidez de las cosas, así como de romperlas. Lo mismo ocurre cuando se calienta el cristal, se funde y con el frío se rompe en mil pedazos. Pero con el tiempo y la perspectiva, lo que se ha roto puede crear nuevos horizontes para construir algo mejor. (TOLEDO, 2019)

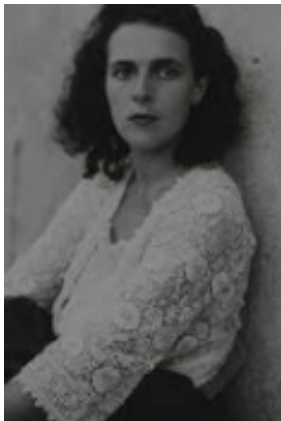
El vidrio es un material con diversas connotaciones, este elemento puede ser rígido y duro al enfriarse, pero también puede ser maleable y flexible cuando se calienta. Puede ser resistente y frágil dependiendo de los componentes con el que esté elaborado. El vidrio puede ser transparente y traslúcido como lo son la luz, el amor, la psique y el ser humano.

La dualidad contenida de este material el cristal, su maleabilidad y fragilidad, nos hizo pensar en la existencia humana, en los acontecimientos que se producen históricamente, socioculturalmente, políticamente y a los cuales el individuo debe enfrentarse cada día. Existiendo un paralelismo entre el material, la forma, la intención y la psique del individuo. En la duplicidad de la psique, en la psicosis; lo interno se hace presente en el exterior. La potencia y la energía de las ideas se condensa como una tormenta en bucle, que esconde el azul del cielo. El ser humano, parten de rasgos en el comportamiento bipolares: positivo y negativo en la sociedad occidental / o ying-yang en otras culturas, que deben permanecer en equilibrio constante, bajo un rígido autocontrol personal, acuciado por la interacción y las normativas sociales.

Como mujeres artistas, cuando trabajamos con el cristal y la danza, vemos ese vínculo estrecho establecido entre la mujer, la sociedad, y la psicosis. En el pasado numerosas

mujeres fueron silenciadas, sin embargo, las mujeres que estaban disconformes con la sociedad de su época o las que transgredían los roles establecidos en aquel entonces, fueron internadas en centros psiquiátricos donde muchas se quedaban de por vida. La otredad, las duchas frías y el tratamiento con agresivos fármacos, fue una constante para las artistas como Leonora Carrington, que fue una pintora surrealista internada en un hospital psiquiátrico en Santander al sufrir de depresión, o la escultora Camille Claudel pasó encerrada los últimos treinta años de su vida porque su familia no quería reconocer su relación clandestina con un hombre casado Auguste Rodin, además también fue internada por trastorno psíquico en la institución mental de Montdevergues. Así como numerosas sufragistas que amplían este listado. Otras como Virginia Wolf que sufría de depresión y trastorno bipolar terminaron súbitamente con su vida.

El segundo sexo (1949), un ensayo de Simone de Beauvoir realiza un análisis sobre el papel de las mujeres en la sociedad y la construcción del rol y la figura de la mujer; marcando con su publicación a las generaciones posteriores.

Leonora Carrington

Virginia Wolf

Simone de Beauvoir

Figura 71. *Leonora Carrington* [Fotografía], Lee Miller Archives (2019)

Figura 72. *Virginia Woolf* [Fotografía], Vanessa Bell (2009)

Figura 73. *Simone de Beauvoir* [Fotografía], Unknown (2009)

Un ejemplo de ello, lo vemos en los textos sobre la *Vindicación de los derechos de la mujer* de la autora inglesa y precursora del feminismo Mary Wollstonecraft, en donde también aparece un verso de la escritora Anna Barbauld en el que dice:

[...]En el imperio de la belleza no hay punto medio y la mujer, sea esclava o reina, rápidamente menospreciada cuando no adorada.¹⁵⁴ (BARBAULD, 1998)

A la mujer se le ha relegado de muchas maneras durante décadas, perdiendo a veces hasta su identidad, que como vemos en la Real Academia de la Lengua Española, el vocablo identidad procedente del latín *identitas*, *-ātis*, y *idem* el mismo, lo mismo.¹⁵⁵ Desde la psicología la identidad es el comportamiento, las capacidades, la historia y las convicciones de la persona en una representación sólida de sí misma. Así como desde la filosofía la identidad se la define como la relación de algo que se sustenta por sí mismo.

La intencionalidad de nuestro trabajo con los espejos hace alusión a todos estos aspectos: la identidad femenina, la psique-cuerpo, la dualidad-psicosis, y por otro lado el espacio-tiempo, lo íntimo e interno y lo público o externo, entre otros. Para elaborar este discurso artístico se ha hecho uso de la performance, la videoinstalación, la escenografía, la música y el silencio.

5.2. Trabajos previos similares

En este capítulo presentamos los trabajos previos de los últimos años, que han mantenido la misma temática, así como la utilización del material del cristal. Además, detallamos los aspectos técnicos y conceptuales de las piezas interdisciplinares, hasta llegar a examinar el área de la performance y la videoinstalación. Así se puede visualizar como

¹⁵⁴ cf. Wollstonecraft, Mary., *Vindicación de los derechos de la mujer*, en: *Asparkia*, Cataluña, 1998, Núm. 8, p. 184

<https://raco.cat/index.php/Asparkia/article/view/108391?gathStatIcon=true> (último acceso: 01/08/2021)

¹⁵⁵ cf. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española., en: *Diccionario de la lengua española 23.ª edición*. Madrid, 2014

<https://dle.rae.es/identidad?m=form> (último acceso: 01/08/2021)

nuestro trabajo ha ido evolucionando. Para facilitar esta tarea nos hemos servido de unas fichas técnicas que hemos elaborado con este propósito.

Obras desde el 2008 hasta el 2022

Nombre de la Autora:	Sheila Toledo Ribes
Título de la obra y año de Producción:	<i>Adrenalina Contenida</i> , octubre 2008 – enero 2011
Técnica:	Escultura: Madera, cristal reciclado soplado
Dimensiones:	25 x 13 Ø x 13 Ø cm
Lugar:	Halle, Alemania
Resumen de la obra:	<i>Adrenalina contenida</i> , es una pieza escultórica que pretende evocar la sensación de represión interna que padecen personas con psicosis. Se trata de tres botellas en cristal soplado cuyo tapón en madera hace que queden totalmente herméticas.

Imágenes de la obra

Figura 74. *Adrenalina contenida – Blanca* [Fotografía], Cristian Torada (2011)

Figura 75. *Adrenalina contenida* – Roja [Fotografía], Cristian Torada (2011)

Figura 76. *Adrenalina contenida* – Morada [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2011)

Nombre de los Autores:	Jonathan Bellés, Beatrice Heredia y Sheila Toledo Ribes.
Título de la obra y año de Producción:	<i>L'énéagramme</i> , septiembre 2010 – marzo 2011
Técnica:	Videodanza
Duración:	15 minutos
Lugar:	Valencia, España
Resumen de la obra:	<i>L'énéagramme</i> , es una video danza coreografiada y con la escenografía realizada por Sheila Toledo Ribes. Esta obra contiene tres aspectos psicológicos que se desarrollan a lo largo de la video danza. La psicología del color, la danza y la puesta en escena, así como utilización del ajedrez, la jaula y los espejos son un sello de identificación de la obra con respecto al tema del Eneagrama, dividida en tres partes: el pensamiento, el instinto y el sentimiento.

Imágenes de la obra

Figura 77. *L'énéagramme*, parte I: El pensamiento [Fotografía], Beatrice Heredia (2010)

Enlace video: <https://www.sheila-toledo.com/glassconcept/leneagramme>

Figura 78. *L'énéagramme*, parte II: El instinto [Fotografía], Beatrice Heredia (2010)

Enlace video: <https://www.sheila-toledo.com/glassconcept/leneagramme>

Figura 79. *L'énéagramme*, parte III: El sentimiento [Fotografía], Beatrice Heredia (2010)

Enlace video: <https://www.sheila-toledo.com/glassconcept/leneagramme>

Nombre de la Autora:	Sheila Toledo Ribes
Título de la obra y año de Producción:	<i>Cenestesia</i> , noviembre 2012 – junio 2013
Técnica:	Performance e instalación.
Duración:	7'45 minutos
Lugar:	Koblenz, Alemania

Resumen de la obra:

Cenestesia, se trata de una **performance e instalación** en la que se construyó una escenografía en dos habitaciones, en la sala principal habían dispuestas caras de cristal y cuadros, en el segundo cuarto se instalaron unos cajones con medusas de cerámica y textil en su interior. La performance te sumerge en la reflexión sobre la confusión, la vulnerabilidad, la presencia, la ausencia, los sentimientos. La picadura de la medusa hace alusión a la enfermedad de la psicosis. Conjugando así lo bello y lo siniestro.

Imágenes de la obra

Figura 80. *Cenestesia* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2012)

Enlace video: <https://www.youtube.com/watch?v=VzBwoqHzANc>

Figura 81. *Cenestesia* [Fotografía], Sunhee Kim. Sheila Toledo Ribes (2012)

Enlace video: <https://www.youtube.com/watch?v=VzBwoqHzANc>

Nombre de la Autora:	Sheila Toledo Ribes
Título de la obra y año de Producción:	Espejo, pez y cabeza, noviembre 2012 – junio 2013
Técnica:	Instalación: Madera, cristal reciclado soplado, cristal de espejo, metal, pez y agua.
Dimensiones:	200 x 158 x 150 cm
Lugar:	Koblenz, Alemania
Resumen de la obra:	<i>Espejo, pez y cabeza</i> , es una instalación en donde el observador gira alrededor de la pieza, igual que lo hace el pez dentro del cubo de espejos. Fórmulas matemáticas grabadas por detrás del espejo crean luces dentro del cubo de agua. El espectador se ve reflejado en el cubo mientras las seis cabezas de cristal apoyadas en un solo cuerpo de madera observan al espectador. Creando una confrontación entre lo real y lo irreal. Lo animado y lo inanimado. Es una pieza que insta a reflexionar sobre la

presión que ejerce la sociedad (cabezas)
sobre el individuo que se siente alienado.

Imágenes de la obra

Figura 82. *Espejo, pez y cabeza* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2013)

Figura 83. *Espejo, pez y cabeza* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2013)

Figura 84. *Espejo, pez y cabeza* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2013)

Nombre de la Autora:	Sheila Toledo Ribes
Título de la obra y año de Producción:	<i>Habitación de espejos</i> , diciembre 2012 – enero 2013
Técnica:	Instalación: Espejos de cristal, porcelana y agua
Dimensiones:	40 x 40 x 40 cm
Lugar:	Koblenz, Alemania
Resumen de la obra:	<i>Habitación de espejos</i> , se trata de una instalación realizada en un cubículo de cristal, una cabeza simbolizando los roles masculinos y femeninos en la infancia (niño -niña) se proyectan sobre el cristal con cara hierática e inerte, creando una múltiple proyección en el espejo, simbolizando el elemento agua, el espectador queda capturado al reflejarse dentro y fuera del cubo. Estableciéndose, una dialéctica respecto al individuo, entre lo interno y lo externo del medio social.

Imágenes de la obra

Figura 85. *Habitación de espejos* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2013)

Figura 86. *Habitación de espejos* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2013)

Figura 87. *Habitación de espejos* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2013)

Nombre de la Autora:	Sheila Toledo Ribes
Título de la obra y año de Producción:	<i>Afonía en el espejo</i> , febrero 2012 – junio 2014
Técnica:	Instalación: Cristal reciclado, metal y madera.
Dimensiones:	80 x 30 x 15 cm
Lugar:	Koblenz, Alemania

Resumen de la obra:

Afonía en el espejo, es una **instalación** de un arco de violín que representa la represión de la libertad y la soledad.... Superar ese sentimiento es superarse a sí mismo.

...el hecho de expresarse en la vida, sin su propia opinión es como haber vivido muerto...los sujetos son reprimidos (FOUCAULT)

Imágenes de la obra

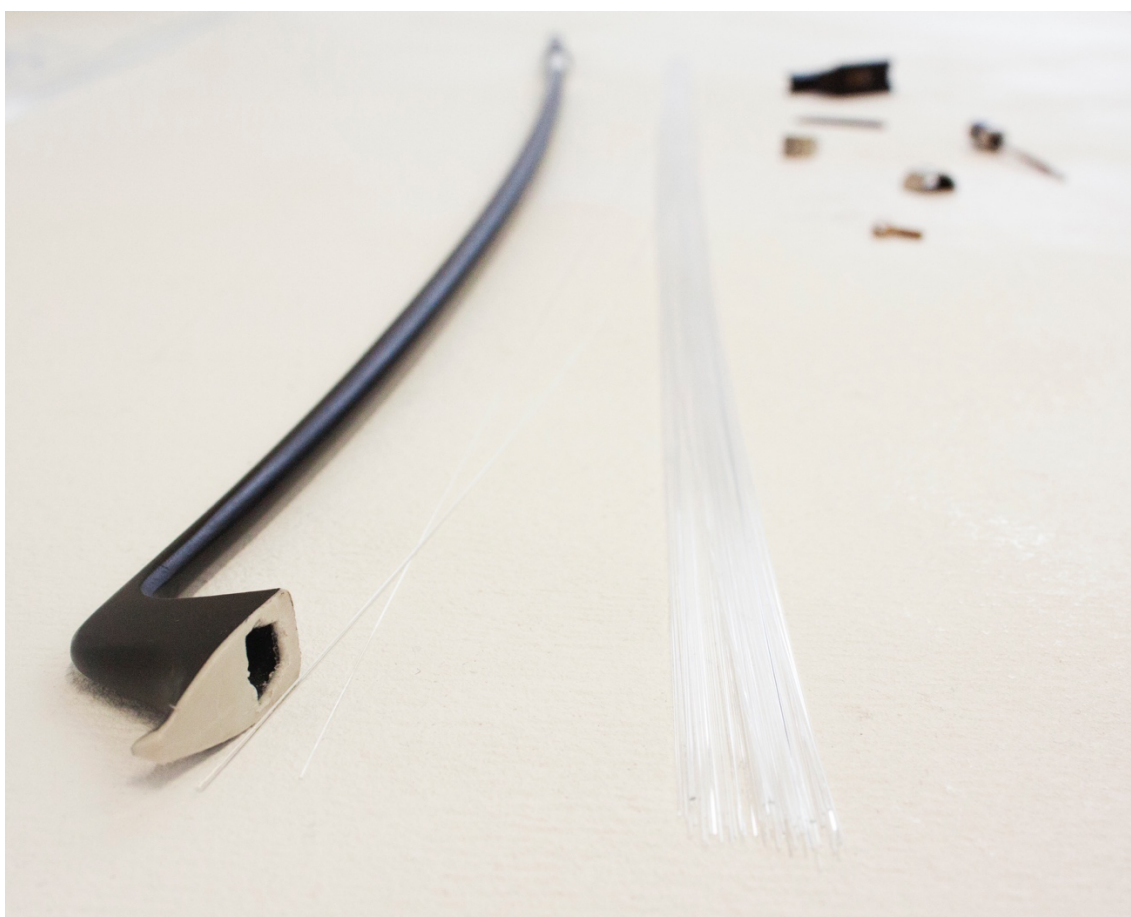

Figura 88. *Afonía en el espejo* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2014)

Figura 89. *Afonía en el espejo* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2014)

Esta pieza la vemos en la instalación de *Ilustración en espejos*, ya que formaba parte de la misma obra y el mismo concepto.

Nombre de la Autora:	Sheila Toledo Ribes
Título de la obra y año de Producción:	<i>Ilustración en espejos</i> , mayo 2012 – junio 2014
Técnica:	Instalación: Espejos de cristal, gravados por la parte trasera y madera.
Dimensiones:	30 x 190 x 6 cm
Lugar:	Koblenz, Alemania
Resumen de la obra:	<p><i>Ilustración en espejos</i>, se trata de una instalación de cinco espejos cuadrados de cristal grabados por la parte trasera. Representa el silencio, los arañazos grabados en la parte de atrás del cristal están producidos por la búsqueda de la luz. Todos ellos representan una secuencia, donde cada espejo incluye una simbología. Por ejemplo: la primera pieza, está representada por una circunferencia en donde las estrellas están presentes, en la segunda aparece una escalera con la palabra grabada <i>conflicto emocional</i>, en la tercera aparece la palabra miedo, la cuarta posee un carrusel donde aparece grabado <i>el método de trabajo</i>, en la quinta hay una percha con la palabra <i>sociedad</i>.</p>

Imágenes de la obra

Figura 90. *Ilustración en espejos* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2014)

Figura 91. *Ilustración en espejos* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2014)

Figura 92. *Ilustración en espejos* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2014)

En la mesa se encuentra la pieza *Afonía en el espejo* dentro de la caja de madera y cristal.

Nombre de la Autora:	Sheila Toledo Ribes
Título de la obra y año de Producción:	<i>Espejo en el espejo</i> , marzo 2012 – junio 2014
Técnica:	Instalación: Espejos de cristal, metal, proyección y sensores.
Dimensiones:	200 x 200 x 200 cm
Lugar:	Koblenz, Alemania
Resumen de la obra:	<i>Espejo en el espejo</i> , se trata de una video performance-instalación de un cubo de

cristal de espejos en forma de V. En la parte de arriba hay un proyector que emite la imagen de una video danza, además de que hay un sensor instalado. La proyección se proyecta en el suelo y se repite en bucle. Sólo cuando el espectador entra para mirarse en los espejos la proyección se para, dejando al espectador reflejado múltiples veces en los espejos. Éste se encuentra solo, pero cuando sale de la instalación la proyección vuelve de nuevo a proyectarse. Hace alusión al mito de narciso, la existencia y la psicosis. Lo que está dentro y lo que ocurre fuera, la sensación discontinua, disyuntiva, y enajenada de vivir siempre a destiempo.

Imágenes de la obra

Figura 93. *Espejo en el espejo* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2014)

Figura 94. *Espejo en el espejo* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2014)

Figura 95. *Espejo en el espejo* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2014)

Enlace video: <https://www.sheila-toledo.com/glassconcept/project-one-fp9ej>

Nombre de la Autora:	Sheila Toledo Ribes
Título de la obra y año de Producción:	<i>Cristal en vibración</i> , diciembre 2013 - enero 2014
Técnica:	Escultura: Cristal soplado, plástico rojo y dibujo a bolígrafo.
Dimensiones:	25 ø x 25 ø x 5 cm
Lugar:	Koblenz, Alemania
Resumen de la obra:	<i>Cristal en vibración</i> , es una escultura servida en un plato, una mariposa aparece dibujada y alude a la imaginación, lo inanimado. Dicha mariposa aparece con un ala roja (procedente de una bola de navidad rota), fragmentada en varios pedazos. En el ala, el espectador puede reflejarse y así comprender la dificultad de la psique para remontar situaciones alienantes en el individuo.

Imagen de la obra

Figura 96. *Cristal en vibración* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2014)

Nombre de la Autora:	Sheila Toledo Ribes
Título de la obra y año de Producción:	<i>Crucificado</i> , diciembre 2013 – enero 2020
Técnica:	Fotografía en cristal acrílico y aluminio
Dimensiones:	90 x 60 cm
Lugar:	Koblenz, Alemania
Resumen de la obra:	<i>Crucificado</i> , se trata de dos fotografías tomadas desde un cristal de espejo, un sello, una aguja de coser y una orquídea. El azul cobalto es el color protagonista, la luz reflejada y la profundidad del color. Expresando la imposibilidad de vivir planamente la belleza y la vida, ante el temor de las hirientes circunstancias sociales.

Imágenes de la obra

Figura 97. *Crucificado* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2020)

Figura 98. *Crucificado* [Fotografia], Sheila Toledo Ribes (2013)

Figura 99. *Crucificado* [Fotografia], Sheila Toledo Ribes (2013)

Nombre de la Autora:	Sheila Toledo Ribes
Título de la obra y año de Producción:	<i>Flechas</i> , marzo 2019
Técnica:	Escultura: Cristal silicato y plumas azules
Dimensiones:	40 x 1 Ø x 15 cm
Lugar:	Valencia, España
Resumen de la obra:	<i>Flechas</i> , se trata de una escultura compuesta por doce flechas de cristal, con plumas azules en la parte trasera. Todas ellas en confrontación las unas con las otras. La controversia entre las opuestas direcciones de las flechas establece un territorio árido, bueno para nada, sin dirección, ni rumbo fijo.

Imágenes de la obra

Figura 100 y 101. *Flechas* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2019)

Figura 102. *Flechas* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2019)

Nombre de la Autora: Sheila Toledo Ribes

Título de la obra y año de Producción: *Acoplamiento metafísico y ética*, marzo 2019

Técnica: Instalación: Espejo de cristal, cuerda azul y banda elástica.

Duración: 5,47 minutos

Lugar: Valencia, España

Resumen de la obra: *Acoplamiento metafísico y ética*, se trata de una performance-instalación compuesta por tres máscaras de cristal. La principal es de espejo dorado, la segunda espejo plateado y la tercera transparente. Todas con un hilo azul cobalto. El suelo de ajedrez está construido por espejos cuadrados. Un compositor con violín interactúa con nosotros en la acción. Es una obra que utiliza lo cristalino y el material de vidrio como reflejo de los espejos, para expulsar las ilusiones y enfrentarnos a nosotros mismos. Las máscaras hacen alusión a Joan Riviere. Recordemos que, en 1929, Joan Riviere redactó un hermoso artículo, en parte

autobiográfico, sobre la naturaleza de la feminidad moderna: "*La feminidad como mascarada*". A partir de un caso, ella demostraba que las mujeres intelectuales que habían logrado una integración social y una vida conyugal y familiar perfectas estaban de algún modo condenadas a hacer ostentación de su feminidad como una máscara.¹⁵⁶ (RIVIÈRE, 2007)

Imágenes de la obra

Figura 103. *Acoplamiento metafísico y ética* [Fotografía], Cristian Torada (2019)

¹⁵⁶ cf. Joan Hodgson Rivière, *La femineidad como máscara*, en: Athenea Digital, 2007, Núm. 11, p.219-226

Figura 104. *Acoplamiento metafísico y ética* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2019)

Enlace video: <https://www.sheila-toledo.com/glassconcept/project-five-69xtg>

Figura 105. *Acoplamiento metafísico y ética* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2019)

Enlace video: <https://www.sheila-toledo.com/glassconcept/project-five-69xtg>

Nombre de la Autora:	Sheila Toledo Ribes
Título de la obra y año de Producción:	<i>Confianza</i> , enero 2020
Técnica:	Escultura: Espejo de cristal, piedra, cristal reciclado soplado, moneda de plata.
Dimensiones:	4 x 20,5 x 30 cm
Lugar:	Aargau, Suiza
Resumen de la obra:	<i>Confianza</i> , se trata de una escultura compuesta por un rectángulo de cristal de espejo, una piedra, una peonza de cristal soplado y una moneda con la cabeza de un hombre en donde se observa la escritura de Libertad. De nuevo el capital y la antagónica palabra libertad, tallada en la moneda aparece. Lo corpóreo de la piedra se funde en el ente espejo (la psique), mientras que la peonza representa el juego, el azar, la circunstancia a la que el frágil individuo se verá sometido por el medio.

Imagen de la obra

Figura 106. *Confianza* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2020)

Nombre de la Autora:

Sheila Toledo Ribes

Título de la obra y año de Producción:

El número, octubre 2019 – marzo 2022

Técnica:

Instalación: Espejos de cristal, microchip y tronco de algarrobo

Dimensiones:

60 x 70 x 40 cm

Lugar:

Aargau, Suiza

Resumen de la obra:

El número, se trata de una **instalación** compuesta por un trozo de tronco de algarrobo, con dos identificaciones de cristal de espejo y un microchip. Aquí natura y tecnología entran en juego. Creando una dialéctica de territorios opuestos, donde el individuo tiene dificultad para encajar y que representa las polaridades opuestas exigidas por el medio capitalista y globalizador.

Imágenes de la obra

Figura 107. *El número* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2022)

Texto que acompaña la obra:

El número es una obra profunda y simbólica que invita a la reflexión histórica y actual de mujeres y hombres, así como refleja los diversos e inmensos conflictos, guerras,

identidades y pasiones que se han sucedido a lo largo de los siglos y se siguen sucediendo en el día a día.

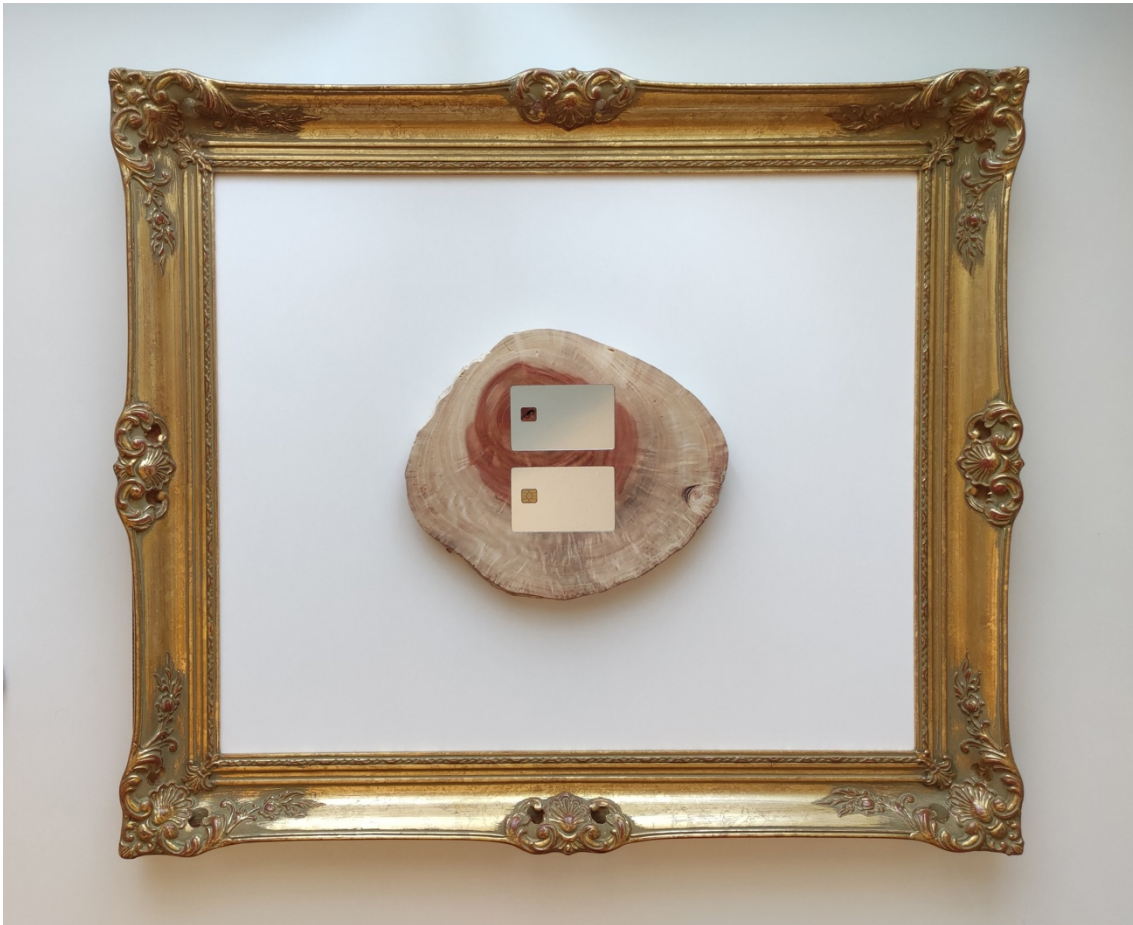

Figura 108. *El número* [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2022)

Todos estos trabajos surgen de una necesidad personal, así como todos comparten el material del cristal y el espejo. El estado psíquico en el que el sujeto está teniendo la crisis, es la clave del desarrollo de este estudio. Pues la dualidad, la confrontación, la represión, la soledad, la angustia, la repetición, el bucle, el ritmo, los silencios y el movimiento nos son de interés. Además, esto nos adentra en el delicado balance entre la vulnerabilidad y los múltiples factores de estrés ambiental e internos, que determina la psicosis.

Los recursos que hemos utilizado en cada pieza tienen factores en común. Por ejemplo, las imágenes en movimiento que son representadas por los espejos crean un flujo cuando el espectador es reflejado en ellos. Y lo estático, lo representamos cuando trabajamos el cristal transparente en forma de esculturas, pues le damos un concepto de quietud y contención.

Las técnicas utilizadas son diversas, pero en todo el color tiene un significado fundamental, para mostrar los distintos estados anímicos del individuo en la sociedad, por tanto, azules, blancos, rojos, negros y amarillos aparecen latentes y representados en nuestra obra. Pues la connotación simbólica, filosófica y psicológica que contiene el color y las texturas que se generan con la luz y la sombra nos parecen atractivas para nuestra investigación. Frente a la transparencia del cristal solemos oponer materiales puros como la madera, la roca o el metal (moneda).

También queremos destacar en este punto, que nuestro interés se ha volcado hacia la obtención de imágenes de espacios inexistentes en el caso de las instalaciones, puesto que los espacios han sido construidos exclusivamente, para la grabación y la representación de las performances e instalaciones. De esta manera buscamos que el espectador desconecte de la realidad y se deje llevar por las imágenes del subconsciente.

Las piezas escultóricas como las de video e instalación, contienen una metamorfosis en la imagen, ya que están compuestas por la incrustación de fotogramas producidos por el espectador, cuando éste se pone en frente de la obra de los espejos fragmentados. Pues la audiencia crea el movimiento con la imagen y la mirada.

En el siguiente capítulo vamos a centrarnos en describir con detalle nuestro proyecto de video-performance e instalación audiovisual en vinculación con la temática de nuestra investigación: El espejo y la mujer en el arte. Psicosis, sociedad y video-performance, dando referencias sobre la técnica y el medio artístico empleado, a medida que vayamos definiendo el tema, se abordará la reflexión sobre la importancia de la presencia de la mujer en el arte y en la video-performance.

5.3. All- Embracing / Uranus, el proyecto

Las performances *All-embracing* (todos abrazados) y *Uranus (Urano)* se realizan en dos diferentes fechas. En primer lugar, la obra *All-embracing* se ejecuta el 24 de Julio del 2020 en los Alpes Suizos a las 4:00 de la mañana y es emitida en la plataforma Twitch para el grupo de performance Out of site Chicago dirigido por Carron Little y comisariado por Ieke Trinks y Jeremy Pauly.

Este diseño de propuesta artística y expositiva de carácter performativo surge por el estado de alarma COV-19, que no facilita la oportunidad de hacer performance con mucho aforo. Dependiendo del país donde nos encontrábamos, había unas restricciones u otras, así como, la imposibilidad de desplazamiento. La idea de realizar performances internacionales simultáneas y performances programadas visualizadas en la plataforma Twitch, nos hizo tener una consciencia plena de la problemática mundial y artística en ese momento, y también examinarla desde una óptica femenina. El distanciamiento, las pérdidas, las tragedias, los cambios políticos, el cambio climático, el no poder abrazarnos, la ausencia de los individuos, los problemas psicológicos y físicos a los que todas y todos nos enfrentamos eran emociones muy intensas en aquel momento. Todo ello, dio luz al proyecto performativo *All-embracing* y a *Uranus*; cuya idea partió de examinar el papel psicológico de la mujer en momentos de pandemia. Observada desde dos puntos de vista, uno externo (paisaje) y otro interno o íntimo (interior de una casa), ambos reflejaban nuestro estado anímico y las vicisitudes establecidas a nivel personal y mundial. Queríamos hacer llegar al público que a pesar de no poder disfrutar de la compañía y la divulgación artística; sí que podíamos estar presentes de manera pública, mediante las redes sociales.

En la video performance instalación *All-embracing* (Todos abrazados), describimos el momento presente en el que la política, la religión, la cultura, la educación, la economía y la sociedad se paraban. La vida estaba en manos de un virus que ni siquiera podíamos ver con la mirada. El confinamiento total y parcial de todas y todos los ciudadanos por un par de meses, provocó problemas graves psicológicos y emocionales en los individuos.

Por ello quisimos representar y acentuar, como la incertidumbre, la psicosis, y la despersonalización se sentían en el ambiente exterior, se sentían como antinaturales y antisociales, provocando unos índices de soledad, inauditos hasta ese momento histórico.

En nuestro caso, el estado de alarma nos atrapó en Suiza, alejados de la familia, de los amigos y todos los seres queridos, y nos imposibilitó poder viajar. El hecho de permanecer un año separados de todos dio lugar a la obra *All-embracing*, pues las ganas de abrazar, de querer, de besar, de compartir, de vivir, nos trasladó a Albula Pass en los Alpes Suizos para realizar nuestra video-performance. En esta obra quisimos representar, todos los aspectos anteriormente mencionados, más el anhelo a las personas, la crisis en todas sus facetas personales y sociales y la magnitud del desastre. Albula Pass es un lugar maravilloso en donde el tamaño del ser humano queda en segundo plano. Pues cuando se visualiza la magnanimidad y la dimensión de las montañas, uno queda en segundo plano. El silencio y el frío del amanecer provocan emociones de incertidumbre y de soledad, curiosamente como lo produce el trastorno de la psicosis y la pandemia. La presencia del individuo en ese lugar era tan mínima, como lo éramos nosotros frente al COV-19 en ese momento.

Por esta causa, decidimos realizar allí la performance. Pensamos que todo lo que estaba ocurriendo era como una metáfora de la psicosis. Algo surrealista, porque mientras las empresas hacían recortes y los medios de comunicación encendían el miedo, muchas personas batallaban para pasar el mes o estaban confinadas en sus casas. Esto nos hizo pensar mucho en cuando una persona tiene una crisis mental, pues la acumulación de presión, el estrés, el miedo y la excesiva incertidumbre, son causas que pueden derivar a un brote psicótico. Pues en ese momento, nadie estábamos entendiendo la realidad que se nos presentaba, no estábamos preparados, ni estábamos bien informados, por eso no podíamos comprender ni actuar con sentido común, porque la gente estaba en pánico constante.

All-embracing contiene multitud de simbología artística, filosófica y psicológica. La performance es realizada en una sola vez, sin ensayos previos. La escenografía de la instalación se desarrolló en bocetos a lápiz, así como se decide intervenir con algún

elemento simbólico, como la máscara de cristal de espejos. En primer lugar, se decidió hacer una representación de un ajedrez con espejos, cuyos movimientos estratégicos aluden a los medios de comunicación y a la política. Los cuales se ven reflejados junto con el cielo del paisaje. Con la máscara de espejos que despersonaliza todo lo que se proyecta, se otorga al cuerpo, al gesto y la imagen, un aspecto efímero y surrealista, creando extrañeza. Envuelta por la grandeza de la naturaleza, el frío y el rocío húmedo de la mañana calaron en nuestro personaje. La incomodidad y la lucha por querer seguir, (performativamente hablando), se hacía cada vez más insoportable, pues el frío era cada vez más intenso. La rosa roja en la boca simbolizaba el amor, la familia y los sueños inconclusos de ese año. Así como la congoja, por todo lo que estaba pasando, dejando una huella impresa, desvanecida entre los cristales del suelo. Sin embargo, a medida que avanza la mañana y la luz del sol salía entre las montañas, el zapateado de nuestros pies (remitiendo a la danza flamenca y a la identidad en suelo extraño), remitía prontamente hasta desaparecer, quedando la silla (lo cotidiano y estable), como una huella impresa en el paisaje exterior. Así mismo, la imagen audiovisual reflejaba el rastro del ser humano, bajo la imponente y sublime naturaleza en silencio; dejando a su paso el efímero devenir.

Figura 109. *All-embracing* [Fotografía] (Todos abrazados), Sheila Toledo Ribes (2020)

Sin embargo, la video performance *Uranus*, distinguida por su color azul, se emite el día 26 de febrero del 2021 en la plataforma Twitch, mientras permanecíamos semiconfinados en Suiza, junto con la video performance *Neptune*, realizada por Rachel Bunting.

La pieza *Uranus* se expresa fundamentalmente mediante la metáfora de la psicosis durante la pandemia COV-19, interviene activamente en ella la perspectiva psicológica de la mujer; reflejando como la artista mujer se ve restringida por el estado de alarma, acuciando su psicosis social y personal. En esos momentos se abre el debate en nosotras mismas sobre la autenticidad de la integración social y la igualdad del género femenino en su inclusión social. Ciertamente frente al COVID 19 todos estábamos en desventajas, pero recordemos que la mujer se vio especialmente mermada en sus oportunidades laborales para incorporarse forzosamente al ámbito doméstico y que se elevaron notablemente los casos de maltrato.

La video performance *Uranus* se realiza en el interior de un cuarto de baño y en el despacho de casa. La obra no se realiza en directo, sino que se trata de la edición de dos performances, ambas realizadas durante el mes de enero. Estas performances simulan dos espacios en uno, que están unidos por el cordón umbilical del color azul. La danza en la oficina sucede bajo la iluminación y ambiente en color azul cobalto y la performance del baño dentro de una bañera que contiene agua azul, aplicando la psicología del color.

La soledad, la imposibilidad de tomar movimiento en el exterior, la sexualidad y la identidad femenina a través de los gestos corporales, intenta dar forma visual a esa compilación de pensamientos y sentimientos, que deben ser desfogados, pero que quedan circunscritos dentro de esas cuatro paredes. Esta fue una danza espontánea, realizada en una sola grabación, que alude a esos estados anímicos y acuciantes de ansiedad y presión; que la artista acumuló durante los días de semiconfinamiento y que se reflejan también en cualquier individuo sometido a las mismas circunstancias, todo ello testimoniado por la cámara.

La psicología del color adquiere gran notoriedad en la performance del baño. Para ello, se utilizó una bañera que contenía agua de color azul cobalto, como símbolo histórico y

psicológico de la mujer. Esta performance fue grabada por Matthias Stephan, en ella aparecen diversos elementos de carácter metafórico y emblemáticos: una tormenta (que alude a esos pensamientos confusos en bucle), un libro rojo y azul (que expresa las divergencias políticas en tiempo de pandemia), unos labios rojos (el maquillaje de la mujer como voz de empoderamiento), la acción de meter la cabeza dentro del agua azul (alude al espejo y el mito de narciso) entra dentro de la retórica de nuestra iconografía empleada habitualmente en las performances e instalaciones. Cabe destacar la voz y el sonido de piano de fondo, realizados por la artista Adela Estellés (ello testimonia los continuos enfrentamientos a los que se ve sometida la mujer). Tras ellos aparece la meditación, simbolizado con un cuenco dorado y rojo (junto con las imágenes de estrellas) que aluden al análisis de los pensamientos y la reflexión sobre ellos. En última instancia, la resolución del problema surge con la aparición en escena de dos lovebirds (agapornis), que se asientan en la cabeza (uno de ellos come una fresa, mientras el otro le mira), esta propuesta muestra el dialogo existente entre el cerebro y el corazón, a través de lo inesperado.

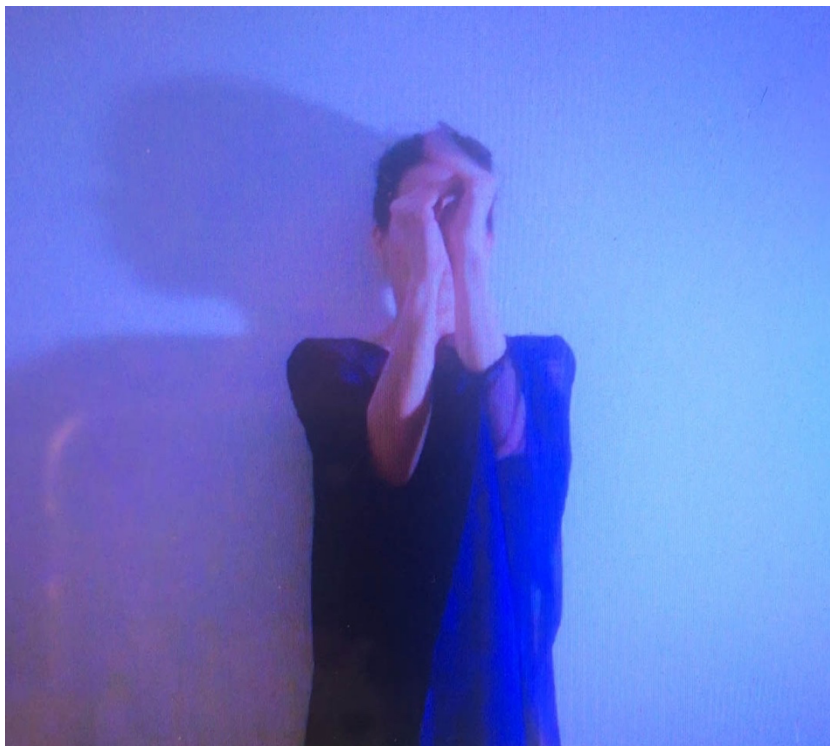

Figura 110. *Uranus* [Fotografía](Urano), Sheila Toledo Ribes (2021)

5.3.1. El medio empleado: La video-performance

En ambas obras se utiliza la video-performance, porque es un medio que recoge con gran detalle la situación y el momento que se genera cuando se produce una acción performática. La cámara y el video recogen toda la información y el espectador puede ver varias veces las imágenes para analizarlas mejor. Además, lo efímero y lo inesperado de las performances, son recogidas de manera, que lo pasado vuelve al presente perpetuándolo. Por eso nos parece un buen medio para crear y expresar nuestro discurso artístico, pues el trastorno de la psicosis hace presente las imágenes, los acontecimientos, los símbolos del pasado y del presente, que se repiten y se alejan de la realidad.

En nuestro trabajo con las video performances, mostramos la dualidad propia de la psicosis, el momento de presencia de las imágenes se refleja como una realidad que acontece en un momento y espacio determinado, junto con la ausencia tangible de esas imágenes del pasado en el momento presente. Ello es intensificado por la utilización del bucle y la repetición, de lo que fue y lo que significa; en el momento en el que se visualiza.

La pieza *All-embracing* grabada en movimiento por Matthias Stephan unas horas antes de la reproducción en directo en Chicago en la plataforma Twitch, se realiza en los Alpes Suizos el 24 de Julio del 2020 a las 4:00 de la mañana. En principio estaba pensada para realizarse en directo, pero lamentablemente nos percatamos el 23 de Julio que no había conexión a internet cuando fuimos a buscar el lugar idóneo para la performance. Pues Albula Pass está a 1700 metros de altura a nivel del mar. Con lo cual nos comunicamos rápidamente con Carron Little y pactamos que nada más grabarla, sin ediciones ni repeticiones se la enviáramos por e-mail y ella la retransmitiría en directo a la hora que nos tocaba realizar la performance. No fue directo, pero si lo fue para nosotros porque solo se realizó una vez. Con el grupo de performance Out of site Chicago y Carron Little, las performances se retransmiten normalmente en directo, ya que esa es la propuesta y la idea del grupo. Pues la representación en directo nos muestra que se pueden crear diversos espacios paralelamente en internet de manera simultánea.

Por un lado, la performance que se producía en los Alpes a las 4:00 de la mañana, lo que estaba ocurriendo en internet en distintos horarios y la audiencia que estaban viendo las performances desde diferentes lugares. Esta esfera multidimensional generaba a su vez diversas interpretaciones, dependiendo de la hora, el lugar y las emociones de cada persona en ese momento. Para nosotros fue fascinante estar allí, en la más absoluta soledad en las montañas, pero a su vez poder testimoniar ese instante de silencio para diversas personas, lejos de aquel lugar; mediante la red.

Con la obra *Uranus* fue diferente, ya que fue una grabación estática y editada a posteriori, por lo cual no llegábamos a estar en ese preciso instante, cuando lo proyectamos en la plataforma de internet. Pues las imágenes nos remitían al pasado, haciéndolo presente para los espectadores, pero no para nosotros. De este modo nos dimos cuenta, que ambas obras al unísono abordaban ideas y aspectos complementarios, para investigar y explicar el tema de la psicosis, el espejo y la mujer desde el arte y la videoperformance.

5.3.2. La técnica y recursos utilizados: La instalación - Land Art

En cuanto a la técnica empleada en la obra *All-embracing*, se trataba de una instalación de tipología Land Art, ya que montamos una instalación in situ en el paisaje, mediante la intervención de espejos en el suelo y la presencia de una silla. Puesto que nuestro interés fundamental con esta video-performance e instalación era hacer ver la interacción y modificación que el ser humano produce en la naturaleza. Estos elementos quedaron impresos en la imagen grabada por la cámara réflex y proyectada en la plataforma de internet en directo. Los objetos residuales de la video-performance- instalación, quedaron en Albula Pass durante cinco días, después los recogimos y nadie los había modificado.

Este aspecto de detritus residual, al igual que lo emplean Joan Jonas, Eulalia Valldosera, Jana Sterbak, y otros performers en sus instalaciones videoperformativas, nos pareció interesante, ya que trasciende al mismo momento del acto performativo y de su grabación, adentrándonos así en el territorio de la memoria, la permanencia, el residuo, el detritus y

la fugacidad en el espacio-tiempo, exigiendo la complicidad del espectador (si lo hay o no), que recompone la escena en su mente y su posible significación a partir del suministro de esos pequeños fragmentos encontrados al azar. Al terminar la acción de *All-embracing* lo que quedaba de esta pieza eran, los espejos rotos, la silla, los pétalos de rosa, las puntas de ballet, un completo de silencio, en medio de un entorno natural; todo ello fue emitido con anterioridad en vivo a distintos espectadores.

No obstante, no ocurrió lo mismo con la video performance *Uranus*, pues en esta pieza no se realizó una instalación, sino que se crearon dos escenografías diferentes. La primera al ser una danza iluminada con azules, duró apenas unos minutos y la segunda creada en el baño ocurrió lo mismo. *Uranus* en este aspecto fue más efímera temporalmente que la anterior. Artistas como Hamish Fulton y Douglas Gordon en algunas de sus obras, analizan la dialéctica existente entre cultura-natura, examinadas desde el arte. En *All-embracing* dejamos durante varios días los elementos de la obra in situ, para que la naturaleza misma o algún accidental espectador, interactuara con las piezas, después de finalizar nuestra acción. El paisaje, las personas y los animales que pudieran pasar por allí, sus rastros y huellas, formarían parte de la obra; todo lo testimoniado en el paisaje formaba parte de él y viceversa. No obstante, no encontramos ningún vestigio o tipo de movimiento en esos días, pues la encontramos prácticamente intacta, tan solo había restos de polvo, rocío, arena y alguna hoja, dejando en la pieza su testimonio atemporal.

Día 24.07.2020 hora 6:45 a.m.

Figura 111. *All-embracing* [Fotografía] (Todos abrazados), Sheila Toledo Ribes (2020)

En cuanto a los recursos tecnológicos empleados para *All embracing* fueron la retransmisión en la plataforma Twitch a través de la grabación obtenida por la Canon EOS 600D previamente y enviada a Carron Little horas antes de la retransmisión en vivo.

Sin embargo, para la captura de imágenes en movimiento, utilizamos la cámara de video Canon EOS 600D + 2 baterías y el cargador para la grabación de *All embracing* en los Alpes Suizos. Para el sonido, utilizamos el sonido de la misma cámara, ya que era un poco complejo montar en los Alpes micrófonos auxiliares a las 3:30 de la mañana con solo una persona para grabar el proyecto. Utilizamos también para capturar algunos momentos clave, la imagen fija, con la cámara Canon 450D, tarjeta de memoria de 16 GB y cargador. Trípode Manfrotto mediano y pequeño, más zapatas.

Una vez finalizada la acción performática para la plataforma Twitch pasamos al ordenador Portátil Macbook Pro toda la secuencia de video más las imágenes fijas para ver los detalles y ver el resultado de la performance y la puesta en escena. El video nunca se ha editado, es de una sola grabación con distintos planos, ya que Matthias Stephan que fue el cámara, se fue moviendo mientras se producía la performance. Nada más volver al hotel donde nos alojábamos se envió la video-performance a Carron Little.

En cuanto a la iluminación, la idea fue empezar a grabar y retransmitir a las 4:00 de la mañana ya que en Chicago eran las 21:00 pm del 23 de Julio. Nos interesó desde el principio captar el silencio, el sonido del aire y de las montañas antes de la salida del sol.

Queríamos la iluminación natural, que nos sirvió para mejorar la visibilidad de los objetos a medida que el sol iba saliendo por las montañas. Estos primeros rayos de sol iban iluminando poco a poco y con claridad los objetos que se encontraban instalados en la montaña, pues recordar que la performance la empezamos de noche y la claridad de la imagen al principio era borrosa. Un dato que queremos marcar aquí es que mientras salía el sol los pájaros comenzaron a cantar y para nosotros esto fue una experiencia muy bonita pese a los cristales rotos que quedaron en el suelo de aquella montaña durante 5 días. Estos se recogieron completamente sin quedar restos en el suelo.

En cuanto a los materiales que se utilizaron en la instalación performática de Land Art en Albula Pass en los Alpes Suizos fueron, 12 espejos cuadrados, una silla de madera maciza típica de la región donde realizamos las performances, puntas de ballet rojas, un mono de ballet de color beige, una máscara de cristal de espejo realizado por nosotros y una rosa roja.

Este proyecto audiovisual presenta diversas composiciones plásticas, realizadas en primer lugar en la elección del escenario del espacio natural y salvaje como son los Alpes Suizos. La puesta en escena de la instalación de espejos, la silla, el maquillaje de la performer, la instalación de las cámaras en primera instancia en grabación frontal y la retransmisión en directo a una hora determinada. Cada composición tuvo una duración distinta, aunque los

efectos que se observan en el video solo contemplan la acción de cuando comienza la performance y no lo realizado previamente.

Los recursos que se emplearon a nivel de video cámara y cámara fotográfica para *All embracing* fueron:

- Ángulo central, la cámara se colocó en el centro de la instalación, en este caso de lo elegido para el plano y la secuencia. Con este tipo de planos se suele transmitir mayor plasticidad en la imagen.

- Ángulo aberrante, la cámara se colocó de manera ladeada mostrando el encuadre desequilibrado. Matthias Stephan como cámara fue moviéndose para que se mostrara de forma tridimensional la imagen. De esta manera se consigue una atmósfera extraña.

- Ángulo subjetivo, donde el discurso expresivo deja espacio para que se comparta el punto de vista.

Sin embargo, en el video-performance de *Uranus* Los recursos que se emplearon para componer los clips de video fueron a través de los programas Adobe Premier CC 2020y Adobe PhotoShop 2019 para la edición de imágenes.

La cámara de video que se utilizó para *Uranus* fue la misma que para la video-performance *All-embracing*, ya que queríamos que ambos video-performances tuvieran la misma calidad de imagen y encuadre. El proyecto *Uranus* se dividió en dos videos que al finalizarlos quedaron unidos. Para ello se utilizaron escenografías distintas, en una de ellas como mencionamos en el anterior capítulo se realizó en la oficina de casa y el otro se realizó en el cuarto de baño. Queríamos destacar aquí que ambos lugares fueron minuciosamente estudiados a nivel simbólico. Por una parte, la oficina, lugar de trabajo donde se originaría la danza espontanea, con un vestido de gasa transparente azul y el halo de la habitación en azul cobalto. Y el cuarto de baño con una bañera con el agua azul cobalto también, pero con la integración de varios colores más, que en este video se destaca el rojo de los labios, el libro rojo y azul, el rojo de la baqueta de madera del cuenco tibetano, el rojo de la fresa y el naranja y verde de los pájaros (agapornis).

El ángulo que se utiliza para esta video-performance es un ángulo central que abarca toda la imagen que deseamos presentar al espectador. La cámara está sobre un trípode y estaba estática. Matthias Stephan le dio al botón de grabar y salió del baño. La cámara filmó todo sin pausa. Los pájaros que aparecen al final de la imagen estuvieron presentes durante toda la performance que duró aproximadamente 1 hora y media. Los pájaros se encontraban arriba de un mueble. Que al ver la fresa que aparece en la performance bajaron a comer. Cuando se terminó la performance, se aplicó el montaje tres días después a través de recursos de edición que a continuación nombraremos.

Los recursos empleados en Adobe Premier CC 2020 para la construcción de los clips son:

- La transición de video a través de superposición de imagen y la conexión de fotograma.
- La opacidad de imágenes a 70%
- La reasignación del tiempo
- La corrección del color tridireccional.
- La imagen en color
- El fundido y el volumen del audio, el audio realizado para esta pieza por Adela Estellés Alonso en piano y voz.
- La creación de formas geométricas y orgánicas donde aparecen las imágenes con iMove.
- La mezcla de secuencias y la integración de la música, los silencios y el audio del video.

El video se divide en dos partes, en los primeros clips aparece la imagen con estrellas, una tormenta, la aparición de una danza y una mujer dentro de una bañera con agua azul cobalto y en un formato geométrico en el espacio, sin especificar el tiempo de donde se produce la performance; quedando la imagen del video atemporal. La integración de la danza ocupa toda la escena del video en color cobalto que va solapándose sobre las escenas. Esto crea un discurso narrativo continuo a pesar de haber utilizado lo absurdo y el simbolismo en la composición de las imágenes simultáneamente.

En cuanto a nivel técnico en el inicio del video de *Uranus* se utilizó el ralenti, el mono canal y la pantalla en negro, cuya duración es de 2 segundos. A continuación, aparecen las imágenes divididas en dos partes, que a medida que los clips se oscurecen, la velocidad de los fotogramas se adapta a la realidad. Las formas geométricas, la quietud, la

meditación en contraposición a la danza, rápida y expresiva; crean un lenguaje fuera de la realidad y en la realidad. Dos realidades que ocurren en el momento presente; la tormenta de ideas, la danza y las emociones junto con el momento aparentemente tranquilo del baño en el cuarto de baño. Mientras al sumergir la cabeza en las aguas azul cobalto del pensamiento sucede la danza y la expresividad. Es aquí, cuando el sonido estéreo entra en primer plano.

La voz y el piano de Adela Estellés Alonso es una composición original abstracta, espontánea y alejada de lo cotidiano o lo que a menudo se utiliza. La letra es inventada no tiene un significado aparente, solo en conjunto con la imagen y la melodía del piano pueden crear un cierto sentido. Las imágenes en color metidas en una forma oval determinan el final del video, ya que se acercan más a la realidad de lo visible.

En cuanto al análisis discursivo de *Uranus* como proyectos conjuntos queremos decir que en esta composición videográfica se analiza el uso del video cámara como dispositivo directo de intervención. Se trata de un trabajo filmico, por la puesta en escena antes de la grabación, y filmográfico, por la sincronización y trucajes en el montaje y en la edición de imágenes.

Nuestro interés se ha volcado hacia la obtención de imágenes de un espacio cotidiano en el video de *Uranus* y en el de *All- embracing* en un espacio natural de difícil acceso, contruidos exclusivamente para la grabación videográfica. De esta manera el espectador desconecta de la realidad y se deja llevar por las imágenes del subconsciente y lo consciente.

La pieza de video *Uranus* contiene una metamorfosis en la imagen, ya que está compuesta por la incrustación de fotogramas en movimiento con imagen fija. Las imágenes, la voz, la música de piano, el silencio, el ruido, el encuadre y el montaje se ha creado desde el punto de vista de la documentación recopilada.

El punto de vista lo consideramos como el factor más importante de nuestro trabajo, ya que es lo que determina el significado de la imagen. Por ello tuvimos en cuenta la posición de la cámara mientras se grababa.

La narración de la pieza audiovisual *Uranus* es una narración intrínseca, ya que incluye un principio en negro, que se puede interpretar como el estado de catarsis del personaje y un final con la imagen del cuerpo metido dentro de un ovalo. En cuanto a la enunciación del dispositivo, es implícita, combinándolo con elementos de “sutura”, pues existe una cadena continua de ausencia del sujeto y del espectador. La ausencia del espectador también la encontramos en *All-embracing*.

Respecto a la secuencia narrativa, es mínima, pero está presente en los 07:13 minutos del video en *Uranus* y en *All-embracing* en los 15:57 minutos tiene mayor narrativa y el tiempo se observa a menudo que va cambiando la luz solar.

Desde el principio nos interesó la observación proyectiva en el trabajo y la obtención de nuevos datos respecto a cómo los interlocutores expresan y organizan su experiencia al ver las secuencias en la pantalla, ya que nos es de gran utilidad para desarrollar futuros proyectos en el que deseamos que el espectador se sienta introducido.

5.3.3. El objeto de estudio: La importancia de la mujer artista y la psicosis

Los síntomas que caracterizan la psicosis implican una variedad de disfunciones cognoscitivas y emocionales que incluyen la percepción, el pensamiento, el lenguaje y la comunicación; la organización comportamental, la afectividad, la fluidez y productividad de pensamiento y el habla, la voluntad, la motivación y la atención.

Los síntomas pueden ser diferentes en el momento que se produce la psicosis, pueden cambiar de nivel a raíz de la intensidad con la que se experimenta esa multitud de pensamientos y emociones en un tiempo concreto y condensado. Los síntomas reflejan un exceso o distorsión de las funciones normales que incluyen un solapamiento de ideas o creencias falsas junto con un discurso o formas de hablar incoherentes, mientras que reflejan una disminución o pérdida de las funciones normales. Además, se pueden realizar

una serie de comportamientos inapropiados o incoherentes para otras personas. En este trabajo nos hemos centrado sobre todo en el discurso del lenguaje, en la inmensidad de los pensamientos en bucle en el espacio real y surreal de un determinado tiempo en el que se produce una psicosis y en la mujer artista.

Los síntomas que se presentan en la psicosis consisten en las distorsiones o exageraciones del pensamiento teniendo ideas delirantes y simbólicas, en el lenguaje y la comunicación se producen un lenguaje desorganizado, y en la organización comportamental, el comportamiento está desorganizado. Ambos de nuestros videos comienzan con la pantalla en negro, aludiendo a la persona que entra en catarsis, es decir, que cuando entra en este estado, la persona intenta eliminar todo tipo de imagen, sonido, cosas tangibles, etc. pero no lo consigue y el bucle comienza.

Como hemos visto en capítulos anteriores el papel de la mujer en el mundo del arte ha sido clave para mejoras dentro del sistema, puesto que se ha avanzado y algún día será igualado con el hombre. La mujer artista siempre ha existido, pero no se le ha dado la voz que necesitaba para progresar. Los hombres y las mujeres han sufrido durante épocas asuntos en los que solo se le ha dado la voz y el respeto al hombre. Existen numerosos artistas masculinos por no decir científicos. ¿Pero qué pasó para que la mujer no pudiera expresar sus ideas, sus proyectos y hacer pública su desempeño profesional en un mundo de hombres? A esas mujeres se les ha atacado, incluso por otras mujeres por ser diferentes o por lo menos con ideas diferentes a las del resto. Pensar de forma diferente a llevado a la locura a muchas mujeres, porque hasta ellas mismas han dudado de sí mismas y de sus ideas. Como hemos mencionado en capítulos anteriores muchas mujeres artistas acabaron en psiquiatría por pensar diferente, por pensar demasiado en aspectos que con anterioridad no se habían pensado o no se habían aceptado hasta el momento. Quizás sea un asunto complejo de entender, pero pensamos que la psicosis aislada, derivada de algún trauma o situación difícil en la vida. Puede comprenderse con el tiempo a través de la interpretación simbólica de imágenes o pensamientos que se producen en el momento de la psicosis, a través del arte, la escritura, la música, etc. pueden ser de ayuda para resolver algunos aspectos. Algunos de los asuntos que a la persona le conmueven o le producen agobio o ansiedad hay que darle tiempo de asimilación, aceptación y flexibilidad en el

pensamiento. Para ello, creemos que además de ser el arte un buen medio para canalizar todo esto y todo lo que a un artista se le puede pasar por la cabeza, en los casos graves también la asistencia psiquiátrica en el inicio de la psicosis es muy necesaria. Simplemente para que la cosa no se agrave en un futuro a nivel físico, psíquico y en el entorno. Pero además consideramos que también una terapia psicológica buena, un apoyo familiar, de pareja y de amigos con la mente abierta, puede ser un gran apoyo para el tema de la mejoría de la psicosis.

Muchas de las artistas de épocas anteriores y actuales que han pasado por episodios psicóticos han representado esas ideas a través del arte, colores, imágenes, textos, ideas, sonidos, etc. El problema fue que anteriormente la época, la familia o la pareja de esas personas con psicosis no estaban informadas, no había suficientes datos, se desconocía lo que podía provocarlo, que es lo que pasa cuando se producía y como podía en cierta medida controlarse o comprenderse. Por ello, fueron muchas de ellas encerradas, que también pasó con algunos hombres artistas.

La angustia en la psicosis y la lucha constante entre lo racional y lo irracional conduce a los sujetos a crear algo fuera de ellos y ellas. El acto creativo de la mujer artista y el trastorno de la psicosis en el arte es importante ya que se ve de forma evidente el proceso adaptativo de la búsqueda de identidad a través de la imaginación. Muchos de los y las artistas son capaces de sacarse el sufrimiento psíquico a través de la tormenta de ideas, imágenes y pensamientos iluminando y dando nombre a esa oscuridad que les invade a través de la creatividad. Es más solo hay que recordar cómo funciona el sistema inmunitario para entender que cuando una herida se abre todo el sistema actúa para que se cure.

Queremos decir también en este apartado que la desinformación hace que tanto hombres como mujeres no lleguen a entenderse. Por lo que pensamos que el arte, además de necesario, es un buen medio para estos asuntos, porque a veces las palabras no bastan para completar lo que uno siente o como lo siente. El arte y su multiplicidad de técnicas muestran en cada época como hombres y mujeres avanzan, también lo vemos en otros campos de la ciencia.

Por eso pensamos que la mujer artista es importante en este capítulo, por que como hemos visto en otros capítulos las mujeres artistas hasta hoy en día representan todavía en sus obras las dinámicas sexistas a las que han estado y están sometidas por una sociedad patriarcal y capitalista. Todavía existe una lucha para encontrar una balanza para la igualdad de condiciones. En redes sociales, internet y las noticias parece que la mujer y la mujer artista sea cada vez más reconocida en su profesión y sus valores, pero tan solo es un espejismo que seguimos observando. Como dice en la historiadora de arte Eugenia Tenenbaum en una entrevista en el Mundo en *Mujer, poder y arte: la revolución pendiente*:

[...]En 2022 esto, además de intolerable, es insufrible [...] Pero ve esperanza en el futuro. [...]En redes sociales, en los últimos años, ya se está viendo un cambio: cada vez surgen más divulgadoras especializadas y cada vez se publican más libros que siguen la estela de las historiadoras del arte feminista de los años 70 y los 80. El problema es que esto no permea en el nivel institucional y educativo. Y acaba generando un espejismo: las redes sociales nos producen la sensación de que estamos entre todas generando un cambio, pero, a la hora de la verdad, nos encontramos con la misma actitud reaccionaria de siempre [...] ¹⁵⁷(TENENBAUM, 2022)

Por ello, la mujer artista debe seguir trabajando y haciendo visible la importancia que tiene el arte en la sociedad para que poco a poco puedan producirse cambios en la sociedad.

5.4. Presentación de la obra finalizada

Como se ha explicado al principio del tema, ambas piezas funcionan en conjunto e independientemente, son dos piezas que describen el momento presente; desde el punto de vista femenino en momentos de pandemia.

¹⁵⁷ Cf. Blanco, Leticia., *Mujer, poder y arte: la revolución pendiente*, en: *El Mundo*, Barcelona, 2022 <https://www.elmundo.es/cultura/arte/2022/07/18/62d43469fc6c8387578b4573.html> (último acceso 02/04/2023)

El montaje realizado para la instalación performativa Land Art de *All-embracing* fue complicada, por el hecho de que nos tuvimos que desplazar a las montañas antes de que saliera el sol. La poca luz, las imprevistas condiciones meteorológicas que implicaban: frío, humedad, problemas para subir a la montaña rocosa, no impidió que se realizara la acción. Y eso potenció nuestras ganas de ejecutar la obra. La performance en directo se grabó con una cámara réflex digital, fijada con un trípode, también utilizamos un móvil en movimiento, para captar detalles y retransmitir en directo. La fotografía que mostramos a continuación fue tomada al comienzo de la acción performativa *All-embracing* a las 4:00 a.m

Día 24.07.2020 hora 04:00 a.m.

Figura 112. *All-embracing* [Fotograma] (Todos abrazados), Matthias Stephan (2020)

Figura 113. *All-embracing* [Fotograma] (Todos abrazados), Matthias Stephan (2020)

En ambas imágenes se puede observar como el paisaje va aclarando a medida que pasan los minutos y va saliendo el sol por las montañas de Albula Pass. Pasamos de la oscuridad total a visualizar los Alpes y el agua que caía de las montañas en el silencio del amanecer. Un tablero de ajedrez de espejos se observa en el suelo, reflejando las estrellas, el cielo y las nubes que pasaban en ese instante a medida que amanecía. El tablero de ajedrez tiene como significado la estrategia, pero para nosotras su simbolismo difiere un poco de este significado. Pues nuestra idea era trasladar la psique al tablero, la concentración de la mente para nosotras se condensa en algo estático, el cuadrado materialmente es de espejo y tiene para nosotras un carácter severo y rígido en la superficie, sin embargo, no es así ya que, al tratarse de varios espejos, el reflejo de las nubes y el rocío de la mañana van aportándole un concepto de lo femenino a nivel simbólico. En los cuadrados de espejo que sugieren el ajedrez representan el orden y la organización de la mente en el silencio.

A lo lejos, también se observa una silla típica de los Alpes, cuyo respaldo tiene un agujero con forma de corazón y en su asiento se encuentra una máscara de espejo realizada por nosotras. Esa máscara es sacada de un molde de la cara de la artista. Es una máscara de cristal maciza y de espejo, en la cual no se puede respirar cuando es colocada, ya que no contiene ningún orificio para poder respirar.

En las primeras secuencias se observa un plano lateral que va dirigiéndose hacia un plano horizontal. La secuencia en silencio y en calma dura unos minutos hasta ir visualizándose poco a poco la imagen de la puesta en escena.

Figura 114. *All-embracing* [Fotograma] (Todos abrazados), Matthias Stephan (2020)

Figura 115. *All-embracing* [Fotograma] (Todos abrazados), Matthias Stephan (2020)

Enlace video: <https://www.sheila-toledo.com/glassconcept/time-dilatation>

Por el lateral izquierdo se observa la entrada de la artista en la escena vestida con un mono de color beige. De lejos parece que la artista esté desnuda, sin embargo, está vestida, pues para nosotras el desnudo no es corporal en esta video-performance, sino mental.

Al avanzar la secuencia vemos caminar pacientemente por el lado izquierdo de la imagen a la artista que se posiciona al lado de la silla vacía y comienza a realizar diferentes movimientos interpretando las piezas del ajedrez. Seguidamente se coloca la máscara que se encuentra apoyada en el asiento de la silla y realiza una serie de gestos ancestrales con las manos que sugieren mudras. Los mudras en esta performance constituyen mensajes dirigidos con las manos para hacer referencia a nuestro estado físico, psicológico y espiritual en el momento presente.

Estos gestos empleados de la tradición hindú son empleados para calmar los dolores y sosegar el ánimo. Pues el silencio de la meditación con mudras contacta con lo más profundo de nuestro ser para poder dirigir nuestras preguntas y darle formas con el cuerpo. No obstante, este tipo de meditaciones junto con la danza dan sentido a la puesta en escena de cada una de nuestras video-performances, ya tanto los mudras y los movimientos de danza ayudan a que se reduzcan los niveles de cortisol en el cerebro y con ello el estrés. Consideramos que a través de la meditación y la danza se transforman esas sensaciones y llegan a producir armonía al cuerpo cada vez que estas técnicas se practican. Por ello, en diversas de nuestras performances siempre elegimos algún elemento que contenga un mudra, algún gesto sobre la meditación y el movimiento de la danza.

En las primeras secuencias también se observa que la artista hace referencia al peón comúnmente desvalorado en el juego del ajedrez. La video-performer va moviéndose de manera lenta de lado a lado y haciendo pausas y movimientos rápidos y lentos. Creando sacudidas y pausas que invitan a la reflexión del espectador. Estos movimientos quedan reflejados en el cristal de espejo y en el silencio del paisaje salvaje.

Figura 116. *All-embracing* [Fotograma] (Todos abrazados), Matthias Stephan (2020)

A continuación, la artista se dirige al lateral derecho y comienza a ejecutar movimientos que recuerdan al alfil del ajedrez, para nosotras esta pieza del tablero nos gusta mucho por la elegancia de los movimientos en diagonal a nivel danza. El alfil en el ajedrez corresponde al valor de tres peones, por lo que es una pieza también de poco valor, sin embargo, es una pieza que se desplaza a largas distancias, de delante hacia atrás, de atrás hacia delante y sin pasar por encima de ninguna pieza. Cuando contemplamos la partida de ajedrez también visualizamos que el alfil solo puede desplazarse por algunos escaques del tablero con lo que solo puede desplazarse cuando la vía esta libre y en nuestro caso estamos realizando una coreografía en el tablero de espejos a solas en la inmensidad de las montañas.

Figura 117. *All-embracing* [Fotograma] (Todos abrazados), Matthias Stephan (2020)

En la siguiente secuencia observamos como la artista representa a la torre, quedando esta pose en pausa por unos minutos. Para nosotras las pausas y los silencios en esta pieza describen los momentos intensos y de reflexión en situaciones adversas. La torre del ajedrez en esta video-performance simboliza la fortaleza y el arraigo en tiempos de pandemia, así como la observancia y la dificultad de digerir aspectos desconocidos hasta la fecha y dolorosos para nosotras ante situaciones complejas.

Figura 118. *All-embracing* [Fotograma] (Todos abrazados), Matthias Stephan (2020)

Enlace video: <https://www.sheila-toledo.com/glassconcept/time-dilatation>

En la siguiente secuencia de video, la artista recoge una rosa de debajo de la silla. Se la coloca con espinas entre los labios y sube en puntas con las zapatillas rojas de ballet para realizar una danza folclórica que representa al taconeo de un baile flamenco en los Alpes Suizos. Al comienzo, los movimientos son delicados y femeninos, pero al entrar en el ajedrez los movimientos comienzan a ser más intensos. Los movimientos de la danza comienzan con la subida a puntas, la subida y bajada de brazos que aluden a los estados de ánimo sufridos por la presión mediática y social del momento. Estos movimientos son para nosotras una forma de hiperventilar la ansiedad producida por el estrés, de la misma manera que la artista utiliza el taconeo sobre los espejos de cristal de espejo, colocados en el suelo de los Alpes para expulsar la tensión.

Figura 119. *All-embracing* [Fotograma] (Todos abrazados), Matthias Stephan (2020)

Los taconeos con las puntas de ballet rojas comienzan a partir en pedazos los espejos donde está reflejado el cielo, las nubes y el reflejo de propia la artista. Esto simboliza la fractura y la ruptura de los estereotipos, los prejuicios y los fuertes sentimientos generados por la situación compleja de la pandemia.

Para nosotras no solo se trató de una danza al azar, aunque sí que fue realizada espontáneamente, ya que no hubo una coreografía previa. Se trató de una danza española, que fue creada y representada por la añoranza a familiares y amigos y la presión social,

política y cultural de estar en un país extranjero en tiempos de Cov-19 sin poder volver a casa. Los movimientos rápidos y lentos desarrollaban la intensidad y aflicción del sentimiento, de la búsqueda de identidad, del sentido común para no entrar en el bucle de negatividad que se sentía en todos los lugares a nivel mundial.

Figura 120. *All-embracing* [Fotograma] (Todos abrazados), Matthias Stephan (2020)

Figura 121. *All-embracing* [Fotograma] (Todos abrazados), Matthias Stephan (2020)

Enlace video: <https://www.sheila-toledo.com/glassconcept/time-dilatation>

Para nosotras fue un momento en el que la danza flamenca le atribuimos un signo de identidad personal y de aire fresco que implicó un lenguaje corporal y mental en donde el dolor emocional podía representarse de manera sincera, sin prejuicios y sin hostigar a nadie, ya que estábamos solas perdidas en las montañas. Sin que nadie nos tuviera que decir cómo comportarnos, cuando caminar por la calle o como mostrar o sobrellevar nuestra preocupación ante dicha situación. Sin embargo, esto era algo ficticio puesto que se estaba grabando todo y fue visualizado por muchísimas personas por la plataforma Twitch.

Figura 122. *All-embracing* [Fotograma] (Todos abrazados), Matthias Stephan (2020)

Por último, cuando la artista termina de taconear y romper varios espejos del tablero de ajedrez, se dirigió hacia el asiento de la silla para realizar los últimos equilibrios con las puntas de ballet, sobre el suelo irregular de los Alpes Suizos. La dificultad de esta acción requería de mucha concentración física y psíquica. Pues los equilibrios hacían referencia a la confrontación de los conflictos, la inestabilidad y la fragilidad de la psique en ese momento. Finalmente, en la secuencia de video termina cuando vemos a la artista recoger la silla y transportarla frente al objetivo, mientras mira fijamente a la cámara; mostrando el cansancio, en la lejanía de esos parajes idílicos.

Figura 123. *All-embracing* [Fotograma] (Todos abrazados), Matthias Stephan (2020)

Figura 124. *All-embracing* [Fotograma] (Todos abrazados), Matthias Stephan (2020)

En estos clips aparece como hemos dicho en capítulos anteriores el fondo del paisaje de Albula Pass en los Alpes Suizos a 1700 metros de altura a nivel del mar. Al fondo se observa una cascada y un río, que puede oírse con el silencio de las montañas, la danza, los gestos y al final de la obra el zapateo de una danza folclórica española.

A continuación, mostramos las imágenes obtenidas de las secuencias de la video-performance *Uranus*.

Día 26.02.2021 hora 03:00 p.m.

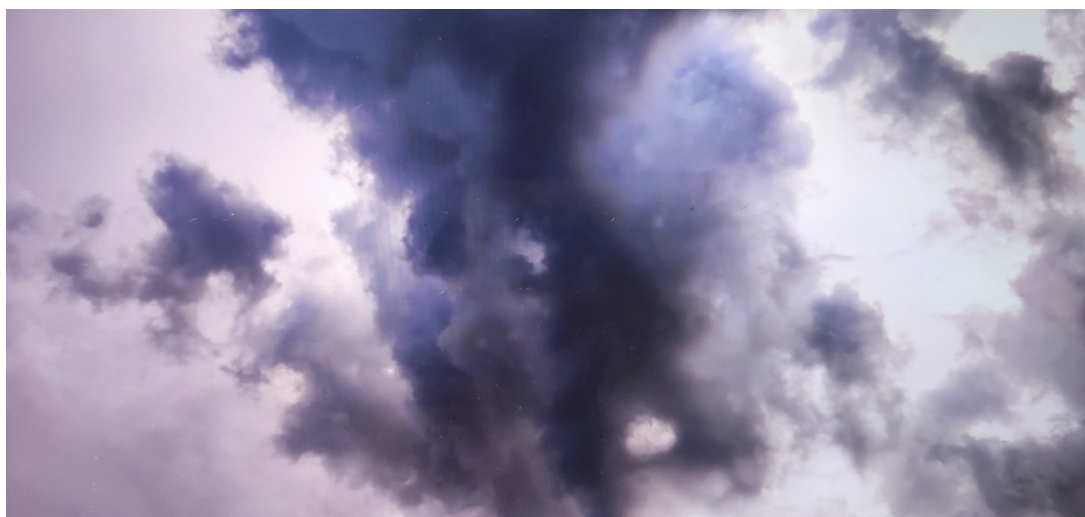

Figura 125. *Uranus* [Fotograma] (Urano), Sheila Toledo Ribes (2021)

Enlace video: Privado

Esta pieza comienza con una tormenta, aludiendo a la tormenta de ideas y pensamientos en bucle cuando se va a producir una descompensación de los pensamientos. En los países nórdicos y germanos la tempestad nos recuerda al dios Thor, que representa la lucha contra las serpientes y los dragones. En nuestra video-performance además esta secuencia hace referencia al razonamiento en el momento en el que se produce una psicosis. Todo pensamiento que sucede en la cabeza va descendiendo como las gotas de lluvia caen del cielo a la tierra (la realidad). Las nubes grises densas representan simbólicamente el mundo interno (siempre en metamorfosis), también aparecen rayos que iluminan en escasos segundos el cielo gris repleto de nubes que mitológicamente, adquiere la connotación del tercer ojo de Shiva que va destruyendo a su paso las formas materiales.

El sonido tenue de la tempestad grabado intencionadamente hace alusión al silencio de la psicosis que apenas es percibida por la sociedad en el momento en el que sucede. Tras

escuchar los truenos la escena da paso a la siguiente secuencia en donde aparecen las estrellas, que representan el universo y sus misterios dentro de la psique.

Figura 126. *Uranus* [Fotograma] (Urano), Sheila Toledo Ribes (2021)

Enlace video: Privado

La artista vestida de azul cobalto en un fondo azul entra en escena, esta imagen nos introduce en la reminiscencia y nos introduce en el pensamiento. Un fondo de estrellas cuya representación nos recuerda la oscuridad del mundo interno nos muestra a la artista semidesnuda metida dentro de una bañera con agua en color azul cobalto y con un libro rojo y azul. Esta escena nos da a entender que la artista tras un análisis exhaustivo de estudio en silencio, metida en aguas turbias de color azul cobalto entra en calma. Al observar toda la imagen completa vemos que la video-performer aparece además metida dentro de un rectángulo geométrico que insinúa una columna. Esto se va repitiendo a lo largo del video, convirtiéndose esa columna en una forma ovalada, que simula la visión desde el interior.

Uranus es una performance realizada en un espacio cerrado cuya representación nos muestra dos caras de la vida, el pasado y el futuro. En la psicosis la mente se discierne creando mundos paralelos, la realidad tangible y la realidad de la mente (antiguamente

denominaban mundo humano y mundo divino). Ambas se vivencian como reales de forma intensa y simultáneamente. *Uranus* para nosotras posee una connotación de la mitología clásica, la perturbación y las revoluciones, ya que investigando sobre el tema de la psicosis nos damos cuenta de que, en un brote psicótico, el pensamiento entra en bucle y el inconsciente de la persona que la sufre observa aleatoriamente en sus pensamientos el pasado, presente y futuro, creándole un desbordamiento de emociones y pensamientos son insostenibles de soportar en ese instante. Pues la energía del pensamiento es tan rápida e intensa que la persona entra en un enorme caos incontrolable. Sin embargo, es a partir del sosiego cuando cada individuo tiene la capaz de darle sentido al caos interno para comprender cual ha sido el desencadenante y que herramientas utilizar para que se puedan reducir los niveles de estrés antes de producirse un problema psicológico.

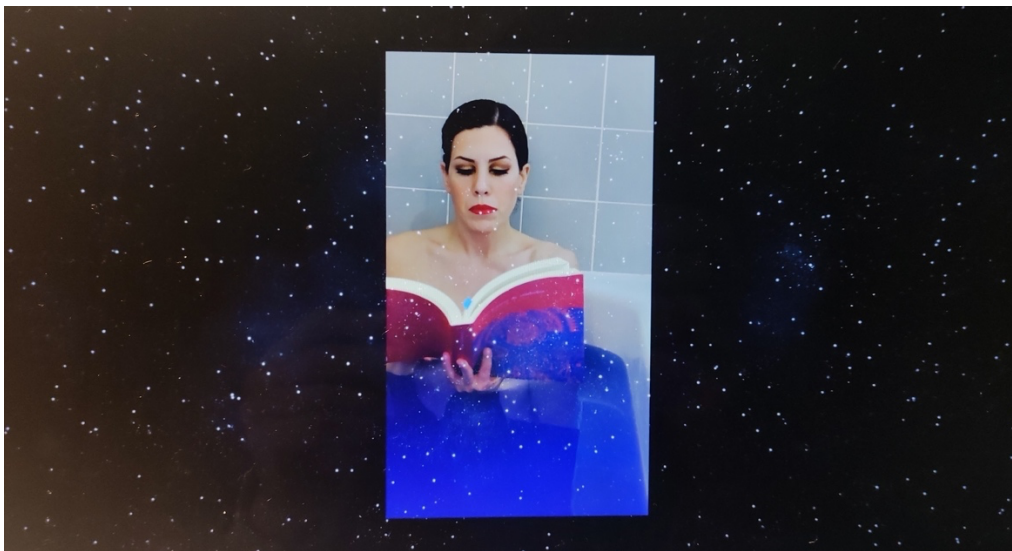

Figura 127. *Uranus* [Fotograma] (Urano), Sheila Toledo Ribes (2021)

Enlace video: Privado

El video mezcla varias escenas, pasando de lo estático y lo silencioso a la acción y el movimiento de una danza expresiva y abstracta. En la escena de la danza aparece la música de piano realizada por Adela Estellés, la compositora y artista creó la partitura especialmente para la performance. La voz y las palabras sonoras no tienen un significado

concreto ya que se trata de un lenguaje inventado que adquiere de igual modo protagonismo con los gestos y expresiones de la danza en la secuencia.

En cuanto al vestuario de la danza, contemplamos que la túnica es también de color azul cobalto de un textil vaporoso y transparente que simula que la artista esta sumergida bajo el agua del pensamiento y la imaginación. Hemos de señalar en este punto también que antes de que se produzca la danza azul, la artista en varias de las primeras imágenes realiza una pequeña meditación cerrando los ojos antes de meter la cabeza dentro del agua azul. Para nosotras el agua azul es importante en esta performance puesto que su simbología entra dentro del marco psicológico, la cual nos introduce en el tema del inconsciente, el dinamismo, lo femenino y la profundidad del pensamiento.

Como comentábamos en capítulos anteriores, la contemplación del agua en las civilizaciones antiguas influyo en el progreso, por lo que para nosotros esa contemplación de las civilizaciones ancestrales nos inspiró para realizar nuestra practica artística.

El agua azul refleja la imagen como cuando nos miramos en un espejo, sin embargo, solo si lo rompes se pueden hallar diversas preguntas y generar nuevos conceptos, de lo contrario el espejo solo refleja lo superfluo. No obstante, con el agua no pasa lo mismo, pues con este líquido hay que atreverse a sumergirse para sentir y observar el abismo de nuestros pensamientos. Por ello, mostramos en la video-performance la sumersión en el agua que significa la disolución del Yo y la sepultura ante la contemplación de la danza azul. Pero, la performance no acaba ahí, sino que la artista después de visualizar la danza alza la cabeza, se observa tranquila y muestra lentamente con su mímica y la bajada del agua su renacimiento.

Figura 128. *Uranus* [Fotograma] (Urano), Sheila Toledo Ribes (2021)

Enlace video: Privado

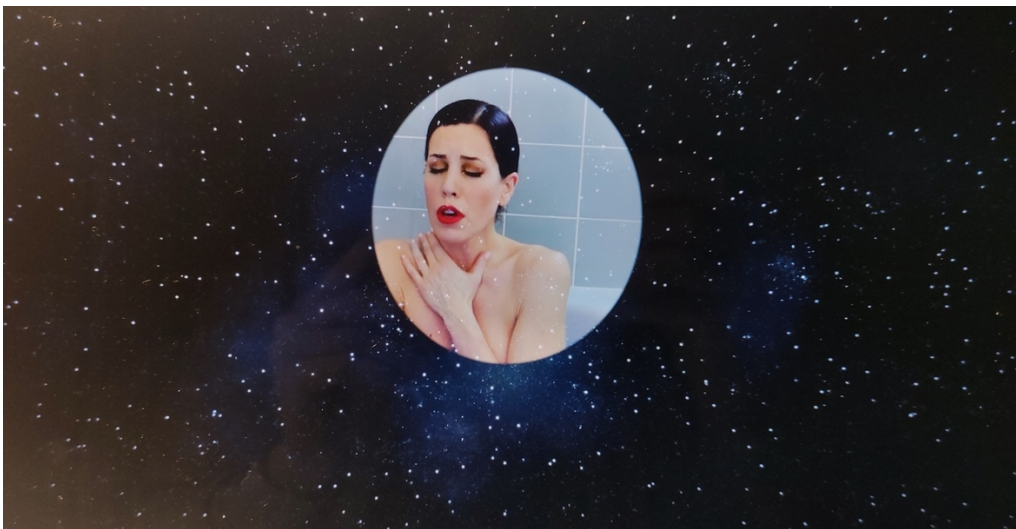

Figura 129. *Uranus* [Fotograma] (Urano), Sheila Toledo Ribes (2021)

Enlace video: Privado

A continuación, la artista aparece casi sin agua a su alrededor lo que simboliza que los pensamientos se han diluido a medida que va meditando y metiendo y sacando la cabeza del agua. De repente, en la siguiente secuencia de la video-performance aparecen dos agapornis sobre la cabeza de la artista (ambos pájaros son reales, por lo que no se trata de

ningún montaje). Los animales libremente se posaron en la cabeza de la artista tras transcurrir 2 horas de grabación, ambos pájaros observan su alrededor.

La video-performer realiza en ese momento movimientos lentos para que los animales no salgan volando o se asusten y se deja llevar por la espontaneidad de la situación (un aspecto frecuente que suele ocurrir cuando un artista realiza una performance). Los agapornis observan la situación del exterior y pasean alrededor de su cabello simbolizando el pensamiento y la imaginación de la artista. Esta escena no posee música, solo se escucha el sonido del agua cuando la artista entra en movimiento y el sonido de los dos agapornis que se comunican entre ellos.

La escena se desarrolla dentro de un óvalo que abre el debate de la observación del otro, no solo se le da protagonismo a la mujer semidesnuda sino a lo que sucede arriba de su cabeza. Perdiendo de este modo la importancia del desnudo y cobrando significado y consideración el concepto sobre el espejo, la psicosis y la mujer en el arte desde la video-performance.

Figura 130. *Uranus* [Fotograma] (Urano), Sheila Toledo Ribes (2021)

Enlace video: Privado

Figura 131. *Uranus* [Fotograma] (Urano), Sheila Toledo Ribes (2021)

Enlace video: Privado

En las últimas secuencias la artista baja la cabeza y recoge una fresa guardada en la bañera, los pájaros se percatan de la fruta y se quedan observando la fresa mientras que uno de ellos que está en la parte izquierda de la cabeza se dirige a la fruta para comérsela, mientras el otro agapornis le observa.

Figura 132. *Uranus* [Fotograma] (Urano), Sheila Toledo Ribes (2021)

Enlace video: Privado

La video performance de *Uranus* termina con la imagen de una mujer inmóvil dentro de un ovalo con fondo de estrellas con dos pájaros agapornis en la cabeza, quedando abierto el concepto de la psique y lo femenino. El video termina de la misma manera que empieza con fondo en negro y nuevamente el video-performance se reproduce en bucle.

5.4.1. Montaje expositivo

En cuanto al montaje expositivo de ambas obras, debemos decir que la pieza audiovisual de *All-embracing* a nivel localización, nos fue más difícil para su realización. Ya que por una parte comenzamos el montaje en la oscuridad y con muchísimo frío.

A nivel técnico surgieron siempre pequeños inconvenientes por no tener luz suficiente, por ejemplo, la colocación de la silla, de los espejos y la composición que queríamos captar con la cámara. En el suelo siempre había pequeños agujeros o huecos que nos imposibilitaban poner los objetos rectos por lo que tuvimos que amoldarnos al espacio natural.

No pasó lo mismo con el montaje de *Uranus*, ya que se grabó en casa y la colocación de la cámara estaba correctamente nivelada y pudimos utilizar las luces y focos necesarios. El lenguaje expositivo de ambas piezas nos permite la simultaneidad de proyección, ya que ambas, aunque han sido paralelamente grabadas en distintos entornos, las dos contienen un hilo conductor que nos permite su representación en conjunción.

No obstante, consideramos también que a pesar de ser finalmente un video-performance remarcamos que para nosotros todo el proceso de montaje previo ha sido para nosotros tan intenso e interesante como el proceso y el resultado final; ya que el hecho de abordar el tema de *All-embracing* en medio de la naturaleza, pura y salvaje a las 4:00 de la mañana en un país extranjero y proyectarse unas horas después en directo a diferentes países. Nos ha permitido ser performaticamente hablando “auténticos” con nuestra acción. Pues

recordemos que *All-embracing* no contiene edición de video, cosa que con *Uranus* no ocurrió.

Por otra parte, como decíamos en capítulos anteriores las piezas *All-embracing* y *Uranus* representadas una en plena naturaleza y la otra en un cuarto de baño y una oficina abordan conjunta e individualmente un alcance poético con implicaciones leves hacia una crítica social y política en aquel momento de realización. La incorporación de las nuevas tecnologías en el arte actual nos ofrece además la posibilidad de tener nuevas experiencias a la hora de crear y concebir lo que estamos viendo artísticamente. En estas dos piezas también visualizamos el *new media art* como recurso tecnológico pues estuvo activamente en nuestras dos obras. El día de la presentación en directo, el espectador se encontraba en sus casas frente a una pantalla de ordenador, móvil u otro aparato audiovisual.

El espectador además estaba viendo la obra a diferentes Kilómetros de donde se encontraba la pieza original performativa a una hora determinada, pues al verse reproducida en un canal en directo como lo fue la plataforma de Twitch parecía que el espectador estaba presente sin estarlo físicamente. Además, a la vez que se reprodujeron las video-performances pudimos apreciar que la gente podía chatear y realizar comentarios simultáneamente a las imágenes. Con lo cual el espectador aun no estando físicamente con nosotros, sí que lo estaba al intervenir con sus comentarios en el chat. Esto nos fascinó ya que muchas veces en las video-performances el artista se pierde los comentarios del espectador en el momento presente, lo mismo pasa cuando se realiza una performance en directo. Muchas veces el espectador no se implica tanto o de manera tan activa como lo implican las plataformas en directo. Ya que los comentarios o las acciones del espectador se observan más al finalizar la obra cuando se realizan presencialmente.

Se preguntarán que tiene que ver aquí el *new media art* en nuestra obra, pues es una disciplina de arte que se utiliza como herramienta de los medios digitales que integra todo lo digital en los tiempos que vivimos. Desde el principio nuestra idea partió de representar la acción performática a través del video en una plataforma en directo para que el espectador pudiera disfrutarla. En las reuniones al mes que realizamos con el grupo de

Out of site Chicago dirigido por la artista performance Carron Little, diversos artistas internacionales compartimos que la sociedad está cambiando continuamente, los medios también lo hacen y los artistas también debemos hacerlo.

El arte necesita de espectadores sino deja de ser arte. Nuestra idea de utilizar el método en directo era porque queríamos que el espectador se implicara. Queríamos también observar cual era la reacción del espectador y que nuevas aportaciones e ideas nos brindaría con sus comentarios. Estábamos abiertos al debate después y durante la acción.

Además de observar los comportamientos del espectador mediante el chat, nos importaba ver si el espacio expositivo de nuestra video-performance adquiría un papel fundamental en la percepción de la obra. Si el espectador, era pasivo, si era agresivo, si se quedaba en silencio, si participaba, etc. Nos interesó como a través de esa plataforma los roles de la performance (un lugar para contemplar la acción) se convertía en un lugar de acción no solo por nuestra acción, sino por lo que se despertó en los espectadores a través del chat.

5.4.2. Difusión de la obra

Al finalizar tanto la obra de *All embracing* y *Uranus* se utilizaron varios medios de difusión, ambas piezas artísticas fueron mencionadas y retransmitidas en directo vía online durante la pandemia y por tanto los espectadores podían acceder a ella desde diferentes partes del mundo. Testimonio de ello, quedo en el enlace que se ofrece en mi página web de artista www.sheila-toledo.com en el apartado de *All-embracing*, en la página web de Out of site Chicago, en las páginas de Instagram de Experimental Sound Studio de Chicago, en la plataforma Twitch y en el Ukrainian Institute of Chicago, donde se subieron imágenes al finalizar la video-performance junto con los simposios realizados en colaboración con Out of site Chicago y Carron Little. Sin embargo, la pieza de video de *Uranus* no la podemos encontrar más en internet, ya que la colaboración con el video de *Neptune* de Rachel Bunting contenía un desnudo y fue censurada en internet. Quedando solamente algunas imágenes de ambas video-performances.

Indudablemente hoy en día las redes forman parte de nuestra vida cotidiana, haciendo accesible lo inaccesible. En nuestro caso en el primer caso nos hemos servido de ella para vencer las barreras físicas del paisaje suizo donde se realizaba la acción performativa. Mientras que en el segundo caso la red ha sido utilizada de modo inmersivo prospectivo e indagatorio hacia nuestras emociones, la psique y la psicosis.

De este modo el arte se ha convertido en la herramienta idónea para materializar nuestras indagaciones acerca de la mente y las tortuosas circunstancias a que la sociedad la tiene expuesta, depresión, ansiedad, estrés, aceleración, autocrítica excesiva (selfies), sentimiento de fracaso, y exposición exacerbada y vulnerabilidad a los medios (hates).

A continuación, mostramos algunas de las imágenes donde se hizo público en redes sociales, pues este tipo de plataformas en la actualidad son muy frecuentadas y emiten rápida difusión.

Figura 133. Anuncio de las video-performances *All-embracing* [Fotograma], Out site Chicago (2020)
Enlace video: Privado y en Twitch

← **Publicaciones**

outofsite_chi

Out of Site presents
A night of performance art with

Ops Alums

**Rachel Bunting &
Sheila Toledo**

Friday, February 26, 2021 @ 7pm CST
Tune in to:
twitch.tv/experimental_sound_studio

Figura 134. Anuncio de las video-performances *Uranus* y *Neptune* [Fotograma], Out site Chicago (2021)
Enlace video: Privado

#experimentalsoundstudio

outofsite_chi

Siguiendo

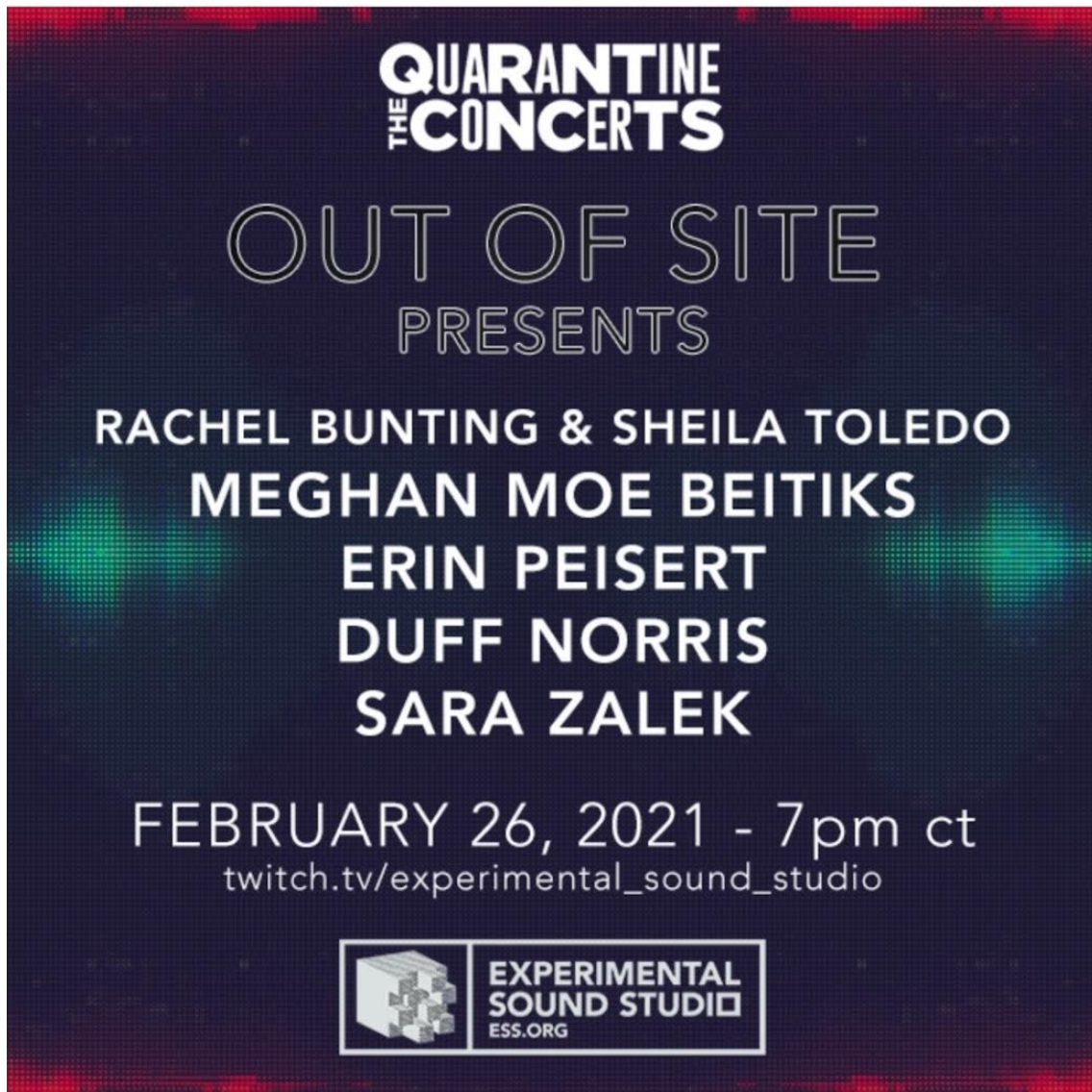

Figura 135. Anuncio de las video-performances *Uranus* y *Neptune* [Fotograma], Out site Chicago (2021)

Enlace video: Privado

VI. LA PSICOSIS SOCIAL EN EL ARTE COLECTIVO Y COLABORATIVO

La sociedad moderna ha ido adquiriendo con el paso del tiempo rasgos psicóticos y esquizofrénicos. Hoy en día las personas sufren la embestida de la disolución del yo y el abuso de la múltiple identidad en las redes sociales. Los ciudadanos se enfrentan a la sensación de frustración continúa al tener que hacer frente a sus múltiples y diversificadas tareas cotidianas, bajo la dependencia y la tensión creada por las redes.

Tal como ya apuntaba Jean Baudrillard en su libro publicado en el año 1976, *Cultura y simulacro*, en el cual analiza la transformación de la cultura y la sociedad contemporánea debido a la presencia de la simulación, la hiperrealidad y la disolución entre realidad y representación. Planteando cuestiones profundas sobre la existencia de la verdad, la identidad y la cultura, todo ello en la era de la simulación. Uno de sus primeros textos en *Cultura y simulacro* dice así:

[...] Cuando lo real ya no es lo que era, la nostalgia cobra todo su sentido. Pujanza de los mitos del origen y de los signos de realidad. Pujanza de la verdad, la objetividad y la autenticidad segundas. Escalada de lo verdadero, de lo vivido, resurrección de lo figurativo allí donde el objeto y la sustancia han desaparecido. Producción enloquecida de lo real y lo referencial, paralela y superior al enloquecimiento de la producción material: así aparece la simulación en la fase que nos concierne una estrategia de lo real, de neo-real y de hiperreal, doblando por doquier una estrategia de disuasión.¹⁵⁸ (BAUDRILLARD, 1976: 15)

Baudrillard reflexiona como la línea entre la simulación y la realidad en nuestra sociedad, se ha vuelto cada vez más difuminada. Así pues, los simulacros acaban adquiriendo rasgos más poderosos que la realidad, la sociedad se ha vuelto adicta a las imágenes y las representaciones. Este estado donde la realidad y la simulación se fusionan responde al concepto de "hiperrealidad", aquí se encontrarían incluidas: las recreaciones de los parques temáticos, la publicidad y los medios de comunicación.

¹⁵⁸ cf. Baudrillard, Jean., *Cultura y simulacro*, Barcelona, Editorial Kairós, 1978, pp.15 ss.

Figura 136. *Espacio de maquetas (Model Room)* [Fotografía], Olafur Eliasson (2003)

Esto se refleja en obras como las del artista danés Olafur Eliasson. Él crea instalaciones que desafían la realidad y la percepción de esta, investigando como interactuamos con el mundo real. Desde los años 2000 hasta el 2023 ha creado toda una serie de obras notables y ha participado en numerosas exposiciones a nivel mundial. Su trabajo se centra en temas sobre la percepción, el medio ambiente y la exploración de la experiencia sensorial, lo cual ha tenido un impacto significativo en el arte actual.¹⁵⁹

Todo ello evidencia la idea de que nuestra sociedad han entrado en crisis, tal como apuntaba Arlie Russell Hochschild en su libro del 2003, "*La mercantilización de la vida íntima: apuntes de la casa y el trabajo*". Según este autor las fuerzas del mercado y el capitalismo afecta las vidas de las personas, la exploración de la esfera de la vida íntima y las relaciones personales se ven afectadas. Hochschild examina minuciosamente cómo las relaciones familiares, las dinámicas de género y el trabajo doméstico se entrelazan con el mundo económico y social. Hochschild argumenta que las relaciones personales, como el matrimonio y la crianza de los hijos, a menudo se ven influenciadas por la lógica del mercado y las personas acaban adoptando roles de "trabajadores emocionales".

¹⁵⁹ cf. Guggenheim Bilbao Muscoa., *Olafur Eliasson: en la vida real*, Bilbao, 2020 <https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/olafur-eliasson-en-la-vida-real> (último acceso: 23/09/2023)

Hochschild analiza la división tradicional del trabajo doméstico, en la cual las mujeres tienen una carga desproporcionada de responsabilidades en el hogar sin salario alguno. Evidentemente la participación de las mujeres en el mundo laboral y la economía ha impactado la familia, creando tensiones al tener que compatibilizar las responsabilidades familiares y las demandas laborales. Para evitar las presiones y buscar formas de equilibrar el trabajo y la vida familiar, las personas optan por la externalización de servicios de cuidado de niños o de personas mayores, entrando en un bucle sin sentido. El libro de Hochschild destaca cómo los ejes de las fuerzas económicas y sociales influyen en la vida cotidiana de las personas y en consecuencia cómo estas dinámicas juegan en el ámbito de las relaciones personales y la vida íntima. Planteando los efectos de la mercantilización sobre la experiencia humana y cómo incide en ella implantando el desánimo de alcanzar lo inalcanzable. Este nuevo modelo sociopolítico y financiero de comunicación y vigilancia permanente, de múltiple representación diversificada en la navegación en las redes, ha supuesto un desconcierto y una crisis para el individuo, la frustración se ha instalado en nuestras vidas.¹⁶⁰

Así pues, desde las artes "Badlands Unlimited" ha estado activo desde el año 2010. Este colectivo artístico y editorial, fundado por el artista Paul Chan, se ha centrado en la convergencia de la tecnología y el arte, incluyendo la realidad virtual. Usando una variedad de medios tecnológicos y digitales, incluyendo la realidad virtual, así como la hiperrealidad digital, tanto en su trabajo artístico como en el editorial. La finalidad de ello es abordar temáticas sociales y culturales, incluyendo cuestiones relacionadas con el género y la política. A lo largo de estos años, han producido toda una serie de obras y proyectos que exploran estas cuestiones de manera innovadora y provocativa.

En coincidencia, Baudrillard también examina cómo el consumismo y el capitalismo están intrínsecamente ligados a la lógica de la simulación. Dado que el consumo se basa en la adquisición de signos y símbolos más que en la adquisición de bienes materiales. Baudrillard argumenta que las representaciones y las simulaciones han erosionado la posibilidad de acceder a una verdad objetiva, dado que todo se ha convertido en una construcción de signos y significados, poniendo en crisis la verdad. En esta

¹⁶⁰ cf. Hochschild, Arlie Russell., *Mercantilización de la vida íntima. Apuntes de la casa y el trabajo*, Buenos Aires, Katz Editores, 2008, pp. 25 ss.

resignificación se analiza cómo los signos y los significados se han vuelto independientes en la cultura contemporánea, ya no se refieren necesariamente a objetos o realidades concretas, sino que a menudo se refieren a otros signos existentes y procedentes de un proceso autónomo de la simulación.

Desde el análisis de la sociología de la desviación aparece "*Outsiders*" 1963, una obra de Howard S. Becker; centrándose en cómo la sociedad etiqueta y construye la desviación. Creando etiquetas para todo y todos y analizando cómo estas etiquetas pueden tener un impacto profundo en la vida de las personas y de los grupos sociales. "*Outsiders*" contribuyó en su momento a facilitar la comprensión de la dinámica social que rodea a la desviación, cuestionando las nociones convencionales de lo que constituye la "normalidad" en la sociedad y evidenciando los procesos psicológicos y conductuales para crear identidades dentro de la sociedad.

Figura 137. *Sin Título* [Fotografía], Jean René (2014)

Figura 138. *Sin Título* [Fotografía], Banksy (2014)

Su proyecto "*Inside Out*" se centra en destacar a individuos y darles voz a través del arte público. El artista francés JR crea obras de arte callejero que a menudo presentan retratos de personas comunes en comunidades marginadas de todo el mundo.¹⁶¹ Al igual que sucede actualmente con el artista británico Banksy que incide en problemáticas internacionales para evidenciar los hechos.¹⁶²

¹⁶¹ cf. El mundo., *¿Puede el arte cambiar el mundo?*, en: Voces, España, 2014
<https://www.elmundo.es/blogs/elmundo/voces/2014/02/28/puede-el-arte-cambiar-el-mundo.html> (último acceso: 23/09/2023)

¹⁶² cf. BBC., *Ukraine's Banksy stamps feature art of Putin in judo match*, London, 2022
<https://www.bbc.com/news/world-europe-64774717> (último acceso: 23/09/2023)

Esta obra es considerada un clásico en el campo de la sociología de la desviación y ha tenido un impacto significativo en la comprensión de cómo la sociedad define y etiqueta a los individuos como "desviados" o "delincuentes". Becker argumenta que la desviación no es una característica inherente de una acción o comportamiento, sino que es el resultado de la interacción social y de la etiquetación por parte de otros. El etiquetado produce estigmatización: Becker sostiene que cuando la sociedad etiqueta a alguien como desviado, esta etiqueta puede tener un impacto significativo en la identidad y el comportamiento de esa persona. Como resultado se puede producir una "desviación secundaria", en la cual la persona etiquetada como desviada comienza a adoptar una identidad y un estilo de vida desviados como respuesta a esa etiqueta social.

Un concepto muy interesante que Becker aborda hace referencia a las subculturas de desviación donde los grupos sociales, marginados o estigmatizados; pueden desarrollar subculturas de desviación como una forma de resiliencia, como una búsqueda de identidad y pertenencia. "Outsiders" tuvo un gran impacto en el campo de la criminología y en la forma en que se aborda habitualmente el estudio de la desviación y la delincuencia. Gracias a ello cambió el enfoque de la delincuencia como un rasgo individual, al estudio de la delincuencia como un producto de la interacción social y la etiquetación.¹⁶³

Ya en su momento en su libro: "*Vigilar y Castigar: Nacimiento de la prisión*" de Michel Foucault, publicado en 1975, Foucault analiza cómo las formas de castigo y control de la delincuencia han evolucionado a lo largo del tiempo y cómo estos cambios reflejan cambios más amplios en la estructura del poder y el conocimiento en la sociedad. Este estudio tiene como eje central la crítica a la evolución histórica y de control social en la sociedad occidental moderna.

Algunos de los temas clave que Foucault aborda en su libro analizan cómo las formas de castigo han evolucionado desde la tortura y la ejecución, a la disciplina y control social mediante la inserción en instituciones penitenciarias. Foucault introduce el concepto del "panóptico", una forma arquitectónica y social de vigilancia y control en la que los individuos son constantemente observados, y que lleva a la auto vigilancia y al

¹⁶³ cf. Castronuovo, Luciana., *Outsider: hacia una sociología de la desviación / Howard Becker*, en: Miriada n°6, Universidad del Salvador, Facultad de Ciencias Sociales, 2010
<https://p3.usal.edu.ar/index.php/miriada/article/view/30/82> (último acceso: 23/09/2023)

cumplimiento de las normas sociales. Foucault explora cómo el poder y el conocimiento están intrínsecamente ligados en la sociedad moderna.¹⁶⁴ Llegando a destacar cómo las políticas estatales controlan la vida (la demografía) y la salud (la salud pública) de los ciudadanos, desarrollando el término de Biopolítica, como se aprecia y vivimos recientemente ante la crisis sanitaria del COVID 2019 en muchos países.

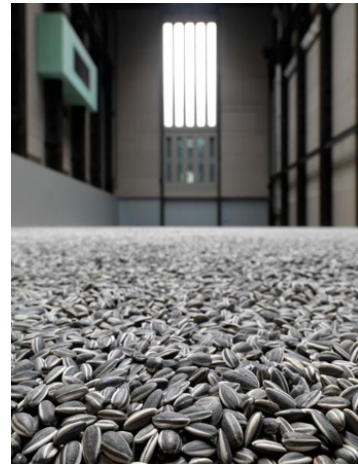

Figura 139. *Cámara de vigilancia (Surveillance Camera)* [Fotografía], Ai Weiwei (2010)

Figura 140. *Pipas de girasol (Sunflowers)*[Fotografía], Ai Weiwei (2013)

En el año 2010 el artista y activista chino Ai Weiwei exploró la vigilancia y el control en su instalación llamada "*Surveillance Camera*" (2010), para ello creó una serie de cámaras de vigilancia de mármol, las cuales cuestionan la omnipresencia de la vigilancia en la sociedad moderna al tiempo que examina la relación entre el individuo y el estado.

El eje central de "*Vigilar y Castigar*" de Michel Foucault es el estudio de cómo las prácticas de castigo y control social han evolucionado a lo largo de la historia y reflejan los cambios en la estructura del poder y el conocimiento en la sociedad moderna occidental. El libro es una ácida crítica a las instituciones de control y disciplina en la sociedad contemporánea.

También CAE es un grupo de artistas y teóricos que utiliza el arte para explorar temas críticos en tecnología, política y sociedad. El trabajo de CAE se extiende desde la década

¹⁶⁴ cf. Foucault, Michel., *Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión*, Siglo veintiuno editores Argentina, Buenos Aires, 2002, pp.192 ss.

de 1990 hasta la actualidad, y han abordado una amplia gama de temas relacionados con la sociedad vigilada y la tecnología de control. Su enfoque interdisciplinario y crítico los convierte en un colectivo relevante para la discusión sobre la vigilancia en la sociedad contemporánea. Uno de los proyectos notables de CAE es "*The Electronic Disturbance*" (*El Disturbio Electrónico*), que incluye una serie de obras y escritos que examinan la vigilancia electrónica, la tecnología de control y las implicaciones políticas de la vigilancia en la era digital. Su trabajo a menudo se centra en cómo las tecnologías de vigilancia impactan la vida cotidiana y la privacidad de las personas. Además de su trabajo específico sobre vigilancia, CAE ha explorado temas más amplios relacionados con la tecnología y el poder en la sociedad contemporánea. Sus proyectos a menudo utilizan instalaciones, performances y medios electrónicos para involucrar a la audiencia en una reflexión crítica sobre estas cuestiones.

También el libro Stuart Hall "*La cuestión de la identidad cultural*" publicado en 1992, es una obra influyente en el campo de los estudios culturales y aborda temas relacionados con la identidad cultural, la diversidad cultural y la globalización. En el impacto del postmodernismo en la conceptualización de la identidad cultural, hay que destacar la idea de que las identidades no son esencialmente fijas, sino que son fluidas y cambiantes. La identidad cultural no es un hecho fijo o esencial, sino un proceso en constante cambio y construcción que se forman en relación con otros y en contextos específicos.

Según Hall la globalización y la migración han llevado a una mayor diversidad cultural en las sociedades contemporáneas. En esta diversidad las personas construyen y negocian sus identidades en entornos cada vez más heterogéneos. Esta mezcla e interacción de diferentes influencias culturales produce una "hibridación cultural" y que constan de múltiples influencias.

Hall examina cómo los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la construcción y representación de identidades culturales. Los medios pueden contribuir tanto a la afirmación como a la negación de identidades culturales. Hall también considera cómo las identidades culturales están vinculadas a la política y cómo se utilizan en la

lucha por el poder y el reconocimiento en sociedades multiculturalmente diversas, y por las fuerzas políticas oportunamente cuando llegan la temporada de campaña.¹⁶⁵

Figura 141. *Kwassa, Kawassa* [Fotografía], Superflex (2018)

El colectivo danés Superflex aborda el drama de los refugiados dentro del programa artístico de La Mar de Músicas, 2018. Superflex es un colectivo de artistas daneses conocido por su enfoque en temas sociales y políticos, incluyendo la globalización, la migración y la identidad cultural. Su trabajo se caracteriza por su enfoque colaborativo y participativo, abordan cuestiones relacionadas con la diversidad cultural de manera crítica y creativa.

Hall enfatiza la naturaleza dinámica y en constante evolución de la identidad cultural y su relación con la política y la representación mediática. En resumen, "*La cuestión de la identidad cultural*" de Stuart Hall es una obra que cuestiona las nociones tradicionales de identidad cultural y plantea cuestiones importantes sobre cómo las personas y los colectivos construyen y negocian sus identidades en un mundo cada vez más plural y globalizado.¹⁶⁶

¹⁶⁵ cf. Hall, Stuart., *Desde el Sur: Legados y apropiaciones*, Colección red de posgrados en ciencias sociales, Clacso, Buenos Aires, 2014, pp.97 ss.

¹⁶⁶ cf. Hall, Stuart., *Cultural Identity and Diáspora*, Manchester, 1990, pp.364 ss.

Así pues, todo cambia, todo fluye, todo se diluye; tal como apunta Zygmunt Bauman en su obra *La Modernidad Líquida*, 2000. En este libro, Bauman explora la noción de "modernidad líquida" para describir la naturaleza cambiante y fluida de la sociedad contemporánea. Para Bauman la modernidad tradicional se caracterizaba por estructuras sociales estables y sólidas. Pero ahora en la "modernidad líquida, las identidades, las relaciones humanas y las estructuras sociales se vuelven fluidas y cambiantes, desapareciendo el concepto de seguridad a largo plazo que existía previamente.

Bauman describe cómo la modernidad líquida se caracteriza por la flexibilidad y la movilidad. Las personas cambian de lugar de residencia, de relaciones personales, de empleo, y de países con mayor frecuencia. Esta flexibilidad afecta al individuo también proporcionándole inseguridad dado que las conexiones humanas se vuelven más efímeras, y las instituciones sociales menos confiables.

Él sostiene que, en esta era líquida, el consumismo y el individualismo son prominentes dado que personas buscan satisfacción inmediata y se enfocan en la búsqueda de placeres personales. Aun así, la sensación de vacío y falta de sentido en la vida es inherente a la condición humana. Por ello Bauman también examina cómo la modernidad líquida plantea desafíos éticos y de responsabilidad. Pues dada la fluidez de las relaciones humanas y la inconsistencia de estas, ello a menudo dificulta la asunción de responsabilidades a largo plazo, lo cual puede implicar falta de ética y la moralidad por ese sentido frugal de la existencia. La globalización y la revolución digital han contribuido a la liquidez de la sociedad moderna llevado a una sensación de cambio constante, y acudiendo a la rápida obsolescencia de información y tecnología.

En resumen, "*La Modernidad Líquida*" de Zygmunt Bauman es una obra influyente que analiza la transformación de la sociedad moderna en una forma más fluida y efímera. En esta modernidad líquida, las relaciones humanas son menos estables, el cambio constante, la confianza en las estructuras sociales inciertas, cerniendo a los humanos en la incertidumbre. Los continuos cambios crean inseguridad, inquietud y desasosiego en las personas, que, ante los acontecimientos y estructuras mutantes, buscan desesperadamente adecuarse a las nuevas condiciones requeridas por la sociedad para sobrevivir.¹⁶⁷

¹⁶⁷ cf. Bauman, Zygmunt., *La Modernidad Líquida*, Argentina, 2004, pp. 57ss.

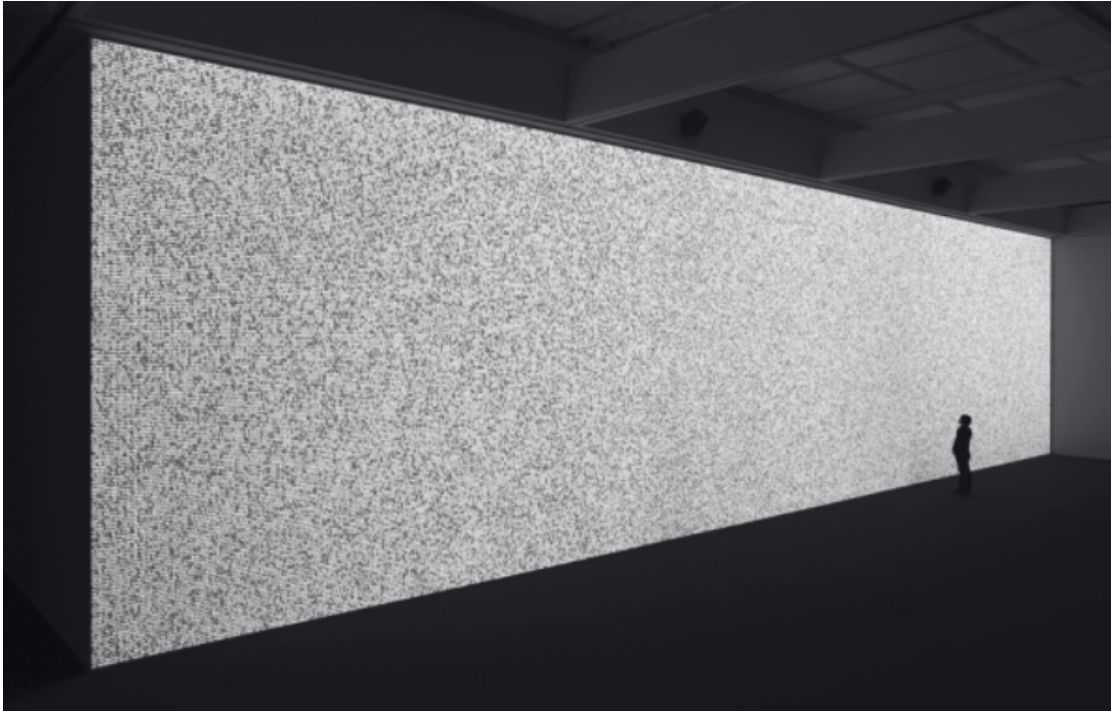

Figura 142. *Paralaje 2017 (Parallax 2017)* [Fotografía], Ryoji Ikea (2017)

También la obra de Ryoji Ikeda reflexiona sobre la naturaleza efímera y transitoria de los datos y la información en la sociedad contemporánea. Algunos de sus proyectos involucran la creación de paisajes sonoros y visuales a partir de datos científicos y matemáticos, lo que resalta la fugacidad y la efimeridad de la información en la era digital. Sus instalaciones suelen ser cautivadoras e inmersivas llevando a los espectadores a reflexionar sobre la naturaleza efímera y transitoria de los datos y la información en la sociedad contemporánea.¹⁶⁸

Así mismo, Arjun Appadurai presenta varias ideas clave relacionadas con la globalización y cómo esta afecta la identidad, la cultura y la sociedad. En la Era de la Globalización "*Globalización: Arjun Appadurai, 2001*" el escritor, un destacado antropólogo y teórico social examina algunas ideas fundamentales sobre los escapes y flujos culturales, a través de los medios de comunicación, la migración y las tecnologías de la información, los

¹⁶⁸ cf. Digitalavmagazine., *Ryoji Ikeda's immersive multimedia digital technology music experience in Madrid*, en: Digitalavmagazine, España, 2023
<https://www.digitalavmagazine.com/en/2013/09/25/data-path-experiencia-inmersiva-musical-con-tecnologia-digital-multimedia-de-ryoji-ikeda-en-madrid/> (último acceso: 23/09/23)

elementos culturales debido a los medios de comunicación, como la televisión, el cine y las redes sociales, ya no se mantienen en su lugar original debido a la globalización. Creando construcciones de narrativas culturales en los imaginarios globales compartidos. Esto permite una mayor diversidad y pluralidad cultural. Utilizando el concepto de "etnoscajes" para describir los movimientos de personas, culturas y etnias en un mundo globalizado.

Appadurai reconoce la importancia de la globalización económica configurando las dinámicas culturales y sociales. Las relaciones económicas globales pueden influir en la forma en que las personas se relacionan con sus propias identidades culturales y las de los demás. La globalización ha creado un imaginario social, en la que las personas crean conexiones imaginarias con lugares y culturas distantes. Esto influye en la forma en que esas personas construyen su propia identidad y perciben el mundo.

Appadurai examina cómo las identidades étnicas y culturales pueden utilizarse en la lucha por el reconocimiento y la representación en la esfera global. Relacionando la política y el poder en un mundo globalizado. En resumen, "*Globalización*" de Arjun Appadurai es una obra que ofrece una perspectiva compleja y matizada de la globalización y su impacto en la cultura, la identidad y la sociedad. Por lo tanto tenemos que entender la globalización como un proceso multifacético que impulsa la circulación de ideas, personas y culturas en todo el mundo, construyendo nuestras identidades en un mundo cada vez más interconectado.¹⁶⁹

En "*Psicopolítica: neoliberalismo y nuevas técnicas de poder*" libro escrito por Byung-Chul Han, un filósofo y ensayista surcoreano, publicado en 2014. Se analiza la relación entre el neoliberalismo y las transformaciones en las técnicas de poder en la sociedad contemporánea.

Según Byung-Chul Han en la era del neoliberalismo, el poder ya no se ejerce principalmente a través de métodos disciplinarios. En su lugar, se basa en la producción de rendimiento y la auto explotación voluntaria. Las personas se convierten así en emprendedores de sí mismos y asumen la responsabilidad de su propio rendimiento. Vivimos en una "sociedad del rendimiento" en la que las personas están obsesionadas con

¹⁶⁹ cf. Swapnil, Rai., *Arjun Appadurai and Critical Cultural Studies*, en: Oxford University, Oxford, 2018 <https://oxfordre.com/communication/display/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-586> (último acceso: 24/09/2023)

la productividad, la eficiencia y el éxito. Esta obsesión constante con el rendimiento puede llevar a el individuo a una presión constante y al agotamiento. Las personas son alentadas a trabajar en su "capital psíquico" y a superar los obstáculos psicológicos para el éxito. Pero ello tiene graves consecuencias dado que las personas se convierten en cómplices voluntarios del sistema al interiorizar la lógica del rendimiento y la auto explotación. Aumentando la obsesión por el éxito individual, lo cual puede socavar el sentido de comunidad y la empatía hacia los demás. La presión constante para ser productivo y exitoso puede llevar al agotamiento físico y psicológico en la sociedad contemporánea. Han plantea preguntas importantes sobre el impacto de estas dinámicas tanto en la salud mental como en el bienestar de las personas, así como en la estructura misma de la sociedad.¹⁷⁰

Figura 143. *Otro cielo (Other Sky)* [Fotografía], Agnes Bolt (2020)

The Institute for New Feeling: Este es un colectivo de artistas interdisciplinario fundado por Scott Andrew, Nina Sarnelle y Agnes Bolt. Ellos han desarrollado proyectos que abordan las temáticas relacionadas con el agotamiento, la fatiga y el bienestar en la

¹⁷⁰ cf. Mercado V, Martín., *Sociedad del cansancio*, en: Revista de Ciencia y Cultura, Vol. 20, Núm 37, La Paz, 2016
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-33232016000200013 (último acceso: 24/09/2023)

sociedad contemporánea. Su trabajo utiliza instalaciones multimedia, performances y experiencias participativas que reflexionan sobre la presión ejercida por la sociedad para ser productivo y exitoso, impulsada por el rendimiento.¹⁷¹

Así pues, la multiplicidad y fragmentación de la imagen del individuo en las redes sociales, la conversión a bits tecnológicos y la evanescencia de lo estable, crean la incertidumbre del futuro. Conduciendo al individuo hacia una psicosis social colectiva, donde cada uno debe asumir su propio pánico por existir. Por eso tras nuestra investigación sobre la psicosis, la psicosis en el arte y la mirada de la mujer artista respecto a esta temática. Y a nuestra experiencia conceptual, artística y formativa en cursos y talleres, creemos que La Arteterapia es una herramienta valiosa e idónea para capacitar al individuo a vencer su vulnerabilidad y reforzar las temáticas identitarias y las prácticas colaborativas, de cara a socializar. Tal como se demuestra en nuestro siguiente capítulo VII Arteterapia.

VII. ARTETERAPIA

La arteterapia se la conoce por ser una disciplina artística que indaga en el conocimiento interior a través de diferentes prácticas artísticas y en colaboración de uno o varios profesionales como psiquiatras, psicólogos y médicos especialistas en el tema. Lo importante de la arteterapia es la actividad sincera que ejerce el sujeto para realizar una escritura interior a través de formas, objetos, colores, etc.

Una frase escrita por Karl Popper en su libro *En la búsqueda de un mundo mejor* en 1992 dice así:

[...] Cada intelectual tiene una primera y especial responsabilidad [...]

¹⁷¹ cf. The Institute for New Feeling., *Other Sky*, en: The Institute for New Feeling, Los Angeles, 2020 <http://www.institutefornewfeeling.com/projects> (último acceso: 24/09/2023)

deuda (con la sociedad en su conjunto) de hacer conocer los resultados de sus estudios, tan sencilla, clara y modestamente como es capaz. Lo peor que puede hacer el pecado capital es erigirse como un gran profeta frente a sus semejantes y abocarse a impresionarlos como abstrusos saberes y confusas filosofías. Quien es incapaz de hablar claro debe callar y así permanecer hasta poder hacerlo.¹⁷²

(POPPER, KARL: 1992)

En la Arteterapia se enseña mediante la cognición y la emoción, el intelecto y lo matérico a indagar en lo profundo e inconsciente de uno mismo, siendo el proceso reflexivo y liberador de este aprendizaje creativo tan importante como el resultado final. La Arteterapia además, es una profesión que se fundamenta en las aplicaciones psicoterapéuticas del proceso artístico. En ella resulta esencial la relación entre el arteterapeuta y la persona usuaria. Esta disciplina pretende potenciar el desarrollo y la evolución de los seres a nivel individual y social. Para ello, utiliza como medios las disciplinas artísticas y las artes visuales. Es más, mediante su ejecución a lo largo de un periodo de tiempo, se promueven cambios significativos y duraderos en las personas y colectivos que buscan mejorar su calidad de vida, afianzando su personalidad, enfrentando los miedos y traumas, para encontrar sentido a su existencia y potenciar la inserción social.

7.1. Definición de la arteterapia y sus conceptos

Dentro de las áreas de la Arteterapia existen cuatro terapias expresivas también conocidas como terapias creativas: Musicoterapia, Dramaterapia, Arteterapia, Danza Movimiento Terapia (DMT), a las cuales en los últimos años se ha incorporado las nuevas tecnologías con la presencia del video. De este modo, la arteterapia es una disciplina que

¹⁷² cf. López Fernández Cao, Marián; Martínez Díaz, Noemí., *Arteterapia. Conocimiento interior a través de la expresión artística*, en: Ediciones Tutor, S.A. Madrid, 2012, pp 13.

mezcla la terapia y las artes visuales para conseguir el bienestar emocional, físico y psicológico de las personas.¹⁷³

La arteterapia se práctica bajo la conducción de una persona profesional de la arteterapia, se realiza en sesiones individuales o en pequeños grupos. También es habitual la colaboración entre Centros Hospitalarios, mediante la asistencia de psicólogos o psiquiatras con el arteterapeuta, para realizar un seguimiento o evaluar las mejoras de los resultados y contrastar opiniones respecto a los avances. Además, esta profesión se práctica siguiendo una estricta metodología y dentro de un marco terapéutico definido. Cabe resaltar así mismo que, la Arteterapia es una ocupación con más de setenta años de existencia y que se encuadra dentro de las profesiones asistenciales en la actualidad.

Esta profesión la ejerce la FEAPA (Federación española de asociaciones profesionales de arteterapia) y los Masters en Arteterapia reconocidos por la ATE (Asociación Profesional Española de Arteterapeutas), son indispensables para trabajar como arteterapeuta, siendo indispensable estar titulado por ellos al finalizar los estudios.¹⁷⁴

En cuanto al marco terapéutico y la metodología de la arteterapia se basa fundamentalmente en las teorías de la arteterapia, las psicoterapias dinámicas, la psicoterapia analítica de grupos, y también la teoría del arte contemporáneo. Dentro del territorio artístico está demostrado que la actividad artística posee cualidades terapéuticas. Así mismo el arte es entendido como si fuera una terapia en si misma denominada Artes de Rehabilitación, lo cual es distinto de la Arteterapia.

Dentro del ámbito artístico se debe tener formación específica artística, pero en los últimos años es recomendable formarse también en el territorio oficial de la Arteterapia, obteniendo algún tipo de titulación. Si bien esto no es imprescindible dado que en muchos casos existe una colaboración y responsabilidad formativa compartida entre los distintos profesionales: arte, terapia, psicología y psiquiatría.

¹⁷³ cf. Metáfora. Arteterapia., *¿Cuáles son las claves para explicar de manera sencilla y amena qué es la arteterapia?*, en: Metáfora. Arteterapia, Barcelona, 2015
<https://metafora-arteterapia.org/presentacion/> (último acceso: 28/10/23)

¹⁷⁴ cf. Feapa., *Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia*, en: Feapa, España, 2023
<http://feapa.es> (último acceso: 28/10/23)

La Arteterapia puede utilizarse de modo individual o con cualquier colectivo, siempre cuando exista la intención de la persona de iniciar una psicoterapia bajo un proceso artístico y con objetivos terapéuticos muy distintos. Dadas las características de los pacientes, la arteterapia se puede practicar de distintos modos y con diferentes niveles de intervención. Esta disciplina está recomendada para aquellas personas que debido a sus circunstancias personales o a la presencia de alguna enfermedad temporal o crónica, encuentran especialmente difícil expresarse verbalmente. Por lo que, con la ayuda de la Arteterapia las personas que se formen o la utilicen como terapia pueden testimoniar sus conflictos y emociones que difícilmente pueden decirse con palabras.

Llegados a este punto vamos a explicar el nacimiento de la Arteterapia y su expansión. El artista británico Adrián Hill, fue uno de los primeros en descubrir que el proceso creativo, tenía un efecto positivo en la salud mental. El término de la "*Arteterapia*" lo propuso cuando debido a su salud mental estuvo en un sanatorio, pues él notó que el arte le permitía expresarse y procesar todas sus emociones de un modo no verbal, lo que le proporcionó un extraordinario alivio terapéutico. Así pues, la Arteterapia como práctica formal surge en la década de 1940, a mediados del siglo XX.

La psicóloga estadounidense Edith Kramer y la psiquiatra británica Margaret Naumburg, en la década de 1960, fueron pioneras en el uso del arte como herramienta terapéutica. Sus avances influyeron en la integración de la arteterapia en entornos clínicos y educativos, y en la creación de programas de formación. Los medios artísticos e interdisciplinarios como la pintura, escritura, música, dibujo, fotografía, collage, y teatro les sirven a las personas a explorar sus emociones, fortaleciendo su autoestima. Al mismo tiempo que desarrollan sus habilidades relacionales y sociales para la superación de sus problemáticas. Por esta razón, los profesionales de la Arteterapia utilizaron algunas de sus propias técnicas para mejorar la resiliencia y lidiar con los sentimientos y frustraciones de las personas. Debido a esto la Arteterapia se ha ido convirtiendo en una herramienta terapéutica valiosa y de reconocido prestigio internacional. Está claro que, la resiliencia no es innata en el ser humano, pero esta se puede desarrollar mediante la adquisición de habilidades y el apoyo emocional y social. Ello implica mantener una actitud positiva, saber manejar los índices de estrés, y la búsqueda de soluciones frente a las dificultades. Recordemos que la

resiliencia es la capacidad de una persona para adaptarse y recuperarse frente a las situaciones difíciles en su vida.¹⁷⁵ Ello requiere superar desafíos constantes, aprendiendo también de las experiencias adversas para salir fortalecido de los sucesos negativos acontecidos en nuestra vida personal y en nuestro entorno.

Cabe destacar también en este punto que, la arteterapia es una disciplina que debe ser practicada por profesionales capacitados y certificados, y que requiere de una comprensión profunda de las áreas de la psicología, los procesos terapéuticos y la teoría y práctica del arte.

7.1.1. Los Arteterapeutas más destacados

Entre los artes terapeutas más destacados que han realizado logros y contribuciones significativas en el área de la Arteterapia cabe destacar:

Edith Kramer: de Austria, Viena nacida en 1916, fue una arteterapeuta pionera y psicóloga. Su trabajo ha sido fundamental para esclarecer el valor de la Arteterapia como un modo de tratamiento terapéutico eficaz. Kramer destacó la importancia del juego y de la creatividad, en el desarrollo personal y en la Arteterapia. Sus prácticas y escritos influyeron enormemente en la formación del campo de la Arteterapia, y en las generaciones posteriores.

Bruce Moon: es un arteterapeuta internacional americano nacido en 1951 y ha publicado numerosos artículos y libros que exploran el potencial de la Arteterapia. Él con la "*Terapia del Proceso de Dibujo*" ha conseguido nuevos enfoques innovadores y terapéuticos del arte, brindando valiosas herramientas y perspectivas para aplicar al territorio de la Arteterapia, siendo esta una importante herramienta terapéutica. También mediante sus libros y ensayos ha promovido el crecimiento personal basado en el bienestar emocional, todo ello mediante el proceso de rehabilitación y sanación que se encuentra intrínseco en el proceso creativo.

¹⁷⁵ cf. Uriarte Arciniega, Juan de D., *La resiliencia. Una nueva perspectiva en psicopatología del desarrollo*, en: Revista de psicodidáctica, vol. 10, núm. 2, Vitoria-Gazteis, España, 2005, pp. 61 ss.75

Shaun McNiff: es un arteterapeuta de inglés y autor reconocido por su valiosa aportación al desarrollo de la Arteterapia y su expansión. Su trabajo basado en la aplicación de las artes como herramientas terapéuticas que fomentan el crecimiento personal, la sanación, el autoconocimiento, todo ello a través de la práctica artística ha creado una cosmogonía inmersiva; centrando el proceso creativo en resalta la importancia de la expresión individual.

Cathy Malchiodi: es arteterapeuta americana nacida en 1953 y educadora que ha influido en la comprensión y promoción de la Arteterapia. Ella ha trabajado con veteranos de guerra y ha sido una gran defensora del uso de la arteterapia en la atención médica. En sus libros y escritos centran su atención en el uso del arte como herramienta contra el estrés y el trauma, abogando por la sanación emocional.

La Arteterapia produce un crecimiento integral, dado que desde sus distintos ámbitos artísticos permite experiencias expresivas como la música, el modelado, la danza, el teatro o el arte visual, todo ello permite a las personas explorar las múltiples facetas desconocidas para uno mismo, logrando mayor seguridad en sí mismo, y facilitando su inserción social. Optimizando simultáneamente las habilidades personales (introspectivas) de la mente, las físicas mediante la interacción y diálogo con la materia creativa y las psicológicas sociales, mediante la inserción grupal.

Más recientemente *El Shinrin-Yoku*, que es un concepto japonés que significa “baño de bosque” hace referencia a una técnica que consiste en pasear en silencio por el bosque, acompañados de ejercicios de respiración y relajación que ha adquirido gran popularidad internacional en los últimos años.

El concepto del *Shinrin-Yoku* empezó a usarse alrededor de los años ochenta. Se le suele llamar medicina forestal. Esta es una terapia que se practica con el objetivo de ayudar a mejorar la salud, otorgando felicidad y bienestar a todas aquellas personas que lo practican. Desde entonces *La Agencia Japonesa de Bosques* promovió que la gente diese paseos por los bosques y entornos naturales como modo de combatir el estrés laboral, formando parte del *Programa de Salud Nacional* en Japón. Ello está inspirado en las

prácticas budistas y el sintoísta de antaño, que conecta con la naturaleza.¹⁷⁶

Figura 144. *Shirin-Yoku* [Fotografía] Unknown (2020)

En Estados Unidos *La Asociación de Terapia de Bosque y Naturaleza* indica que hay unas pautas necesarias para beneficiarse de los *Baños de Bosque* de un modo eficaz. Entre ellas destaca:

- . Abrir todos nuestros sentidos hacia la naturaleza y conectar (siendo conscientes de donde estamos).
- . Olvidar las prisas, se recomiendan realizar paseos que duren entre dos y cuatro horas.
- . Asiduidad a los baños de bosque dado que requieren de constancia, para desarrollar una mejor relación con la naturaleza.
- . También se aconseja parar y sentarse, estableciendo conexión con todos los seres vivos que viven en el bosque.
- . Entrar en diálogo con la naturaleza. Dejar que la naturaleza nos transmita todo su potencial, prestando atención a sus mensajes y sensibilizándonos al entorno.

¹⁷⁶ cf. Selhub, Eva M; Logan, Alan C., *El poder curativo de la naturaleza. La naturaleza como fuente de salud, vitalidad y bienestar*, en: RBA libros S.A., Barcelona, 2012, pp.16 ss. 32

. Contar con un guía especializado en *los baños de bosque*, conocedor del territorio y en las técnicas terapéuticas.

Recientemente se han realizado estudios que muestran los beneficios de practicar los baños de bosque, tanto psicológicos como físicos. Los más destacados son:

. Ayuda a mejora el estado de ánimo, a partir de 40 minutos paseando por un bosque se adquiere notables mejoras en el estado de ánimo y en la salud.

. Menor estrés, en la sociedad actual sea observados que los individuos están expuestos a una sobreexposición al cortisol, esto aumenta el riesgo a sufrir depresión, ansiedad, problemas del corazón y otras patologías como: presión sanguínea alta, dolores de cabeza, problemas de corazón, artritis y asma. Tras numerosos baños de bosque se ha observado que hay un claro descenso de la hormona del estrés (cortisol), y que la condición de los individuos ha evolucionado y mejorado notablemente.

. Refuerza el sistema inmune, de todos es conocidos que el estrés afecta al sistema inmunitario, por lo cual, si reducimos el cortisol, este se verá inequívocamente beneficiado.

. Mejora la memoria, los paseos por el bosque y caminatas pueden tener un efecto positivo en la capacidad de concentración y en la reparador de nuestra memoria, según se publicó en un estudio de la Universidad de Michigan.¹⁷⁷

. Otros beneficios, *el baño de bosque* mejora el descanso de las personas, ayuda a conservar la energía, incrementa la creatividad, reactiva la actividad intestinal y reduce el ritmo cardíaco.

¹⁷⁷ cf. Constant, Benjamín., *Salir a “tomar el aire” mejora la memoria y la atención*, en: última hora 50 años de verdad, diciembre 16, 2008
<https://www.ultimahora.com/salir-tomar-el-aire-mejora-la-memoria-y-la-atencion-n180252> (último acceso: 28/10/23)

7.1.2. La Arteterapia, un vocabulario especial

Dentro del vocabulario de la Arteterapia, no podemos olvidar los conceptos fundamentales que han asentado las bases de la interpretación terapéutica, tanto en los estudios individuales y de grupo en la sociedad. Algunos de ellos son:

. La teoría del apego

La teoría del apego consiste en demostrar que las dinámicas existentes entre padres e hijos determinaran la forma en que el adulto establecerá sus futuras relaciones en el medio social.

Según la teoría del Apego de John Bowlby, reflexionando sobre el sistema comportamental de apego, este es un mecanismo evolutivo diseñado para aumentar la probabilidad de supervivencia del individuo en el medio y asegurar su éxito reproductivo. Por eso se considera un componente de la programación genética humana.

Todo ser humano posee un conjunto de respuestas innatas e instintivas ante las posibles amenaza y la inseguridad del entorno, ello desarrolla en el apego tres tipos de comportamientos: en la infancia buscando figuras de apego mediante el llanto, llamar o agarrarse a los progenitores. También más tarde cuando se aleja de los ambientes familiares buscará otras personas que le aporten seguridad. Así pues, en situaciones de peligro buscará la compañía de personas consideradas más fuertes o sabias, probablemente en la figura de un líder.

Por ello, Mary Ainsworth identificó, que la diferencia entre apego seguro e inseguro radicaba en el tipo de interacciones entre padres e hijos. Los que tenían una mayor interacción demostaban un estilo de apego seguro, y aquellos que lo recibían intermitentemente o sin él, generaban los distintos tipos de apego inseguro. Indudablemente la diferencia se encontraba en los patrones de comunicación entre el niño y el cuidador.

La contribución más significativa a este campo de Mary Main fue la creación de una entrevista. Esta permitió a numerosos investigadores, empezar a explorar el mundo interno del apego tanto en la etapa de la adolescencia como en la etapa adulta. Ella diseñó una entrevista clínica, denominada *Adult Attachment Interview* (AAI), en la cual solicitaba a los padres de su estudio que rememorasen la historia de sus relaciones con sus propios progenitores, incluyendo experiencias alegres y traumáticas, en ellas advirtió actitudes de rechazo, pérdida, separación.¹⁷⁸

. El crecimiento personal

El crecimiento personal es un término que se refiere al proceso de desarrollo y mejora de un individuo respecto a sí mismo en diferentes áreas de la vida para alcanzar nuestro máximo potencial. Ello implica trabajar en los distintos niveles del autoconocimiento, y en la adquisición de nuevas habilidades.

Las áreas clave para enfocarse en el crecimiento personal son: en primer lugar, el Autoconocimiento, estas son nuestras fortalezas y debilidades, estableciéndose valores y creencias en los individuos, para ayudar a tomar decisiones en línea con el verdadero yo. En segundo lugar, para adquirir un adecuado desarrollo de carácter personal y profesional, debemos identificar nuestras habilidades y trabajar en el desarrollo de las que deseamos adquirir. En tercer lugar, tendríamos el establecimiento de metas, discernir claramente las metas alcanzables, nos proporcionará una motivación para avanzar en la dirección deseada a lo largo de nuestra vida. Para ello en cuarto lugar debemos identificar nuestros miedos y limitaciones y hacerles frente para alcanzar todo nuestro potencial. En quinto lugar, el aprendizaje es continuo a lo largo de la vida abriéndonos a nuevas ideas y perspectivas hacia la automejora. En sexto lugar, existe la posibilidad de cambiar nuestro estado de ánimo interactuando con personas y circunstancias positivas, practicando la empatía. En séptimo lugar el bienestar físico repercute indudablemente en el ámbito

¹⁷⁸ cf. Hidalgo Torres, Rosa., *La Teoría del apego: qué es, postulados, aplicaciones y trastornos*, en: Neuron UP, junio 16, 2023
<https://www.neuronup.com/neurociencia/neuropsicologia/la-teoria-del-apego-que-es-postulados-aplicaciones-y-trastornos/> (último acceso: 28/10/23)

emocional y en la salud mental, favoreciendo el cuidado personal.

Para crecer y mejorar, las herramientas del crecimiento personal (rutinas, libros, conferencias, gimnasios, espacios naturales, alimentación sana, etc.) constituye la base de un proceso evolutivo vivencial, continuo y personalizado. Cada persona ejerce su propio ritmo y ruta. Lo esencial es comprometerse cada uno con nuestro desarrollo personal y buscar lo positivo.

. La entrevista

La entrevista en arteterapia y terapia es una técnica fundamental en el proceso de evaluación y tratamiento porque recopila información del paciente (para diseñar un plan de tratamiento efectivo). La entrevista debe proporcionar un espacio seguro para que el paciente establezca una relación de confianza con el terapeuta. Así mediante la entrevista, el terapeuta puede establecer y valorar unas metas terapéuticas realistas. En ella, el terapeuta puede evaluar el estado emocional del paciente, identificando los patrones negativos, las dificultades emocionales, o las áreas de conflicto existentes.

. El estrés en positivo

Enfrentar situaciones estresantes nos obliga a desarrollar habilidades de afrontamiento, resiliencia y adaptación. Normalmente superar el estrés en situaciones desafiantes puede generar un sentimiento de logro y satisfacción personal. Por ello, el concepto de "*estrés en positivo*" se refiere a una forma de estrés que puede ser percibida como beneficiosa o motivadora en lugar de ser perjudicial siendo una oportunidad para el aprendizaje y el crecimiento personal.

. La psicología positiva

La psicología positiva es una rama de la psicología que se centra en el estudio y la promoción de aspectos positivos de la experiencia humana, como la felicidad, la resiliencia y el florecimiento personal, el bienestar y la gratitud. Esto nos lleva a fomentar el optimismo mejorando el afrontamiento y la resiliencia ante los desafíos. La resiliencia

se refiere a la capacidad de adaptarse y recuperarse de las personas frente a las adversidades. La búsqueda de significado y propósito de vida es una parte fundamental de la psicología positiva.

En la psicología positiva varios investigadores y profesionales destacan y han contribuido a su desarrollo, entre ellos cabe destacar a Martin Seligman, que está considerado uno de los fundadores de la psicología positiva. El ha abordado temas como: el optimismo, la teoría del bienestar subjetivo, la felicidad auténtica, y la resiliencia. También Barbara Fredrickson con su "*teoría del amplio y construido*" (*broaden-and-build theory*), que indica que las emociones positivas amplían nuestros pensamientos y acciones, construyendo nuevos recursos personales para prosperar y superar obstáculos. También Sonja Lyubomirsky, es conocida por su investigación sobre la felicidad y la determinación de factores que contribuyen a la satisfacción en la vida, examinado en sus estudios la importancia de la gratitud, el perdón, la bondad, y otros aspectos para adquirir el bienestar.

En resumidas cuentas, desde el campo de la psicología positiva, muchos son los profesionales y académicos que han contribuido a su expansión aportado conocimientos valiosos y perspectivas positivas. En el intento de comprender al ser humano y promover en él el bienestar psicológico y emocional.

. Las sesiones de Arteterapia

Dependiendo de lo que determine el arteterapeuta, en las sesiones de Arteterapia se pueden establecer tres tipos de dinámicas. Las directivas en las cuales el terapeuta establece y propone los temas a desarrollar, así como las actividades y materiales. Las semidirectivas, donde el terapeuta da al comienzo unas instrucciones mínimas, y luego deja que el paciente complete el proceso creativo. Y finalmente las no-directivas, aquí el terapeuta deja libre al paciente para elegir temas y los materiales dando total libertad para el desarrollo de su proceso creativo.

. Las dinámicas en Arteterapia

Claramente la arteterapia fomenta la autoexpresión, la exploración emocional, y el crecimiento personal a través del arte. Mediante diversas técnicas artísticas se crean dinámicas que pueden cambiar en función del enfoque terapéutico, los objetivos y las necesidades de los participantes. Aquí, presentamos algunas dinámicas comunes en la arteterapia:

. La pintura libre, esta dinámica promueve el acceso a emociones y pensamientos subconscientes, reina en ellas la espontaneidad y la libertad de expresión. En ella los participantes se expresan y pintan libremente y sin restricciones.

. La escultura de arcilla, esta dinámica facilita la exploración física y la relación espacio-temporal. La forma, la textura, el movimiento y la expresión se convierten en metáforas visuales para ser interpretadas o servir de vehículo hacia el análisis de las emociones reprimidas retenidas en el subconsciente. En este ámbito los participantes moldean la arcilla para crear esculturas, formas, símbolos, animales, personas y conceptos abstractos. Donde la escala, la ubicación y el acabado, es un claro indicador de la escala de valores del individuo.

. La creación de máscaras está relacionada con las dos técnicas anteriores: escultura y pintura. En ellas los participantes elaboran máscaras sobre su propia identidad. Esta dinámica permite realizar una reflexión sobre la autenticidad y la autoimagen, evidenciando ocultamientos, miedos o máscaras sociales.

. El collage emocional: permite a los participantes explorar de manera simbólica y visual la expresión de sus emociones. Estos recortan imágenes de periódicos y revistas que expresan sus emociones y las combinan en forma de collage. Resultado muy útil para detectar conflictos de autoestima, la distorsión sobre el yo, el conflicto con el otro, o la desintegración en el colectivo.

. Las narrativas visuales, potencian en los participantes contar una historia en imágenes creando secuencias, tanto desde la fotografía como desde el video, representando una

historia o experiencia personal. Esta dinámica les permite reflexionar sobre su propia imagen o el suceso que quieren destacar, dejando a la vista las preocupaciones, los conflictos y los traumas, detectados mediante la producción artística.

. El arte grupal: en este modelo se invita a los participantes a una práctica colaborativa artística, como la ejecución de un mural, una escultura o una película. Esta dinámica fomenta la comunicación, la cooperación, y la construcción de relaciones interpersonales, entre las personas que intervienen. El terapeuta de arteterapia guiará todo el proceso, proporcionando un espacio seguro, facilitando la reflexión y el diálogo entre los participantes en torno a las obras de arte creadas, con las diversas técnicas aplicadas.

Estas dinámicas que aquí se exponen son tan solo algunos ejemplos entre todas las existentes, cada sesión de arteterapia se adapta a las necesidades individuales o grupales de los participantes.

. Fases de una sesión de Arteterapia

El Arteterapia es un trabajo dinámico y creativo, donde interviene el propio proceso terapéutico. En este proceso de creación se establecen varias fases que se pueden abordar desde la perspectiva: gestáltica, psicoanalista, o desde la perspectiva fenomenológica.

- La perspectiva gestáltica las sesiones suelen dividirse en tres fases: La primera que consiste en una toma de conciencia, mediante la práctica de ejercicios de conciencia corporal o meditación, luego de esto se procederá a explorar los diversos materiales propuestos y a experimentar con ellos en la superficie establecida o en el espacio. Seguidamente bajo las indicaciones del terapeuta se desarrollarán las actividades creativas orientadas a la liberación del material inconsciente. Y finalmente el proceso de integración que consiste en reflexionar sobre la experiencia vivida que se ha sentido y que se ha descubierto durante la sesión.

- La perspectiva psicoanalista que se compone de cinco fases, sobrecogimiento creador, toma de conciencia, corporeización, composición y producción.
- La perspectiva fenomenológica que serían tres fases; preintencional, intencional o conexión con el objeto, y postintencional.

. Profundización en las técnicas artísticas empleadas en Arteterapia

Más que relacionar la Arteterapia con la integración y con los principios psicológicos, se suele asociar con las artes y otras teorías de la creatividad y la imaginación. Cada persona manifiesta y tiene un estilo expresivo propio, que puede abordar distintos ámbitos: visuales, táctiles, cinestésicos, verbales, etc. Más allá de las artes visuales, la terapia lo que hace es facilitar la expresión de la manera más adecuada para el participante, bajo un enfoque clínico.

Hay un ejercicio que es relativamente sencillo, el dibujo, es una técnica de fácil ejecución, que permite establecer un diálogo con el participante, al cual se le debe preguntar sobre el significado de los elementos representados en el papel o tela y su significado, abriendo en el sujeto la carga emocional.

- El dibujo, a través de él cada niño/a es capaz de plasmar sus necesidades, inquietudes, carencias y anhelos de forma disociada. Es esta una herramienta idónea para el terapeuta que permite al niño recrear un mundo inmersivo emocional mediante la expresión creativa. Así pues, el niño/a protagonista se alejará de la experiencia en primera persona, pudiendo poner una distancia prudente y objetiva durante su faceta de plasmación artística, mientras el terapeuta analizará la situación y sus repercusiones. Expresadas en el trazo, los componentes que aparecen su relevancia, y las omisiones.

Para Winnicott (1971), psiquiatra, pediatra, y psicoanalista inglés en su libro *Therapeutic Consultation in Child Psychiatry* describe un método para conectarse con el niño que consiste en sentarse a la mesa con el/ella, portando dos lápices y una hoja en una mesa.

El terapeuta que cerrará los ojos realizará un trazo cualquiera al papel y solicitará al niño/a que lo convierta en algo. Luego el niño establecerá otro trazo para que el terapeuta lo componga. En este procedimiento el diálogo es fundamental, hablando del cuadro y su contenido, emergiendo de forma espontánea de comunicación entre ambos.¹⁷⁹

. Las polaridades

Los niños suelen tener dificultades para hablar del estado anímico. Esto suele ocurrir con sus emociones negativas (miedo, tristeza, rabia), ya que les cuesta aceptarlas como parte integral de ellos y se sienten culpables por albergar dichos sentimientos. En esos momentos, el dibujo se convierte en una herramienta fundamental para expresar a través del dibujo los estados anímicos negativos. El trabajo del terapeuta consiste en hacerles aceptar que estas polaridades negativas también forman parte de ellos. En el momento que el niño acepta esta polaridad como parte integral de su *yo*, se favorece la regulación de sus emociones, se incluso en ocasiones se renuncia a manifestarla, dado que dicho sentimiento ya ha quedado asumido e integrado como rasgo posible en su personalidad.

. El dibujo de la familia

En esta actividad se le propone al niño que dibuje a su familia con sus representantes, en ocasiones también se puede recurrir a solicitarle representar a una familia completa de animales. En este dibujo se examinarán las jerarquías, el tamaño de los personajes y sus funciones, la edad, los colores y la ubicación espacial de los protagonistas en la casa o entorno, prestando atención a los detalles. Luego se procede a dialogar con el niño para que explique el dibujo y los personajes que en él aparecen, haciéndole preguntas y estableciendo reflexiones sobre las relaciones entre ellos, así como la presencia u omisión de alguno de ellos en la escena. Estas preguntas favorecen la comunicación de sentimientos y vivencias, evitando las resistencias, aclarando las características de cada figura y los roles que desempeñan en el hogar, así como aclaran su propia posición (sentimiento

¹⁷⁹ cf. Brafman, A H., *Winnicott's therapeutic consultation revisited*, en: National Library of Medicine, U.S.A., 1997
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9306188/> (último acceso: 29/10/23)

de valoración o infra-valoración) en el entorno familiar y su manifestación en el dibujo.

. La exteriorización de los miedos

Los niños ante el miedo lo suelen no enfrentar mediante la evitación, este es el primer indicador de que algo sucede y el niño no se siente cómodo. Los niños experimentan miedos irracionales o malestares significativos ante personas o situaciones sociales específicas, y en muchas ocasiones frente a los cambios (nueva escuela, nuevo padre-madre, nuevos hermanos, nuevo barrio, etc.) Ello puede mostrar que el niño tiene una dificultad de interacción ante una persona o el entorno. El terapeuta o arteterapeuta observa como el niño/a al tener que dibujar ese personaje o situación en el papel. Se rehúsa poniendo excusas o responde mediante risas nerviosas o provocaciones, evitando así la situación temida. Cualquier actividad expresiva o didáctica artística que proponga una mirada de reflexión hacia ello, es el primer paso en el camino para superar los miedos.

. La ficha técnica de dibujos y formas

Desde la Arteterapia el dibujo es la técnica de expresión más adecuada desde que somos pequeños, expresando del mundo particular emocional del niño/a desde la infancia. Mediante esta técnica, los niños plasman sus necesidades, inquietudes, anhelos y carencias de una forma disociada, esta distancia permitirá al terapeuta analizar la situación de un modo objetivo. Los niños expresan sus emociones con trazos y colores, dejando fluir las emociones. Estos dibujos y pinturas efectuadas por niños y adultos son especialmente importante tras experimentar vivencias traumáticas, evocando situaciones de miedo o pánico.

Para Ana Freud psicoanalista de Viena e hija de Sigmund Freud es de vital importancia la colaboración del niño a la hora de analizar los dibujos, donde aparecen realidades, pero también sueños y mundos de fantasías, invitándolos a reflexionar y dialogar sobre el dibujo que han realizado o encontrar el motivo por el cual creen que han soñado algo determinado. Según Freud el niño juega verbalmente con las palabras, y encuentra una fuente de placer en esto, pero para Melanie Klein el niño se angustia al intentar expresarse

con las palabras, y ello requiere de la intervención de otros medios, entre ellos el gráfico y los juegos. Para M. Klein el juego contiene una capacidad simbólica anterior al lenguaje, de este modo el niño al jugar puede vencer las barreras establecidas por los miedos instintivos y las realidades dolorosas de la sociedad, al proyectarlos sobre los juguetes. Arminda Aberasturi también es de la opinión que el juego o el dibujo indican al terapeuta datos que puede descifrar y que pueden ayudar a la hora de establecer un diagnóstico y elegir las futuras vías de rehabilitación traumática. De este modo, establecer una vía simbólica a la expresión de los sentimientos permite facilitar la comunicación, eliminar resistencias y liberar tensiones, lo cual no se suele conseguir con el lenguaje habitual, dado que cuando se trata de niños y emociones, es un vehículo más complejo.¹⁸⁰

. Los test proyectivos

Las técnicas proyectivas gráficas son ante todo un método no invasivo. La persona, proyecta inconscientemente en su dibujo sus propios rasgos de personalidad: cómo es, como se siente y como le gustaría ser. En ellos aparecen las dificultades corporales, del aprendizaje y desarrollo, así como los problemas familiares y sociales, arrojando mucha luz al terapeuta y a su interpretación. De esta manera, se intenta descubrir la personalidad y los conflictos inconscientes, a través del análisis de los dibujos de la persona. Al igual que también es importante la grafología, las Técnicas Proyectivas Gráficas (TPG) que son otro buen método de apoyo para la psicología y el desarrollo personal. En especial el denominado “Test HTP” (House, Tree, Person). Test HTP, son una batería de tests empleados con más frecuencia. Se pueden aplicar conjuntamente o por separado, obteniendo una interpretación llena de matices. Los más significativos habitualmente son: test de la casa, el test del árbol, test de la persona.

¹⁸⁰ cf. Paolo Puche, Juana., *La función del dibujo como encuadre y sostén en terapia de niños*, en: CPM Centro Psicoanalítico de Madrid, Murcia, 2023
<https://www.centropsicoanaliticomadrid.com/publicaciones/revista/numero-14/la-funcion-del-dibujo-como-encuadre-y-sosten-en-terapia-de-ninos/> (último acceso: 29/10/23)

. Los test de la pareja

Existe para detectar conflictos en la pareja, el cual se adentra en el aspecto íntimo de la relación revisando el tipo de unión y vínculo que la persona mantiene con su cónyuge. Así como indaga las tensiones entre ellos, las barreras existentes, y aspectos más íntimos.

. El test de la persona debajo de la lluvia

Para examinar la reacción de una persona frente a las circunstancias existe esta prueba. En ella se muestra como el dibujante se ve frente a su propia vida y sus problemáticas. Detectando si es un individuo lo suficientemente seguro para resolver sus problemas y si cuenta con recursos para enfrentarlos.

. El test de la familia

Los tipos de relación en la familia, los lazos afectivos los posibles conflictos y la forma que tienen de relacionarse los individuos de ella. Es detectado por el test de la familia cinética, aquí la persona dibuja a una familia en movimiento, sirve para detectar roles estereotipados, abusos, empoderamientos, abandonos y exclusiones de personas.

. El test del animal

En esta prueba la persona, dibuja un animal de forma libre (que muestran la percepción propia del sujeto) mostrando su mundo interior. De ese modo, puede proyectar sin presión sus rasgos de personalidad, indicando al terapeuta sus puntos fuertes, débiles, o por adquirir y la relación que establece con los otros.

Las técnicas de la Arteterapia

. La pintura, es una técnica idónea para ser utilizada con niños o personas con algún déficit de atención. La pintura arteterapéutica permite expresarse libremente a los individuos prescindiendo de todo academicismo. En Arteterapia las técnicas empleadas son sencillas,

fáciles y de rápida ejecución como las pinturas al agua, temperas o gouache, pasteles, rotuladores y lápices. Dado que la finalidad no es meramente estética, sino de autoconocimiento del individuo.

. El modelado con arcilla permite a las personas dejar fluir el interior sin tener ningún objetivo concreto. Experimentando con la sensorialidad y la textura suave, creando formas y ofreciéndonos una experiencia táctil tridimensional. Las formas van surgiendo espontáneamente y para hablar sobre que nos evocan, emergiendo recuerdos y situaciones, abriendo un camino hacia las asociaciones y posibles interpretaciones.

. El collage, el participante interviene en el juego de recortar y pegar realizando composiciones y creando formas nuevas, dejándose llevar por el inconsciente. El material del collage es muy sencillo, proviene de periódicos y revistas que con cola se pegan sobre un cartón, este va adquiriendo una nueva composición, tras ser recortadas las figuras del papel original. La técnica de Collage se emplea de modo terapéutico, y su finalidad es el autoconocimiento. La obra se convierte así en un espejo del sujeto en ese momento en particular, suscitando una fotografía psicológica de las complejidades de su mente.

. La musicoterapia, la música es una herramienta de grandes beneficios, para ello no es necesario saber tocar ningún instrumento musical, sino que se vive a través de experimentos sonoros donde interviene el canto, el cuerpo y algún instrumento, buscando la conciencia de la propia presencia física. Es una actividad dinámica e interdisciplinar que se puede practicar individualmente, en parejas o grupos. La introducción de la didáctica infantil en el territorio de la música se debe al pedagogo suizo y compositor Émile Jaques-Dalcroze (Viena, 1865) Él comenzó a utilizar su método en el conservatorio de Ginebra y debido a su éxito se difundió por todo el mundo hasta la actualidad. La metodología de su enseñanza era la música basada en el movimiento y el ritmo, algo bastante innovador para su época. Ello permitió unas grandes mejoras en la educación infantil que utilizaba la música y la danza como herramientas pedagógicas, para el desarrollo emocional, social, físico, y cognitivo, de los niños/as.

. La expresión corporal, puede ser muy útil para dar comienzo a una sesión, dejando fluir

el cuerpo y abriendo energías dando conciencia de la propia materialidad. Todo ello queda ligado al estado de nuestras emociones que se pueden vivenciar y expresar mediante movimientos creando estrategias discursivas corporales para la solución de los problemas. La superación de barreras físicas en el escenario ha demostrado ser de mucha utilidad en casos de traumas y abusos, dotando a los individuos de herramientas para su superación y empoderamiento.

. La dramatización es una técnica que ayuda a romper bloqueos y desarrollar la espontaneidad lo cual resulta altamente beneficioso frente a ideas limitantes de carácter social. Cualquier breve improvisación u obra teatral nos hacen pensar sobre los roles que adquirimos en la sociedad, la necesidad de reconocimiento (dentro de la disolución social). Mediante esta estrategia discursiva podemos ganar en seguridad e integración, y mejorar nuestro empoderamiento.

. La escritura ayuda al paciente a narrar sus acontecimientos, sus ideas y sus sombras, testimoniando el afloramiento del consciente y subconsciente de manera continuada. Hasta lograr conseguir su propia voz escrita. En este proceso, el participante toma conciencia de su progreso. La escritura como herramienta terapéutica facilita la expresión de las emociones y los sentimientos. La voz narrativa se expresa poco a poco y va adquiriendo conciencia de su propio proceso de curación y de su recuperación, adquiriendo un compromiso consigo mismo. Esta herramienta es muy útil dado que sirve para encarar los conflictos incluso cuando el proceso terapéutico termine.

Los beneficios de la Arteterapia

Más allá del proceso creativo (pintar, modelar, escribir, teatralizar, danzar, etc.) recordemos que la arteterapia tiene una finalidad de resiliencia intrínsecamente asociada, puede realizarse individualmente o en sesiones grupales. Por ello, hay que elegir el modo de expresión artística más adecuado para la recuperación del paciente. Mediante el medio elegido haremos viable conocer mejor la personalidad del paciente y orientarle hacia su recuperación o inserción social. Algunos de los beneficios de la práctica artística en la arteterapia son que ayuda a potencia la creatividad, expresar los sentimientos, reducir el

estrés y la ansiedad, fomentar el autoconocimiento, y mejorar la autoestima. Es recomendable que el terapeuta tenga conocimientos de las distintas disciplinas de expresión creativa, debido a que la finalidad no es estética, sino de autoconocimiento y terapéutica.

7.1.3. Mujeres pioneras de la Arteterapia

En la actualidad la Arteterapia forma parte de las psicoterapias. A continuación, mostramos algunas de las pioneras que utilizaron como herramienta de expresión y curación el arte, buscando terapias expresivas y creativas para ayudar a los individuos a resolver los conflictos humanos.

El principal concepto de Margaret Naumburg fue que el arte y la producción creativa espontánea son facilitadores de la liberación del inconsciente reprimido, de los conflictos y emociones. El Arteterapia propone trabajar en un ambiente seguro y protegido para facilitar la expresión. Ella fue una psicóloga, artista, educadora, y escritora estadounidense, pionera en Arteterapia. También en terapias creativas Edith Kramer (1916, 2014), estudió pintura, escultura y dibujo, y estaba muy influenciada por el método de enseñanza de la Bauhaus. Reconociendo que las artes, han ayudado a los hombres a reconciliar los conflictos entre el instinto individual y la dependencia social; y por tanto, todo arte es una herramienta terapéutica. En 1944, ayudó a desarrollar uno de los primeros programas de posgrado en terapia de arte en la Universidad de N.Y.

Por su parte Isa Maud Ilsen, en 1926 escribe que la música fue de gran trascendencia desde el comienzo de los tiempos y actualmente está volviendo como una herramienta terapéutica de ayuda para enfrentar la vida diaria. Con posterioridad, fundó la Asociación Nacional para la Música en los Hospitales. Desde otra técnica la escritora Marion Milner, la escritora británica y psicoanalista fue precursora de los diarios introspectivos, su mayor objetivo fue aprender a lidiar con la frustración y descubrir la felicidad. Pues la sociedad determina en ocasiones que debemos ser, obteniendo numerosos logros de prestigio diluyendo nuestra voz interior, nuestro *yo*. Así entramos en conflicto y en frustración

continúa pues rara vez estos dos campos individuales y sociales se alinean. La clave es la aceptación del *yo* y acudir a sus demandas abriéndonos a nuevas experiencias y a dejar el autocontrol permanente.

Desde 1950 E.M. Lydiatt trabajó como arteterapeuta en hospitales ingleses. A lo largo de sus sesiones aplicaba libertad creativa entre las disciplinas artísticas. Sus pacientes elegían dibujar, pintar o modelar indistintamente. Trabajaba con grupos bastante pequeños, durante sus sesiones de arteterapia, sus pacientes hablaban con total libertad, de lo más importante que era crear una favorable y relajada atmósfera. Lydiatt consideraba que el papel fundamental del arteterapeuta era crear un entorno seguro que propiciase la imaginación activa, la confianza y la confesión, adquiriendo autoconfianza frente a las problemáticas existentes.¹⁸¹

La Dra. Natalie Rogers fue pionera en la terapia de artes expresivas. La Dra. Rogers fue una psicoterapeuta de EE. UU. cuyas prácticas combinaron las artes expresivas, con la terapia centrada en las personas (niños, adultos, grupos, familias). Es hija del reconocido Dr. Carl Rogers y escribió dos libros: *La conexión creativa: Artes Expresivas como curación* y *Mujer Emergente: Una década de transiciones a la mitad de la vida*. Ha realizado numerosos cursos de capacitación en la terapia de artes expresivas en todo el mundo para profesionales.

Marian Chace es una figura fundamental en el desarrollo de la Danzaterapia. Inicialmente estaba interesada en las artes visuales para recuperarse físicamente de una lesión en la espalda y tomó lecciones de baile. Más tarde decidió estudiar danza profesionalmente e innovó en el concepto de uso de la “danza como comunicación”. En la década de 1940, creó cursos de arteterapia cuya finalidad era atender a los veteranos que regresaban de la Segunda Guerra Mundial que sufrían trastornos traumáticos. De 1966 a 1968 se convirtió en la primera presidenta de la Asociación Estadounidense de Terapias de Danza. También en el territorio del drama y el teatro Gertrud Schattner, trabajó con sobrevivientes de la guerra mundial de los campos de concentración en Suiza, a través de la escritura, la

¹⁸¹ cf. Marxen, Eva; *Diálogos entre arte y terapia del “arte psicótico” al desarrollo de la arteterapia y sus aplicaciones*, en: Gedisa editorial S.A., Barcelona, España, 2011, pp.33 ss.45

actuación y el teatro. También fue una de las fundadoras de la Asociación Norteamericana de Terapia Dramática.

Por su parte, ya en la década de los setenta Arleen Hynes comenzó a trabajar en St. Elizabeths en Washington, D.C. en 1974 y creó el primer programa de capacitación en biblioterapia en un hospital. Hynes estimulaba a los pacientes a leer poemas, cuentos y ensayos para luego debatir acerca de sus sentimientos acerca de lo leído, y también utilizaba imágenes de revistas con fotografías para fomentar su autoexpresión. Hynes se convirtió en 1980, en la primera presidenta de la Federación Nacional de Terapia Bibliopoesía.

En España cabe destacar la figura de Carles Ramos, él es Arteterapeuta, y profesor del Master en Arteterapia. Graduado en *Art Psychotherapy* por el Goldsmiths College, University of London en el año 1992. Y fue el fundador de la primera formación reglada de Arteterapia en el país, en colaboración con Metáfora con la Universidad de Barcelona en 1999. Fue miembro fundador y expresidente de la ATe (*Asociación Profesional Española de Arteterapeutas*), en la cual es miembro titular. En la actualidad es director del postgrado y máster en Arteterapia de Metáfora y también de la Escuela de Verano de Arteterapia en Barcelona.¹⁸²

7.2. Conferencias, cursos y prácticas en empresas en relación con la Arteterapia

Investigando en la Arteterapia y sus herramientas a lo largo de la investigación de TFG, TFM y actual Tesis Doctoral, se ha vinculado y adentrando en el territorio de la arteterapia y sus distintas disciplinas. Unas veces desde el campo conceptual y teórico, y otras realizando cursos o prácticas en empresas que han aportado información muy valiosa para la investigación y poder adentrarse en la materia.

Por ejemplo, del 18 de enero hasta el 18 de julio de 2010 nos beneficiamos de una beca

¹⁸² cf. Renna, Laura., *Naumburg, Kramer, Rogers: Mujeres en Arteterapia, en: Emoción Arte Psicoterapia y Arte terapéutico*, marzo 2016
<https://emocionartetaller.blogspot.com/2016/02/naumburg-kramer-rogers-mujeres-en.html> (último acceso: 29/10/23)

del programa Europeo *Leonardo Da Vinci* que se llevó a cabo en la empresa Blaumeier-Atelier, Projekt Kunst und Psychiatrie Blaumeier e.V situada en Bremen en Alemania Allí estuvimos acompañadas de la mano de los expertos en arteterapia Lille May y Andreas Meister, que nos ayudaron a coordinar los talleres y a construir y a participar en las puestas en escena de las representaciones teatrales y performativas en los museos, eventos e instituciones.

Figura 145. *Detalle de una parte del teatro de Terra Incognita [Fotografía], Blaumeier Atelier (2010)*

El 6 de noviembre de 2015 se participó como performanceras y como ponentes en la conferencia sobre *L'ennéagramme* y *Tres llums, las videodanzas del carácter en movimiento* en colaboración con el Instituto Cervantes de Bruselas a cargo del director Felipe Santos que nos dio la oportunidad de poner sobre la mesa nuestras investigaciones sobre danza y performance, el carácter psicológico de la mujer y el arte para entrar en contacto con otros participantes e intercambiar de ideas y conceptos.

El 23 de octubre al 15 de diciembre en el año 2017 se participó en las conferencias de *Parlem d'Art* que llevaba por título *L'art Contemporani i la inserció social*, realizado en la Facultat de Geografia i Història en la Universitat de València, UV. Allí se adentró en la investigación para analizar conceptos como la reflexión y el debate sobre las personas en exclusión social y como el arte es capaz de fomentar el diálogo intercultural y cooperativo para el desarrollo personal. Además en la conferencia contaba con unos excelentes ponentes como Irene Pascual y Miguel Alventosa. Todos ellos, aportaron su visión investigadora y las innovaciones sobre esa área, desde la perspectiva del arte, la historia del arte y la arteterapia.

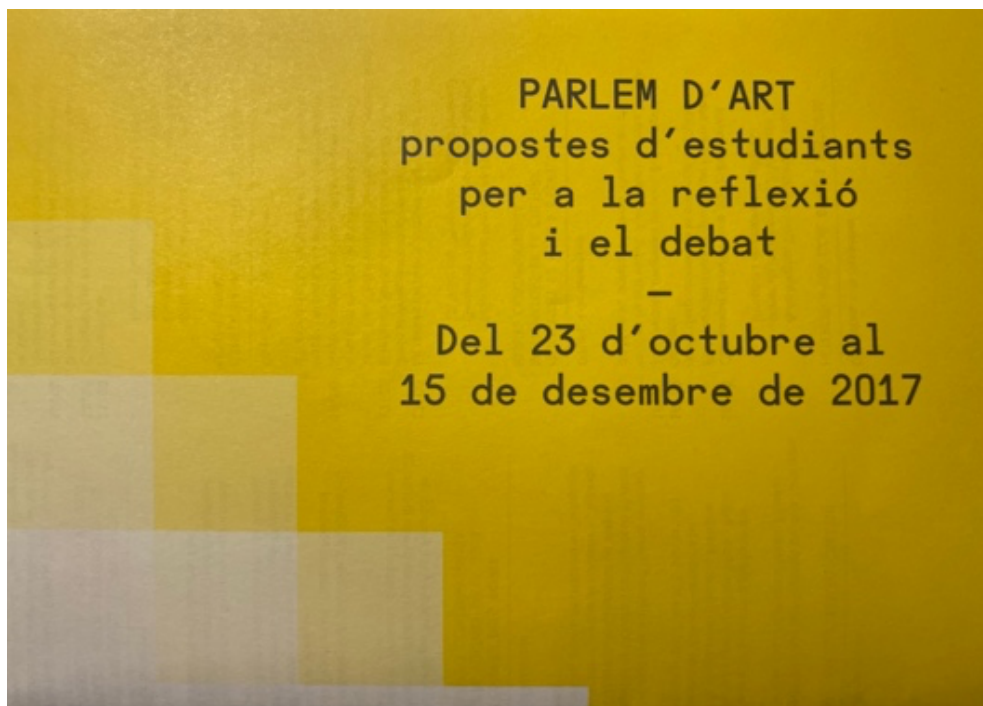

Figura 146. *Parlem d'Art (Hablemos de arte)* [Cartela], Universitat de València, UV (2017)

Figura 147. *Conferencia l'art contemporani i la inserció social (el arte contemporáneo y la inclusión social)* junto con Irene Pascual y Miguel Alventosa [Fotografía], José Antonio Toledo (2017)

También se realizaron prácticas voluntarias en la asociación de Menstopía y salud mental comunitaria del 16 de noviembre de 2017 al 19 de abril de 2018 en Valencia de arteterapia. Allí realizamos prácticas sobre el arte y la arteterapia con adultos con problemas de adicción, con esquizofrenia y otros problemas de salud mental en la que contaba con el apoyo del psicólogo Alberto Fernández Angulo y la trabajadora social Ceres Hernández Pérez, ellos aportaron su visión desde la perspectiva psicológica y nosotras nuestra perspectiva artística. Estas investigaciones y prácticas que se realizaron en los talleres se han ido reflejando en la producción artística donde se han abordado esas temáticas. Es más, fue una experiencia muy favorable ya que tanto los profesionales en el tema como las personas que iban a la asociación se involucraron en los talleres de forma activa. En el programa de desarrollo que realizamos intentamos potenciar las habilidades artísticas y personales de cada persona que participaba en los talleres.

El 14 de abril de 2018 se participó en la V Jornada Arteterapia y Educación. Identidad e identidades en el espacio educativo, organizado por el Master de Arteterapia de la Universitat Politècnica de València e Idecart, celebrada en el Museo Centre del Carme, esto nos dio la oportunidad de explorar distintas disciplinas de la arteterapia a través de los cursos que se realizaron a lo largo de las jornadas, especialmente el taller de danza fue el que más iba acorde con nuestro tema de investigación. En el que exploramos el cuerpo, estudiamos como la voz resonaba en el espacio, etc. Fue un intercambio entre profesores y alumnos muy interesante.

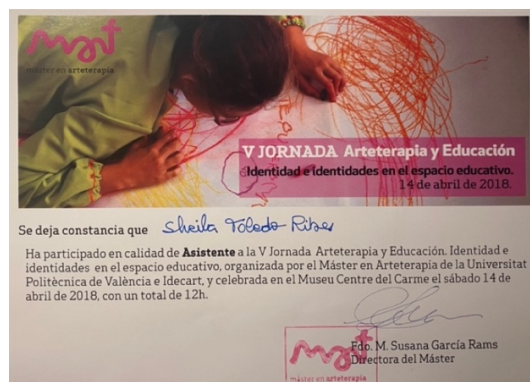

Figura 148. *Diploma V Jornada Arteterapia Y Educación [Fotografía], Sheila Toledo Ribes (2018)*

También he participado en cursos intensivos de arteterapia en el extranjero; por ejemplo del 7 al 14 de septiembre de 2018 realizamos los talleres sobre *El uso de la creatividad y la terapia ocupacional*, en Dworp en Bélgica en Artevelde University College Ghent. Allí nos adentramos en la investigación de diversas disciplinas de la arteterapia en concreto la danza dentro del espacio arquitectónico con personas con discapacidad física. Además en esa estancia intensiva, confeccionamos diversos ejercicios para niños y adultos en colaboración con los excelentes especialistas del arte de la danza como Goele Van Dijk de Bélgica, en la psicología como Filip Dejonckheere de Bélgica o en el psicodrama Ulla-Maija de Finlandia, Todos ellos aportaron su visión investigadora y las innovaciones sobre esas áreas de la arteterapia que fueron muy significativas para nuestras futuras investigaciones, para esta tesis doctoral y algunos de los proyectos artísticos.

Figura 149. *Sesión individual sobre la Circomotricity and Sherbone (Circomotricidad y Sherbone)* [Fotografía], Filip Dejonckheere (2018)

Figura 150. *Sesión grupal sobre la Circomotricity and Sherbone (Circomotricidad y Sherbone)* [Fotografía], Filip Dejonckheere (2018)

Por todo ello, consideramos que esta investigación realiza aportaciones significativas, no solamente desde el ámbito teórico investigador, sino que desde la praxis artística contribuye a dar herramientas de reflexión y superación basadas en la resiliencia y en el respeto por uno mismo y el entorno natural y de interacción social. Tal como se han ido mostrando en los resultados de esta tesis expositivos o no, el desarrollo de estas y otras prácticas artísticas reafirma que el arte es una herramienta legítima dentro de la arteterapia, valoradas por terapeutas, psicólogos y la sociedad actual, acudiendo a subsanar temáticas íntimas o públicas, algunas de carácter traumático físicas o

psicológicas; que debido al ritmo y vértigo de la sociedad actual quedarían sin la debida atención. Por lo tanto, la arteterapia da la oportunidad a numerosos individuos en el mundo a enfrentarse a sus propios miedos y limitaciones, convirtiéndose ellos en sus propios autores/as de los cambios a abordar, siendo el territorio artístico un ambiente seguro y de crecimiento creativo.

7.2.1. Video performance. From idea to reality

En este apartador final, se ha querido realizar una recopilación de imágenes audiovisuales para dar voz a la video-performance dentro de la arteterapia. Una novedad que ha sido interesante explorar para representar las posibilidades de la arteterapia. *From idea to reality*, así es como se denomina la video-performance creada en octubre de 2023, mezcla el videoarte, la video-performance y la arteterapia, ya que este audiovisual parte de un conocimiento interior mediante la manifestación artística del video con la combinación de imágenes fijas y en ralentí. Esta video-performance expone la problemática mental mediante la insinuación de imágenes implícitas y explícitas. El estado de ánimo de la autora revela la sucesión de hechos a través del tiempo en pocos minutos. Los estados emocionales como la alegría, el dolor y la necesidad de adaptación a una nueva situación y el cambio, hacen que la video-performance *From idea to reality* active las emociones y cubra de simbolismo al espectador.

La primera imagen que aparece en la video-performance tiene una duración de 25 segundos, es un concepto abstracto en el que el título se encuentra en un fondo azul cielo. La idea parte de la descripción de un pasaje del libro *Art du monde* de Luc Benoist que dice:

[...] En el origen, todo el universo no era más que no ser. Devino ser. Se desarrolló y se formó un huevo, el cual permaneció cerrado durante un año. Entonces se abrió. De las dos mitades de la cáscara, la una era de plata y la otra de oro. (BENOIST, 1941)

Este pasaje describe el cielo y la tierra que son las dos mitades, pero para nosotras esta alegoría hace alusión a la mente y al cuerpo físico. Cuando una persona es sometida a un trauma fuerte como el fallecimiento de un familiar, pasa por varios estadios hasta lograr seguir con su vida, pero el proceso hasta que lo logra puede tardar meses o incluso unos años aunque la pérdida esté presente de por vida. Sin embargo, lo queremos decir es que, la mente en esos momentos puede disociarse del cuerpo en momentos de estrés extremos y tristeza. La disociación es un estado de desconexión de la realidad en el momento presente producida por alguna situación límite. Por lo que el cuerpo y la mente se separan dando prioridad a los pensamientos. El reloj que marca las dos menos diez, insinúa el dolor que se siente en el corazón cuando se parte en dos. El sombrero de joker es un símbolo paradójico para apuntar la paz y la tristeza. La descripción *From idea to reality* viene a decir que de las ideas que se producen en el pensamiento no son tan dolorosas como la realidad.

Figura 151. *From idea to reality* [Fotograma], Sheila Toledo Ribes, 2023

En la segunda secuencia se muestra en ralentí la imagen de un parabrisas de un coche aludiendo al pestañeo para volver a la realidad. La situación se produce en la naturaleza bajo la lluvia, que describe la tristeza de las cosas naturales.

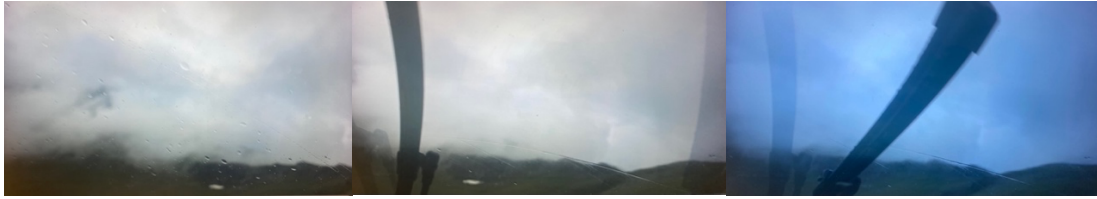

Figura 152. *From idea to reality, parabrisas* [Fotograma], Sheila Toledo Ribes, 2023

En la siguiente secuencia de video en ralenti también, tiene como duración 1 minuto la autora nos muestra con su mirada el paisaje de Albulapass desde otra perspectiva, las nubes densas en las inmensas montañas cobran protagonismo sugiriendo la opacidad y el conflicto de los pensamientos todavía en estado de tristeza y melancolía.

Figura 153. *From idea to reality, nubes y montaña* [Fotograma], Sheila Toledo Ribes, 2023

Figura 154. *From idea to reality, ajedrez y mujer de rojo* [Fotograma], Sheila Toledo Ribes, 2023

La secuencia del ajedrez y la mujer en rojo está inspirada en la performance *All-embracing* en Albulapass. Sudece en la montaña de Gotthardpass a las 6 de la mañana en Suiza. Sin embargo, en esta performance la autora lleva un vestido rojo como las puntas de ballet para destacar la situación de amor y pérdida. La artista vuelve a recurrir a la máscara de cristal de espejo para dejar su rostro irreconocible y que la naturaleza se refleje en ella, perdiendo así su rostro entre las montañas y el lago como su cabeza tras la tragedia. La silla es isabelina de mobiliario español, aludiendo a la ocupación y la desocupación. El ajedrez de nuevo de cristal de espejos refleja el cielo en el suelo sugiriendo la disociación. La duración de la secuencia de la performance es de 6 minutos y 14 segundos, pero la duración de la video-performance que fue grabada con una cámara réflex digital frontalmente y con trípode, tiene una duración de 10 minutos y medio.

En la video-performance en donde la artista va de rojo, la autora realiza movimientos rápidos y lentos de taichí mezclados con danza abstracta y expresionista. Al final de la performance, la video-performancera rompe los cristales de espejo con las puntas de ballet, sin embargo el dolor es menos intenso físicamente y aguanta más tiempo sobre las puntas de ballet comparada con la video-performance de *All-embracing*. Resonando en el paisaje el sonido de las puntas de ballet rompiendo los cristales.

A continuación, aparece una espiral que gira en círculos en blanco y negro durante varios segundos, sugiriendo los pensamientos en bucle de la protagonista de los que intenta desprenderse. Así quedamos sumergidas en una espiral, bajo *El Manifiesto Cyborg* de Dona Haraway, en una búsqueda de un nuevo feminismo social y artístico, que lucha contra la informática de la dominación, ofreciendo mediante la performance y la tecnología un nuevo espacio libre, fluido y ambivalente, donde podemos abogar y reivindicar nuestra propia identidad.

En la siguiente imagen fija, se muestra la sombra en tres colores de la artista, verde, magenta y gris oscuro que se ven proyectadas en una pared junto con un triángulo colgado en el lateral derecho, invitando a la reflexión de la perspectiva en la que se pueden ver las emociones o sufrimiento de una persona a veces ocultas entre las sombras.

La sombra de la artista desaparece en la próxima imagen, quedando el triángulo en movimiento en ralentí, cuestionando y dejando abierto al público la pirámide de Maslow, quien describe la jerarquía de las necesidades humanas en cinco niveles hasta la autorrealización.

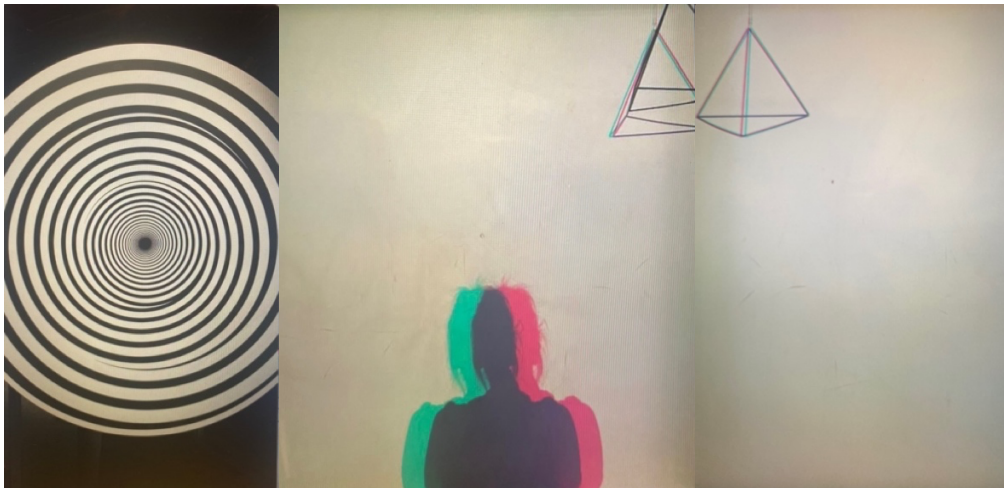

Figura 155. *From idea to reality, bucle, sombra y triángulo* [Fotograma], Sheila Toledo Ribes, 2023

El último fotograma nos muestra el paisaje de fondo de Engadina y la flor de altramuz o lupino en primer plano. Se escogió esta secuencia, porque al final la artista como medio terapéutico utiliza el senderismo, el deporte y el arte como medio de expresión para

canalizar aspectos de su vida interior. El morado de la flor de altramuz en ralenti nos introduce en la transformación y capacidad de adaptación a las circunstancias complejas que acontecen naturalmente en la vida. Si se analiza con detenimiento en la video-performance, vemos que la artista utiliza las palabras, el dibujo, las sombras, el video realizado con cámara estática frontal y la danza dentro del paisaje natural como la arteterapia aconseja o se practica. Por lo que esta mezcla de diferentes formas de expresión en conjunto nos muestra el dialogo interior proyectado en imágenes externas para el entendimiento del mundo íntimo de la autora.

Figura 156. *From idea to reality, altramuz* [Fotograma], Sheila Toledo Ribes, 2023

CONCLUSIONES

Consideramos que la relación entre el arte y la psicología comparten los objetivos de estimular, investigar y experimentar algunos de los procesos creativos. Tal y como mencionamos en nuestras hipótesis, el desarrollo de los conceptos del *espejo* y la *psicosis* dentro de su contexto histórico, psicológico y filosófico marcan un antes y un después en el pensamiento colectivo. Nombrando autores destacados y haciendo una comparación con autores actuales que han investigado e investigan sobre el tema en España, Alemania, Bélgica y Suiza exponemos a continuación las conclusiones de la investigación realizada.

. Los resultados de la investigación manifiestan que los espejos han tenido una repercusión en el pensamiento colectivo, en el arte y la psicología, ya que al abordar el Capítulo III: El espejo y la mujer en el arte: psicosis, sociedad y video-performance. El 3.1. *La filosofía y el nacimiento de los primeros indicios de la psicología* y en el inicio del 3.2. *El espejo a lo largo de la historia y su variabilidad simbólica*, comprendemos que es a partir del siglo V a.C en Grecia cuando los espejos adquieren dimensiones filosóficas, éticas y psicológicas. A medida que avanza la investigación describimos que también durante la revolución de 1848 en el arte del realismo, el impresionismo, el postimpresionismo y el expresionismo se utilizan los espejos para plasmar las cosas que sucedían diariamente. Asimismo, ocurrió en el siglo XIX con los artistas neoclásicos que se inspiraron en lo moral y lo simétrico para regresar a lo mitológico y la religiosidad clásica. Sin embargo, es a partir del siglo XX cuando el espejo retoma de nuevo las connotaciones psíquicas profundas y empieza a cobrar importancia y entidad con la fotografía, ya que esta encarnaba los aspectos simbólicos, psicológicos y metafísicos del espejo y el ser humano, así como la del tiempo y el espacio de la sociedad. La humanidad con el espejo ve reflejada su cultura desde su aparición en antiguas culturas hasta la actualidad.

. El rendimiento de la investigación manifiesta que existe una relación entre el espejo en el arte y los constructos patriarcales de la sociedad. En el punto 3.2. *El espejo a lo largo de la historia y su variabilidad simbólica*, desglosamos como a partir del siglo XVI los artistas hombres de la aristocracia utilizan el espejo en el arte para representarse en el

ambiente sociocultural y económico de la época, donde la mujer no tenía cabida por el canon del patriarcado del momento. Es a partir de este periodo en el que las mujeres artistas quedan profesionalmente en otro plano y adquieren los roles que va marcando la sociedad hasta la segunda década del siglo XXI.

. Los resultados de la investigación manifiestan que existe una dualidad entre el cuerpo femenino y la psique. En el subcapítulo 4.2. *Teóricos que debaten sobre la psicosis y la psicosis en el arte*, citamos a los psicoanalistas Jacques Lacan, Melanie Klein y la psicóloga Margaret Washburn que nos arrojan ideas sobre la distorsión que se produce en el sujeto cuando este se ve reflejado en el espejo y la sociedad. En este apartado ponemos de ejemplo al personaje de Gregor Samsa del libro *La metamorfosis* de Franz Kafka que representa la dualidad, la transformación física y psíquica del individuo producida por factores externos. Asimismo, en este subcapítulo detallamos cómo los factores psicosociales afectan gravemente la salud de la persona mencionando que la deficiencia o la fragilidad femenina de la que hablan los hombres no es más que un concepto imaginario que se ha prolongado en las diversas culturas y sociedades dando lugar a conflictos emocionales, psicológicos y físicos en la mujer.

. La investigación manifiesta que existe una relación entre el feminismo y las video-performances realizadas por mujeres. En el apartado 4.4. *La importancia del espejo en artistas actuales: fotografía, performance, instalación y video arte*, nombramos a Mako Idemitsu que representa el alter ego femenino de la mujer en la familia y la sociedad japonesa o cuando Dara Birnbaum representa en su video arte a *Wonder Woman* para hacer una crítica a la influencia en masa que generan los medios de comunicación a los espectadores para crear roles de género en la sociedad. Todas ellas, representan el pasado de numerosas mujeres que fueron silenciadas y utilizaron el arte como medio de protesta de la sociedad de su época. Algunas de estas mujeres mencionadas en este capítulo estuvieron disconforme con la sociedad, algunas de ellas transgredieron los roles establecidos en aquel entonces, sin embargo, otras como Leonora Carrington, Camille Claudel o Virginia Wolf fueron internadas eventual o permanentemente en centros psiquiátricos.

. En consecuencia, la investigación expone que no existen solo connotaciones simbólicas y filosóficas en las manifestaciones artísticas de los/las video-performers. En el apartado 4.4 *La importancia del espejo en artistas actuales: fotografía, performance, instalación y video*, confirmamos que no solo se manifiestan las connotaciones simbólicas y filosóficas en las obras de video-performers sino que se observa en diversas disciplinas del arte. Esto lo demostramos cuando explicamos la obra de assemblage *Passage Dangereux* de la artista Louise Bourgeois que emplea el espejo desde un paradigma y reflexión psicológica por la angustia emocional que traslada la obra, y filosófica por la carga existencial que genera al espectador. También se observan estos dos aspectos en el trabajo fotográfico reciente de Ziqian Liu que dan a reconocer a través del espejo la fragmentación del cuerpo de la mujer de forma idealizada, mostrando con su obra el desequilibrio del mundo real.

. La investigación presenta que el espejo y la psicosis tiene como contrapunto temáticas de la identidad femenina. Nuevamente en el apartado 4.4. *La importancia del espejo en artistas actuales: fotografía, performance, instalación y video arte*, confirmamos desde el territorio de la video-performance que muchos artistas emplean el espejo en su discurso artístico para expresar los problemas identitarios y frustraciones sociales y género. Así lo muestran las obras atemporales de la artista Yayoi Kusama, en la que representa los traumas de la infancia, los objetos fálicos y los puntos rojos frutos de la psicosis. También las obras fotográficas de Barbara Kruger representan cuestiones sobre la identidad que invitan a la reflexión sobre las diferencias de géneros dentro de la sociedad de consumo y su repercusión.

. Los resultados de la tesis confirman que el interés por la psique es un tema frecuente en la manifestación del mundo artístico. En el subapartado 4.5.3 *La mujer artista, psicosis en el cine y video arte*, destacamos a las artistas Eleonora Derenkowsky, Valie Export y Ann-Sofi Sidén que desarrollan su trabajo sobre la psique de la mujer. Estas mujeres hacen uso del psicoanálisis y la narrativa para relatar el día a día de las mujeres en su cotidianeidad, los problemas, así como las necesidades que se les presentan. A lo largo de la tesis observamos como diferentes artistas desde diversas disciplinas artísticas, nos muestran su contribución en el arte a través de la elaboración de fragmentos reales y

ficticios para invitarnos a reflexionar sobre los límites existentes de la vulnerabilidad de la psique humana.

En el capítulo V hemos profundizado en nuestra trayectoria artística a lo largo de estos años centrándonos en nuestra producción artística profundizando en *All embracing / Uranus* una video-performance que expone nuestra fragilidad en un medio paisajístico hostil, donde lo cartesiano, milimétrico y pautado socialmente, nos hostiga a caminar de puntillas, entre fragmentados trozos de cristal. La artista procede entonces y revelarse a esta condición e inicia una danza no arquetípica, fuera de límites, el agotamiento y el cansancio conducen al final. Finalmente se muestra la obra finalizada, el montaje expositivo y la difusión de la obra.

. Mediante los resultados obtenidos de esta investigación confirman que la arteterapia tiene como finalidad el autoconocimiento y es adecuada para la recuperación de la persona que ha sufrido una psicosis o quiere mejorar aspectos de su vida. En el apartado 7.1.2. *La Arteterapia, un vocabulario especial*, además de describir que la arteterapia es método para la expresión interior por tener una amplia gama de herramientas y especialidades para poder manejar y describir situaciones que el habla no puede delinear. La Arteterapia mejora la comunicación, es un buen medio para la inserción social, cultural y el medio ambiente.

A lo largo de esta investigación de tesis hemos compilado y organizado la mayor información posible sobre las mujeres artistas que usan el espejo y la video-performance, como modo de expresión artística. Analizando la importancia de identidad y género en el discurso mediático de la video-performance femenina y el vínculo existente entre la mujer, el espejo, la psique y la manifestación de la psicosis en el arte. Todo ello nos ha servido para elaborar un proyecto artístico de video-performance e instalación audiovisual, que testimonien la importancia de la identidad femenina, el espejo, la psique y la psicosis en el arte contemporáneo y su repercusión en la sociedad actual.

Así pues la hipótesis general que planteamos al comienzo de esta investigación de si el medio artístico y en concreto la video-performance, es una herramienta idónea para examinar la relación entre la mujer, el espejo, y la psicosis en la sociedad actual y si esta queda manifestada mediante las estrategias discursivas interdisciplinarias de las mujeres

artistas, ha quedado ampliamente demostrada a lo largo de esta investigación conceptual y artística. Demostrando como la mujer artista tiene la capacidad de utilizar el arte de una manera prospectiva y activa, no solamente hacia lo externo, analizando las problemáticas de la sociedad actual, sino dirigiéndose también hacia el interior de nuestra psique, analizando los fragmentos, las fisuras y los recovecos de nuestra mente. Actuando el arte como el sellado de oro en el Kintsugi, mostrando la belleza de la resiliencia y de nuestra mente rota.

BIBLIOGRAFÍA

Accatino, Sandra., *Parmigianino autorretrato en un espejo convexo*, en: *La panera*, núm. 41, 2013.

https://www.academia.edu/5107519/Parmigianino_autorretrato_en_un_espejo_convexo (último acceso 02/06/2021)

Alondra Diaz de León, Marisol., *Arte Psicosis*, en: Youtube, 2010

<https://www.youtube.com/watch?v=dpblM11-52g> (último acceso 09/03/2023)

Álvarez Eduardo., *24 Hour Psycho*, en: Madrid Art Process, Madrid, 2020

<http://www.madridartprocess.com/tendencias-arte-cultura/37-tendencia/639-24-hour-psycho> (último acceso 07/03/2023)

Art contemporáneo., *Louise Bourgeois el dolor como Fuente de inspiración*, en: Art contemporáneo, 2020

<https://artcontemporaneo.com/louise-bourgeois-el-dolor-como-fuente-de-inspiracion/> (último acceso 23/07/2021)

Arte al límite., *Janes Toro I Las performances y el arte transforman la sociedad, aunque sea por un segundo*, en: Arte al límite, Chile, 2015

<https://www.artelimites.com/2015/10/13/janet-toro-las-performances-y-el-arte-transforman-la-sociedad-aunque-sea-por-un-segundo/> (último acceso 27/07/2021)

Artishock., *Louise Bourgeois. Estructuras de las existencias: Las celdas*, en: *Revista de Arte contemporáneo. Artishock*, 22.03.2016

<HTTPS://ARTISHOCKREVISTA.COM/2016/03/22/LOUISE-BOURGEOIS-ESTRUCTURAS-LA-EXISTENCIA-LAS-CELDAS/> (último acceso 02/06/2021)

Artist Rights Society., *The Jonas Jonas Knowledge Base*, en: Artist Rights Society, New York 2021

<https://artistarchives.hosting.nyu.edu/JoanJonas/mirror-check/> (último acceso 12/12/2022)

Banrepcultural., *El fantasma de la modernidad. Matt Mullican*, en: Banrepcultural, Colombia, 2022

<https://www.banrepcultural.org/exposiciones/el-sueno-de-la-razon/el-fantasma-de-la-modernidad>

https://www.youtube.com/watch?v=okw4JOAI_GQ (último acceso 07/03/2023)

Bassham, Gregory., *El libro de la filosofía: de los Vedas a los nuevos ateos, 250 hitos en la historia del pensamiento*. Países Bajos, Editorial Librero B.V, cop.2018, pp. 58 ss.

Baudrillard, Jean., *Cultura y simulacro*, Barcelona, Editorial Kairós, 1978, pp.15 ss.

Bauman, Zygmunt., *La Modernidad Líquida*, Argentina, 2004, pp. 57ss.

BBC., *Ukraine's Banský stamps feature art of Putin in judo match*, London, 2022
<https://www.bbc.com/news/world-europe-64774717> (último acceso: 23/09/2023)

Beguiristain, Andrea., *Efectos del deporte y la actividad física en personas con esquizofrenia*, en: revista de Divulgación en Neurociencias y Rehabilitación NeuroRehab News, Madrid, 02.2019

<https://neurorehabnews.com/patologia-y-ejercicio/efectos-del-deporte-y-actividad-fisica-en-personas-con-esquizofrenia.html> (último acceso 07/06/2021)

Benoist, Luc., *Art Du Monde*, en: Gallimard Editorial, Francia, 1941, pp.87 ss.

Bernal Z, Hernando Alberto., *Lectura del texto. Introducción del narcisismo* (1914) de Sigmund Freud, en: *Revista Electrónica de Psicología Social, Poiésis*, 24.12.2012

https://www.researchgate.net/publication/279960883_Lectura_del_texto_Introduccion_del_narcisismo_1914_de_Sigmund_Freud_Text_reading_Introduction_of_narcissism_1914_of_Freud (último acceso 24/06/2021)

Berrios, G., Quemada, I., *Aspectos históricos y conceptuales de los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia*, en: Aldaz, J.A, Vázquez, C. (comps.), *Esquizofrenia: Fundamentos psicológicos y psiquiátricos de la rehabilitación*. Madrid, XXI, 1996, pp. 121 ss.

Blanco, Leticia., *Mujer, poder y arte: la revolución pendiente*, en: El Mundo, Barcelona, 2022

<https://www.elmundo.es/cultura/arte/2022/07/18/62d43469fc6c8387578b4573.html>
(último acceso 02/04/2023)

Blaumeier- Atelier., *Begabung Statt Behinderung (Talento en lugar de discapacidad)*, en: *Blaumeier-Atelier*. Bremen, 1986

<https://www.blaumeier.de> (último acceso 10/07/2021)

Bleeker, C. J., *Hathor and Thoth: Two Key Figures of the Ancient Egyptian Religion*. Editorial E.J. Brill, Amsterdam, 1973, pp. 24 ss.

Bleuler, E., *Dementia praecox or the group of schizophrenias*, 1911, traducido por Zinkin, J., Nueva York, International Universities Press, 1950, cit. por Rosen, J.N., *Algunas observaciones sobre la concepción de Bleuler de la demencia Precoz*, en: Rosen, J.N., *Psicoanálisis Directo. Tratamiento de la Psicosis sin Medicamentos*. Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 1975.

Bosco, Roberta., *Fallece el legendario comisario y artista Peter Weibel*, en: El País, España, 2023

<https://elpais.com/cultura/2023-03-03/fallece-el-legendario-comisario-y-artista-peter-weibel.html> (último acceso 07/03/2023)

Bossuuyt, Hanne., Dejonckheere, Filip., Standaert, Joke., Descamps, Johanna., Van Autryve, Anne., Wille, Christophe., Collier, Chris., *Course on the use of creativity and Occupational Therapy*, Dworp, Artevelde University College Ghent, 2018, pp. 3 ss.

Boyano, Moreno, José Tomás., Mora Mérida, Juan Antonio., Estudios sobre emociones revividas en Margaret Floy Washburn (1871-1939), en: *Revista de historia de la psicología, Dialnet*, 2013, Vol. 34, Núm. 3 pp. 81 ss.
<https://www.revistahistoriapsicologia.es/archivo-all-issues/2013-vol-34-n%C3%BAm-3/> (último acceso 01/07/2021)

Boyers, R., Orril, R., *Laing y la antipsiquiatría*. Madrid, Editorial Alianza, 1978, pp. 22 ss.

Brafman, A H., *Winnicott's therapeutic consultation revisited*, en: National Library of Medicine, U.S.A., 1997
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9306188/> (último acceso: 29/10/23)

Cabanne, Pierre, Soler Llopis, Joaquim; Masafret Seoane, Marta., *El Barroco*. Barcelona, Editorial Larousse, 2007, pp. 6 ss.

Calkins, M.W., *Women trailblazers in Mental Health*, en: *Jfsdelaware*, Alemania, 2022
<https://www.jfsdelaware.org/women-trailblazers-mental-health/> (último acceso: 20/07/2023)

Calkins, M.W., *Autobiography of Mary Whiton Calkins*, en: *Murchison, Carl [Ed.] History of Psychology in Autobiography*. Worcester, MA: Clark University Press, Vol. 1, pp. 31-61.

Canal13C., *Janet del Toro. Arte, mujer y política. Mujeres artistas chilenas, performance: La Sangre, el río y el cuerpo*, en: Canal13C, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=ld-OvD8-p_I (último acceso 27/07/2021)

Caponi, Sandra., Martínez-Hernández, Ángel., *Kraepelin, el desafío clasificatorio y otros enredos anti-narrativos*, en: *Scientiae studia*, São Paulo, vol. 11, núm.3, 2013, pp.467 ss.

Carceles – Cordon, Marc., Mannara, Francesco., Aguilar, Esther., Castellanos, Aida., Planagumà, Jesús., Dalmau, Josep., *Los anticuerpos NMDAR alteran los receptores de dopamina y provocan un comportamiento psicótico en ratones*, en: *Annals of Neurology*, Vol. 88, núm. 3, 06.2020
<https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=CarcelesCordon%2C+Marc> (último acceso 07/06/2021)

Carreton, Adrián., *El arte durante el Paleolítico*, en: Patrimonio Inteligente, 15.09.2017
<https://patrimoniointeligente.com/arte-en-el-paleolitico/> (último acceso 12/06/2021)

Caso, Ángeles., *Ellas Mismas. Autorretratos de pintoras*. Madrid, Editorial Libros de la Letra Azul, 2016, p. 95

Castronuovo, Luciana., *Outsider: hacia una sociología de la desviación / Howard Becker*, en: *Miríada* n°6, Universidad del Salvador, Facultad de Ciencias Sociales, 2010
<https://p3.usal.edu.ar/index.php/miriada/article/view/30/82> (último acceso: 23/09/2023)

Cirlot, Juan Eduardo., *Diccionario de los símbolos*. Madrid, Ediciones Siruela, 2018, pp. 19 ss.

Coll Espinosa, F.J., *Proceso creativo y simbolización en la clínica de la arteterapia*, en: Coll Espinosa, F.J. (coord.), *Arteterapia: dinámicas entre creación y procesos terapéuticos*. Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2006, pp.151 ss.

Columna digital., *El arte povera es un movimiento amplio en su definición*, en Columna digital., Mexico 2022
<https://columnadigital.com/el-arte-povera-es-un-movimiento-amplio-en-su-definicion/> (último acceso 13/12/2022)

Constant, Benjamín., *Salir a “tomar el aire” mejora la memoria y la atención*, en: última hora 50 años de verdad, diciembre 16, 2008
<https://www.ultimahora.com/salir-tomar-el-aire-mejora-la-memoria-y-la-atencion-n180252> (último acceso: 28/10/23)

Costas Nicolás, Jaime., *Las Vanguardias del Cine Americano: Meshes of the Afternoon*, en: Filmin, 2013
<https://www.filmin.es/blog/las-vanguardias-del-cine-americano-meshes-of-the-afternoon> (último acceso 08/03/2023)

Cordero Reiman, Karen., Sáenz, Inda., *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*. México, Editorial Libros del Umbral, 2007, pp. 390 ss.

Couto Ferreira, M^o Érica., *Etnoanatomía y partonomía del cuerpo humano en sumerio y acadio. El léxico Ugu-mu*. Tesis doctoral, Universitat Pompeu Fabra, 2009, pp.74 ss.

Crystaleye., *Eija- Liisa Ahtila*, en: Crystaleye, Finlandia, 2001
https://crystaleye.fi/eija-liisa_ahtila/installations/present/synopsis (último acceso 09/03/2023)

Cultura Colectiva., *Bruce Nauman: “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”*, en: Cultura Colectiva, México, 2023
<https://culturacolectiva.com/arte/bruce-nauman-los-limites-de-mi-lenguaje-son-los-limites-de-mi-mundo/> (último acceso 07/03/2023)

Cultura Inquieta., Yayoi Kusama, lunares y obsesión por los espejos infinitos, en: Cultura Inquieta, Madrid 2018
<https://culturainquieta.com/es/arte/instalaciones/item/13052-yayoi-kusama-lunares-y-obsesion-por-los-espejos-infinitos.html> (último acceso 13/12/2022)

De Diego, Estrella., *Clara Peeters, la pintora que inventó el `selfie`*, en: *El país semanal*, 24.10.2016.
https://elpais.com/elpais/2016/10/24/eps/1477260313_147726.html (último acceso 02/06/2021)

Degaudencio, Sofia., *El símbolo, la creación simbólica y una articulación práctica desde la perspectiva energetista de C.G. Jung*, en: *El psicoanalítico*, núm. 37, Buenos Aires, 2010.

<https://www.elpsicoanalitico.com.ar/num37/autores-degaudencio-simbolo-creacion-simbolica-perspectiva-energetista-Jung.php> (último acceso: 31/05/2021)

Digitalavmagazine., *Ryoji Ikeda's immersive multimedia digital technology music experience in Madrid*, en: Digitalavmagazine, España, 2023

<https://www.digitalavmagazine.com/en/2013/09/25/data-path-experiencia-inmersiva-musical-con-tecnologia-digital-multimedia-de-ryoji-ikeda-en-madrid/> (último acceso: 23/09/23)

Discurso visual., *Ex Teresa Arte Actual y el performance*, en: Discurso visual, Mexico 2011

<http://discursovisual.net/dvweb17/confrontacion/conffrida.htm> (último acceso 13/12/2022)

Duque Videla, Francisco., *Teoría del alma en Platón*, en: *Nueva Acrópolis Organización Internacional*, 05.11.2017.

<https://biblioteca.acropolis.org/la-teoria-del-alma-en-platon/> (último acceso: 20/05/2021)

Electronic Arts Intermix., *Hannah Wilke. Thought Large Glass*, en: Electronic Arts Intermix, New York 2012

<https://www.eai.org/titles/hannah-wilke-through-the-large-glass> (último acceso 13/12/2022)

Electronic Arts Intermix., *HIDEO, It's Me Mama. Mako Idemitsu*, en: Electronic Arts Intermix, New York 2012

<https://www.eai.org/titles/hideo-it-s-me-mama> (último acceso 13/12 /2022)

Electronic Arts Intermix., *Left Side Right Side. Jonas Jonas*, en Electronic Arts Intermix, New York 2012

<https://www.eai.org/titles/left-side-right-side> (último acceso 13/12/2022)

El mundo., *¿Puede el arte cambiar el mundo?*, en: Voces, España, 2014

<https://www.elmundo.es/blogs/elmundo/voces/2014/02/28/puede-el-arte-cambiar-el-mundo.html> (último acceso: 23/09/2023)

Edilberto Sosa Torres, Juan., *Psicosis: un cuerpo hecho tragedia (+videos)*, en: AHS Asociación Hermanos Saiz, arte joven cubano, La Habana, 2023

<http://www.ahs.cu/?p=38970> (último acceso 09/03/2023)

Edwards, Walter., *Espejos de la historia japonesa*, en: *Archaeology. Instituto Arqueológico de América*, vol. 51, núm. 3, mayo-junio 1998.

<https://archive.archaeology.org/9805/newsbriefs/japan.html> (último acceso 01/06/2021)

Espacio Fundación Telefónica., *Bill Viola. Espejos de lo invisible*, en: Espacio Fundación Telefónica, 2020

<https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/bill-viola-espejos-de-lo-invisible/>
(último acceso 12/08/2021)

Fauchereau, Serge., Durán Úcar, Dolores., Pijaudier-Cabot, Joëlle., Peiry, Lucienne., Solana, Guillermo., Bonet, Juan Manuel., Rasle, Josette., Guigon, Enmanuel., Pérez, Carlos., *En torno al Art Brut*. Madrid, Ediciones Arte y Estética, 2007, pp. 45 ss.

Feapa., *Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia*, en: Feapa, España, 2023

<http://feapa.es> (último acceso: 28/10/23)

Forssmann, Alec., *Encontrados 5 espejos de Plomo junto a una villa Romana de Bulgaria*, en: *Historia. National Geographic*, 15.03.2018.

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/encontrados-5-espejos-plomo-junto-a-villa-romana-bulgaria_12516 (último acceso 01/06/2021)

Foucault, Michel., *Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión*, Siglo veintiuno editores Argentina, Buenos Aires, 2002, pp.192 ss.

Foust, Mathew A., *El pacifismo feminista de William James y Mary Whiton Calkins*, en: *Hypathia. A journal of feminist philosophy*, vol.29, núm.4, 08.09.2014.

<https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15272001/2014/29/4> (último acceso: 28/05/2021)

Freud, Sigmund, *El Yo y el Ello*, en: *Obras completas, Sección IV, Las Dos Clases de Instintos*, Tomo 6. Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 1923, 194ss.; cf. Winnicott, D.W., *La naturaleza humana*. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1988, p. 39

Fromm, Erich., *El lenguaje olvidado lenguaje. Introducción a la comprensión de los sueños, mitos y cuentos de hadas*. Buenos Aires, Ediciones Paidós, 2012, pp 27-32.

Fuchs, Thomas., Jádi, I., Brand-Claussen, B., Mundt, C., *Wahn Welt Bild, Die Sammlung Prinzhorn, Beiträge zur Museumseröffnung*. Heidelberg, Springer, 2002, pp. 55 ss.

Fuchs, Thomas., *Schizophrenie. Wahnsinning schön*, en: *Kunst und Musik, Gehirn & Geist Dossier*, Heidelberg, Núm. 3, 2008, pp. 48 ss.

Fuller, E., *Superar la esquizofrenia*. Barcelona, Editorial Planeta, 2006, pp.194 ss.

Galerie Winter., *Nil y Alter. Memory, Migrants and Workers in 1970S -1980S France*, en: Galerie Winter, Austria 2010

<https://www.galeriewinter.at/kuenstler/nil-yalter/fabienne-dumot/> (último acceso 13/12/2022)

García, Ángeles., *Esther Ferrer, cuestión de tiempo*, en: *El País*, Madrid, 2011

https://elpais.com/diario/2011/10/10/cultura/1318197601_850215.html (último acceso: 27/07/2021)

García, Ángeles., *Un artista congelado en el tiempo*, en: El País, España, 2019
https://elpais.com/cultura/2019/10/10/actualidad/1570726491_207762.html (último acceso 05/03/2023)

Godoy Domínguez, Mª Jesús., *De espejos, barrocos y neobarrocos. Del arte de Velázquez y de María Cañas*, en: Dialnet. Universidad de la Rioja, 2015, pp. 380ss.

Gómez, Rubí de María., *Filosofía, cultura y diferencia sexual*. México, Editorial Plaza y Valdés, 2001, pp. 46 ss.

Goetheanum., *Goetheanum-Eurythmie-Ensemble*, en: *Goetheanum Bühne*, Dornach, 2018
<https://www.goetheanum-buehne.ch/ueber-uns/eurythmie-ensemble> (último acceso: 27/07/2021)

Gold, Vilma., *Lynn Hershman Leeson: Lynn se convierte en Roberta*, en: Galleriesnow, London, 2016
<https://www.galleriesnow.net/shows/lynn-hershman-leeson-lynn-turning-into-roberta/> (último acceso 08/03/2023)

González, Oscar., *Los reflejos del espejo más famoso del arte*, en: *El mostrador. Cultura*, 12.06.2020.
<https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/06/12/los-reflejos-del-espejo-mas-famoso-del-arte/> (último acceso 02/06/2021)

Grovier, Kelly., *Caterina van Hemessen: una pionera visual desconocida*, en: *BBC. Arte, pioneros visuales*, 08.03.2021.
<https://www.bbc.com/culture/article/20210305-caterina-van-hemessen-an-unknown-visual-pioneer> (último acceso 02/06/2021)

Guggenheim Bilbao Museoa., *Olafur Eliasson: en la vida real*, Bilbao, 2020
<https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/olafur-eliasson-en-la-vida-real> (último acceso: 23/09/2023)

Hall, Stuart., *Cultural Identity and Diaspora*, Manchester, 1990, pp.364 ss.

Hall, Stuart., *Desde el Sur: Legados y apropiaciones*, Colección red de posgrados en ciencias sociales, Clacso, Buenos Aires, 2014, pp.97 ss.

Harvard Film Archive., *Anne Charlotte Robertson Collection*, en: Harvard Film Archive, Cambridge, 2023
<https://harvardfilmarchive.org/collections/anne-charlotte-robertson-collection> (último acceso 08/03/2023)

Heidelberger, Michael., *1. Life and Work. Nature from within: Gustav Theodor Fechner and his Psychophysical Worldview*. United States of America, University of Pittsburgh Press, 2004, pp 21 ss.

Hermes, Moisés., *Psicosis de las 4.48*, en: Youtube, 2016

<https://www.youtube.com/watch?v=-sCUHCet9FI> (último acceso 09/03/2023)

Hermes, Verónica., *Psicosis*, en: Youtube, 2009

<https://www.youtube.com/watch?v=-Qpryz87YII> (último acceso 09/03/2023)

Hidalgo Torres, Rosa., *La Teoría del apego: qué es, postulados, aplicaciones y trastornos*, en: Neuron UP, junio 16, 2023

<https://www.neuronup.com/neurociencia/neuropsicologia/la-teoria-del-apego-que-es-postulados-aplicaciones-y-trastornos/> (último acceso: 28/10/23)

Hochschild, Arlie Russell., *Mercantilización de la vida íntima. Apuntes de la casa y el trabajo*, Buenos Aires, Katz Editores, 2008, pp. 25 ss.

Horacio Etchegoyen, R., *Las primeras ideas psicoanalíticas sobre el simbolismo*, en: *Revista de la sociedad argentina de psicoanálisis*, núm. 18, Argentina, 2014, pp. 22 ss.

Hughes, Virginia., *Los prehistóricos podrían haber sido mujeres*, en: *National Geographic*, 10.2013

<https://www.nationalgeographic.es/ciencia/los-artistas-prehistoricos-podrian-haber-sido-mujeres> (último acceso 13/06/2021)

James L, Oschman., PhD., *Perspective: Assume a spherical cow: The role of free or mobile electrons in bodywork, energetic and movement therapies*, en: *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. Dover, 2008, Vol. 12, ISSUE 1, pp. 40 ss.

Jaspers, K., *Psicopatología General*, 1913, traducido por Saubidet, R.O. y Santillán, D.A., México, Editorial Fondo de Cultura Económica, 2006, pp.391 ss.; cf. Bercherie, P., *Los fundamentos de la Clínica, Historia y Estructura del Saber Psiquiátrico*. Buenos Aires, Editorial Manantial, 1986, pp.68 ss.

Joan Hodgson Rivière., *La femineidad como máscara*, en: *Athenea Digital*, 2007, Núm. 11, p.219-226

Jung, Carl, G., *El contenido de las psicosis, Psicogénesis de las enfermedades mentales/2*. Barcelona, Paidós Ediciones S.A, pp. 153 ss.

Jung, Carl, G., *Das symbolische Leben*. Düsseldorf, Walter, 1995, pp. 850 ss.

Jung, Carl, G., *Die Dynamik des Unbewussten*. Düsseldorf, Walter, 1995, pp. 416 ss.

Kammen, Michael., *Visual Shock. A History of Art Controversies in American Culture*. U.S.A, Publishing Group Vintage, 2007. p. 111

Kaprow, Allan., *Archivo Fluxus. Ensayo sin título y otros Happenings*. México, Tumbona Ediciones, 2013, pp.8 ss.

Kiekegaard, S., *Estética y ética en la formación de la personalidad*. Sevilla, Ediciones Espuela de Plata, 2007, pp.104 ss.

Klapan, H., Sadock, B., *Tratado de Psiquiatría VI*. Buenos Aires, Editorial Intermédica, 1997, p 809.

Klein, J., *Arteterapia: Una introducción*. Barcelona, Octaedro, 2006, p. 110, cit. Por López Martínez, M.D., *La intervención Arteterapéutica y su Metodología en el Contexto Profesional Español*, Tesis de la Universidad de Murcia, Departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica, 2009, p. 74.

Klein, Melanie., *Amor, culpa y reparación*. Barcelona, Editorial Paidós, 2016, pp. 375 ss.

Korsbaek, Leif., Bautista Rodríguez, Alejandra., *La antropología y la psicología*, en: *Ciencia Ergo sum*, vol.13, núm.1, marzo-junio, México, 2006, p.37.

Kusama, Y., *Manhattan suicide addict*, en: *Les presses du réel*, Paris, 2005, p. 82
<https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=447> (último acceso 10/07/2021)

Lacan, Jacques., *Del cosmos al Unheimlichkeit*, en: *El Seminario. Libro 10. La angustia*. Los Seminarios de Jacques Lacan. Buenos Aires, Ediciones Paidós, 2004, pp.42 ss.

La Crítica., *Nel laboratorio dei mondi possibili. Percorrendo la 53. Biennale di Venezia*, en: La Crítica, Roma, 2009
https://www.lacritica.net/ale_biennale_09.htm (último acceso 27/07/2021)

Lavandera, María José., *Cómo la danza mejora la salud emocional*, en: *Revista Revol*. Buenos Aires, 2016
<https://revistarevol.com/actualidad/como-la-danza-mejora-la-salud-emocional/>
(último acceso: 25/07/2021)

Lipovetsky, G., *La era del vacío*. Barcelona, Editorial Anagrama, 2006, p.49

López Fernández Cao, Marián; Martínez Díaz, Noemí; *Arteterapia. Conocimiento interior a través de la expresión artística*, en: Ediciones Tutor, S.A. Madrid, 2012, pp 13.

Macba., *En el laberint. Angels Ribé 1969- 1984*, en: Macba, Barcelona 2011
https://img.macba.cat/public/document/2020-12/angels_ribe.pdf (último acceso 13/12/2022)

Macba., *Dan Graham. Performance I Audience I Mirror*, en: Macba, Barcelona 2007
<https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/graham-dan/performer-audience-mirror>
(último acceso 13/12/2022)

Mahoney, Elisabeth., *In Memory of HP Lovecraft*, en: The Guardian, Edinburgh, 1999
<https://www.theguardian.com/culture/1999/aug/23/edinburghfestival.art> (último acceso 07/03/2023)

Mandal, Ananya., *Historia de la psicosis*, en: *New Medical life Sciences*, Manchester, 04,2021

[https://www.news-medical.net/health/Psychosis-History-\(Spanish\).aspx](https://www.news-medical.net/health/Psychosis-History-(Spanish).aspx) (último acceso 07/06/2021)

Martín, Inés M., González, Rubén., Egipto. *El espejo del cielo*. Editorial Rubén González, España, 2016, pp. 101 ss.

Martín, Sebastian., *Primer cuadro estereoscópico, 6 pupilas, un espejo real y cuatro espejos virtuales, de Salvador Dalí (28 años después)*, en: *Fuenteventuradigital*, 02.2018 <https://www.fuenteventuradigital.net/2018/01/primer-cuadro-estereoscopico-6-pupilas.html> (último acceso 02/06/2021)

Martínez, Alma Gabriela., López-Espinoza, Antonio., Aguilera, Virginia., Galindo, Alma., De la Torre-Ibarra, Carolina., *Observación y experimentación en psicología: una revisión histórica*, en: *Periódicos electrónicos en Psicología*. Diversitas, vol. 3, núm. 2, Bogotá, 12.2007. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982007000200004 (último acceso 13/06/2021)

Martínez Vicente, Éncar., *Woman Art House: Valie Export*, en: PAC, Plataforma de Arte Contemporáneo, Madrid, 2019 <https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/woman-art-house-valie-export/> (último acceso 08/03/2023)

Marxen, Eva., *Diálogos entre arte y terapia del “arte psicótico” al desarrollo de la arteterapia y sus aplicaciones*, en: Gedisa editorial S.A., Barcelona, España, 2011, pp.33 ss.45

Medien Kunst netz., *Rebecca Horn. Berlin Exercises in Nine Pieces*, en: Medien Kunst netz, Karlsruhe <http://www.medienkunstnetz.de/works/berlin-uebungen-9/> (último acceso 13/12/2022)

Meltzer, H.Y., *Treatment of the neuroleptic nonresponsive schizophrenic patient*, en: *Schizophrenia Bulletin*, Vol. 18, Núm. 3, 1992, pp.512 ss.
Menstopia., *Salud mental y comunitaria*, en: Menstopia, Valencia, 2020 <https://menstopia.com/menstopia> (último acceso 23/07/2021)

Mercado V, Martín., *Sociedad del cansancio*, en: Revista de Ciencia y Cultura, Vol. 20, Núm 37, La Paz, 2016 http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-33232016000200013 (último acceso: 24/09/2023)

Metáfora. Arteterapia., *¿Cuáles son las claves para explicar de manera sencilla y amena qué es la arteterapia?*, en: Metáfora. Arteterapia, Barcelona, 2015 <https://metafora-arteterapia.org/presentacion/> (último acceso: 28/10/23)

Mira Digital Arts Festival., *Jon Rafman presents Dream Journal*, en: MIRA Digital Arts Festival, Barcelona, 2023

<https://mirafestival.com/artista/jon-rafman-presents-dream-journal/> (último acceso 07/03/2023)

Morris, Charles G., Maisto, Albert A., *Introducción a la psicología*. México, Editorial Pearson Educación, 2011, p.15.

Muac., *Ben Vautier*, en: Muac, Mexico 2022
<https://muac.unam.mx/exposicion/ben-vautier> (último acceso 12/12/2022)

Museo de las civilizaciones Anatolianas, en: *TRT Turquía el destino ideal para turistas*, Ankara, 2019
<https://www.trt.net.tr/espanol/turquia-el-destino-ideal-para-turistas/2019/10/23/el-museo-de-civilizaciones-anatolianas-1293456> (último acceso 01/06/2021)

Musée cantonal des Beaux- Arts de Lausanne., *Bruce Nauman, Partial Truth 1997*, en: MCBA, Suiza, 1997
<https://www.mcba.ch/en/collection/partial-truth/> (último acceso 06/03/2023)

Musée d'art contemporain de Montréal., *Technology Transformation: Wonder Woman*, en: MAC, Montréal
<https://macm.org/collections/oeuvre/technology-transformation-wonder-woman/> (último acceso 05/03/2023)

My modern Met., *Artista captura autorretratos poéticos en hermosas composiciones frente al espejo*, en: My modern Met, Mexico, 2008
<https://mymodernmet.com/es/ziqian-liu-reflection-2/> (último acceso 23/07/2021)

Nadeau Herrera, Denisse Angelica., *Acerca del saber-hacer del artista. Arte, sublimación y sinthome*, en: Dialnet, España, 2017
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=136241> (último acceso 27/07/2021)

O.M.S., *Trastornos mentales*, en: *Organización Mundial de la Salud*, 28.11.2019
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders> (último acceso 12/06/2021)

Paolo Puche, Juana., *La función del dibujo como encuadre y sostén en terapia de niños*, en: CPM Centro Psicoanalítico de Madrid, Murcia, 2023
<https://www.centropsicoanaliticomadrid.com/publicaciones/revista/numero-14/la-funcion-del-dibujo-como-encuadre-y-sosten-en-terapia-de-ninos/> (último acceso: 29/10/23)

Pinto Soffia, Alejandra., *Conceptos previos para la comprensión de un “simbolismo no-discursivo” desde la filosofía de Susanne Langer*, en: *Resonancias. Revista de filosofía*, núm. 5, Chile, 2018.

Pierre Vernant, J., *Orígenes del pensamiento griego*. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1992, pp. 24 ss.

Prinzhorn, H., *Artistry of the Mentally III: A Contribution to the Psychology and Psychopathology of Configuration*. Berlin, Springer, 1972, pp.242 ss.

Ramachandran, Vilayanur.S., *Los laberintos del cerebro*. Barcelona, La liebre de marzo, S.L, 2007, p.83

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española., en: *Diccionario de la lengua española 23.ª edición*. Madrid, 2014
<https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa>, (último acceso: 09/05/2021)

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española., en: *Diccionario de la lengua española 23.ª edición*. Madrid, 2014
<https://dle.rae.es/car%C3%A1cter> (último acceso: 31/05/2021)

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española., en: *Diccionario de la lengua española 23.ª edición*. Madrid, 2014
<https://dle.rae.es/s%C3%ADmbolo?m=form> (último acceso: 31/05/2021)

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española., en: *Diccionario de la lengua española 23.ª edición*. Madrid, 2014
<https://dle.rae.es/espejo?m=form> (último acceso 01/06/2021)

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española., en: *Diccionario de la lengua española 23.ª edición*. Madrid, 2014
<https://dle.rae.es/psicosis> (último acceso 06/06/2021)

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española., en: *Diccionario de la lengua española 23.ª edición*. Madrid, 2014
<https://dle.rae.es/mito> (último acceso 01/07/2021)

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española., en: *Diccionario de la lengua española 23.ª edición*. Madrid, 2014
<https://dle.rae.es/cuerpo?m=form> (último acceso: 25/07/2021)

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española., en: *Diccionario de la lengua española 23.ª edición*. Madrid, 2014
<https://dle.rae.es/c%C3%B3digo?m=form> (último acceso: 27/07/2021)

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española., en: *Diccionario de la lengua española 23.ª edición*. Madrid, 2014
<https://dle.rae.es/identidad?m=form> (último acceso: 01/08/2021)

Renna, Laura., *Naumburg, Kramer, Rogers: Mujeres en Arteterapia*, en: *Emoción Arte Psicoterapia y Arte terapéutico*, marzo 2016
<https://emocionartetaller.blogspot.com/2016/02/naumburg-kramer-rogers-mujeres-en.html> (último acceso: 29/10/23)

Rivera Dorado, Miguel., *Espejos mágicos en la cerámica maya*, en: *Revista Española de Antropología Americana*, núm. 29, Madrid, 1999, pp. 67 ss.

Ribeiro, Luis., *El agua en las civilizaciones inca e pre-incas. Mito, ciencia y tecnología*, en: *CVRM, Instituto Superior Técnico, Universidad de Lisboa*, 2013, pp. 530 ss.

Romo, M., *Psicología de la creatividad*. Barcelona, Editorial Paidós, 2005, p.71

Ross, David., *Teoría de las ideas de Platón*. Madrid, Ediciones Catedra, S.A.,1993, pp. 55 ss.

Ruiz Gómez, Leticia., Pérez de Tudela Gabaldón, Almudena., *Historia de dos pintoras: Sofonisba Anguissola y Lavia Fontana*. Madrid, Editores Museo Nacional del Prado, 2019, pp. 52 ss.

Russo, Nancy F., O'Connell, Agnes., *Mujeres en psicología: un libro de consulta bibliográfico*, Nueva York, Greenwood Press. pp.143 ss.

Sala, Carlos., *El enigma de Séraphine Louis: la criada mística que por las noches pintaba como los ángeles*, en: *El País*, 24.07.2020
<https://smoda.elpais.com/placeres/seraphine-louis-pintora-criada-wilhelm-uhde/>
(último acceso 16/06/2021)

Schinca, Marta., *Psicomotricidad, ritmo y expresión corporal*. Madrid, 1989, Editorial Escuela Española, S.A, pp.152 ss.

Selhub, Eva M; Logan, Alan C., *El poder curativo de la naturaleza. La naturaleza como fuente de salud, vitalidad y bienestar*, en: RBA libros S.A., Barcelona, 2012, pp.16 ss. 32

Sexton, Anna., *You Are Not Yourself: Barbara Kruger's Influence on Feminist Art*, en: *The Collector*, Canada, 2022
<https://www.thecollector.com/you-are-not-yourself-barbara-kruger/> (último acceso 05/03/2023)

South London Gallery., *Ann-Sofi Sidén: Who is invading my privacy, not so quietly and not so friendly?* en: South London Gallery, 2000
<https://www.southlondongallery.org/exhibitions/ann-sofi-sidan-who-is-invading-my-privacy-not-so-quietly-and-not-so-friendly/> (último acceso 09/03/2023)

Stromsted, T., *Authentic Movement and the evolution of soul's body work*, en: *Journal of Dance & Somatic Practices*. Berkeley, 2015, Vol. 7, Núm. 2, pp. 339 ss.
https://www.researchgate.net/publication/290624925_Authentic_Movement_and_the_evolution_of_Soul's_BodyR_Work (último acceso: 26/07/2021)

Swapnil, Rai., *Arjum Appadurai and Critical Cultural Studies*, en: Oxford University, Oxford, 2018
<https://oxfordre.com/communication/display/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-586> (último acceso: 24/09/2023)

Szymansky S., Kane, J.M, Lieberman, J.A: *A selective review of biological markers in schizophrenia*, en: *Schizophrenia Bulletin*, vol. 17(1), 1991, p. 99 ss. cit. por García Merita, M.L., *Tratando...esquizofrenia: ese desconocido mal*. Madrid, Ediciones Pirámide, 2005, p.17.

Tate., *Arte de performance*, en: Tate
<https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/performance-art> (último acceso: 27/07/2021)

Tate Modern., *The Unilever series: Juan Muñoz: Double Bind*, en: Tate Modern, London, 2002
<https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/unilever-series/unilever-series-juan-munoz-double-bind> (último acceso 07/03/2023)

The Institute for New Feeling., *Other Sky*, en: The Institute for New Feeling, Los Angeles, 2020
<http://www.institutefornewfeeling.com/projects> (último acceso: 24/09/2023)

The New Art Gallery Walsall., *Lee Bul, After Bruno Taut (Devotion to Drift)*, en: The New Art Gallery Walsall, Walsall 2015
<https://thenewartgallerywalsall.org.uk/exhibition/lee-bulafter-bruno-tautdevotion-to-drift/> (último acceso 12/08/2021)

The Museum of Modern Art., *Pipilotti Rist, Ever Is Overall*, en: Moma, New York, 2019
<https://www.moma.org/collection/works/81191> (último acceso 05/03/2023)

Tomasello, Michael., *Orígenes de la comunicación humana*. Buenos Aires, Katz Editores, 2013, pp. 15 ss.

Toledo Ribes, S., *El lenguaje somático del cuerpo esquizofrénico*, Valencia, 2010, pp.50 ss.

Uriarte Arciniega, Juan de D; *La resiliencia. Una nueva perspectiva en psicopatología del desarrollo*, en: Revista de psicodidáctica, vol. 10, núm. 2, Vitoria-Gazteis, España, 2005, pp. 61 ss.75

Vernant, Jean-Pierre., *El individuo, la muerte y el amor en la antigua Grecia*. Editorial Paidós, Barcelona, 2001, pp. 114 ss.

Vida y Salud., *La creatividad y la psicosis (locura): ¿Cuál es la conexión?*, en: Vida y Salud, Brooklyn, NY, 2016
<https://www.vidaysalud.com/la-creatividad-y-la-psicosis-locura-cual-es-la-conexion/> (último acceso 05/03/2023)

Villalobos, Claudio., *Psicosis 4.48*, en: Youtube, 2014
<https://www.youtube.com/watch?v=GfTTiRwQMpA> (último acceso 09/03/2023)

Völzke, Daniel., *Darren Almond "Meantime" Tickendes Frachtgut*, en: Monopol magazine, Deutschland, 2020

<https://www.monopol-magazin.de/darren-almond-meantime> (último acceso 07/03/2023)

Whitehouse, M. S., Bernstein, Penny., *C.G. Jung and Dance Therapy: Two major in Eight theoretical approaches in dance movement therapy*. Dubuque, Editorial Kendall /Hunt, 1979, pp. 51 ss

Whitaker, Robert., *Norway's Health Ministry Orders Medication-Free Treatment*, en: *Mad in America, Science, Psychiatry and Social Justice*, America, 25.03.2017
<https://www.madinamerica.com/2017/03/the-door-to-a-revolution-in-psychiatry-cracks-open/> (último acceso 08/06/2021)

Williams, Rosalind., *Tony Oursler: El arte no es para hacer dinero*, en: *Tendencias del arte*, España
<https://www.tendenciasdelarte.com/tony-oursler-el-arte-es-para-hacer-dinero/> (último acceso 06/03/2023)

Wollstonecraft, Mary., *Vindicación de los derechos de la mujer*, en: *Asparkia*, Cataluña, 1998, Núm. 8, pp.184 ss.
<https://raco.cat/index.php/Asparkia/article/view/108391?gathStatIcon=true>

Zamora-Calvo, J.M., *Viviendo en co-herencia con la filosofía cínica: Hiparquia de Maronea*, en: *Departamento de Humanidades de la Universidad EAFIT*, vol. 15, núm. 28, 2018.
<https://www.redalyc.org/jatsRepo/774/77455380005/html/index.html>, (último acceso: 10/05/2021)

LISTADO DE IMÁGENES

Fig.1. J. DE VILLE, 1821. *Earthenware phrenological bust, areas are marked off with an impressed line* [Consultado: 26 de mayo del 2021]. Disponible en: <https://wellcomecollection.org/works/x7b8rsc4>pág. 23.

Fig.2. FUND, 1920. *Mirror with Handle in the Form of a Hathor Emblem* [Consultado: 26 de mayo del 2021]. Disponible en: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/545165>pág. 29.

Fig.3. G. GALILEO, 1610. *Osservazioni e calcoli relativi ai Pianeti Medicei* [Consultado: 26 de mayo del 2021] Disponible en: <https://www.loc.gov/item/2021667673/>pág.33.

Fig.4. OMS, 2019. *Mental health conditions in conflict zones and globally* [Consultado: 26 de mayo del 2021]. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/mental-health-conditions-in-conflict-situations-are-much-more-widespread-than-we-thought>pág.51.

Fig. 5. S. TOLEDO RIBES, 2021. *Arte y salud mental*pág.52.

Fig. 6. S. TOLEDO RIBES, 2021 *Arte y salud mental*pág.52.

Fig. 7. L. SÉRAPHINE, 1928. *L'arbre de Pararadis, Ripolin sur toile* [Consultado: 26 de mayo del 2021]. Disponible en: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Senlis_%2860%29,_musée_d%27art_et_d%27archéologie,_Séraphine_Louis,_L%27arbre_de_Paradis_%281928-30%29.jpg ...pág.56.

Fig. 8. J. FOSTER, 1919. *Auf Stelzen* [Consultado: 27 de mayo del 2021]. Disponible en: <https://historypsychiatry.com/2011/01/06/nachdenken-uber-josef-f-annaherungen-an-werk-und-leben-josef-forsters-in-der-heidelberger-sammlung-prinzhorn/>pág.65.

- Fig. 9. S. TOLEDO RIBES, 2011. *Blaumeier- Atelier*pág.70.
- Fig.10. S. TOLEDO RIBES, 2011. *Blaumeier- Atelier*pág.70.
- Fig.11. S. TOLEDO RIBES, 2011. *Terra Incognita*.....pág.71.
- Fig.12. S. TOLEDO RIBES, 2018. *Inside and Outside*pág.72.
- Fig.13. L. BOURGEOIS, 2013. *Passage Dangereux* [Consultado: 27 de mayo del 2021].
 Disponible en:
<https://theoriaart.wordpress.com/2017/04/27/passage-dangereux-louise-bourgeois/>.....pág.73.
- Fig.14. L.Y. CHENG, 2019. *Sin título* [Consultado: 27 de mayo del 2021]. Disponible
 en:
<https://mymodernmet.com/lin-yung-cheng-mirror-photography/>pág.75.
- Fig.15. Z. LIU, 2019. *Reflection 2* [Consultado: 27 de mayo del 2021]. Disponible en:
<https://www.ziqianqian.net/reflection>pág.75.
- Fig. 16. B. VAUTIER, 2013. *Me Regarder Dans un Miroir* [Consultado: 27 de mayo del
 2021]. Disponible en:
<https://www.artsy.net/artwork/ben-benjamin-vautier-dit-geste-me-regarder-dans-un-miroir-geste-27>pág.76.
- Fig.17. G. PENONE, 2013. *Rovesciare i propri occhi* [Consultado: 27 de mayo del 2021].
 Disponible en:
<https://giuseppepenone.com/en/words/reversing-ones-eyes>pág.76.
- Fig.18. D. GRAHAM, 2013. *Performance /Audience / Mirror* [Consultado: 27 de mayo
 del 2021]. Disponible en:
<http://www.medienkunstnetz.de/works/performer-audience-mirror/>pág.77.

Fig.19. À. RIBÉ, 2013. *Sun -Reflection-Tranportation* [Consultado: 27 de mayo del 2021]. Disponible en:

<https://efb.rijksakademie.nl/en/Education-From-Below/To-Be-A-Leaf-To-Be-A-Stone-To-Be-The-Earth>pág.77.

Fig.20. E. SANTAMARÍA, 2013. *Todo a ciegas* [Consultado: 27 de mayo del 2021]. Disponible en:

<https://twitter.com/exteresa/status/506542271723237376>pág.78.

Fig. 21. J. JONAS, 2013. *Left Side- Right -Side* [Consultado: 27 de mayo del 2021]. Disponible en:

<https://www.eai.org/titles/left-side-right-side>pág.79.

Fig.22. R. HORN, 2013. *Encountering Each Other* [Consultado: 27 de mayo del 2021]. Disponible en:

<http://www.medienkunstnetz.de/works/berlin-uebungen-raeume/>pág.79.

Fig.23. U. HODEL, 2013. *Cornuto* [Consultado: 27 de mayo del 2021]. Disponible en:

<https://www.eai.org/titles/cornuto/ordering-fees>pág.79.

Fig. 24. y 25. N. YALTER; N. CROISSET, 2013. *Les Rituals* [Consultado: 27 de mayo del 2021]. Disponible en:

<http://www.nilyalter.com/works/13/the-rituals-by-nil-yalter-nicole-croiset-1980.html>
.....pág.80.

Fig.26. Y. KUSAMA, 2013. *Obsesión infinita* [Consultado: 27 de mayo del 2021]. Disponible en:

<https://www.museotamayo.org/exposiciones/yayoi-kusama-obsesion-infinita>pág.81.

Fig.27. P. MOGT, 2018. *Espejo* [Consultado: 27 de mayo del 2021]. Disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=101N-dEdKDg>pág.82.

Fig.28. J. TORO, 2016. *La sangre, el río y el cuerpo* [Consultado: 27 de mayo del 2021].
Disponible en:

<https://janet-toro.com/es/1990-la-sangre-el-rio-y-el-cuerpo/>pág.86.

Fig.29. M. PISTOLETTO, 2021. *Twenty-two, Less Two* [Consultado: 28 de mayo del 2021]. Disponible en:

<http://www.pistoletto.it/eng/crono25a.htm>pág.87.

Fig.30. D.BIRMBAUM, 2009. *Technology / Transformation: Wonder Woman* [Consultado: 28 de mayo del 2021]. Disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=wJhEgbz9piI>pág.89.

Fig.31. B. KRUGER, 2009. *You Are Not Yourself* [Consultado: 28 de mayo del 2021].
Disponible en:

https://en.wikipedia.org/wiki/You_Are_Not_Yourselfpág.90.

Fig.32. P. RIST, 2009. *Ever is Over All* [Consultado: 28 de mayo del 2021]. Disponible en:

<https://www.moma.org/collection/works/81191>pág.91.

Fig.33. M. MERZ, 2009. *Igloo di Giap* [Consultado: 28 de mayo del 2021]. Disponible en:

<https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/igloo-palacio-alhajas-igloo-palacio-alhajas>pág.92.

Fig.34. M. MERZ, 2009. *Igloo del Palacio de las Alhajas* [Consultado: 28 de mayo del 2021]. Disponible en:

<https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/igloo-palacio-alhajas-igloo-palacio-alhajas>pág.92.

Fig.35. B. NAUMAN, 2009. *Partial Truth* [Consultado: 28 de mayo del 2021].
Disponible en:

<https://www.mutualart.com/Artwork/Untitled--Hand-Group-/1CEAECF30ABB0AF2>

.....pág.93.

Fig. 36 y 37. H. HAACKE, 2009. *Polls* [Consultado: 28 de mayo del 2021]. Disponible en:

<https://blogs.uoregon.edu/hanshaacke/category/institutional-critique/>pág.94.

Fig. 38. T. OURSLER, 2009. *System for Dramatic Feedback* [Consultado: 01 de junio del 2021]. Disponible en:

<https://tonyoursler.com/system-for-dramatic-feedback>pág.95.

Fig. 39. T. OURSLER, 2009. *Face to Face* [Consultado: 01 de junio del 2021]. Disponible en:

<https://tonyoursler.com/system-for-dramatic-feedback>pág.95.

Fig.40 y 41. P. WEIBEL, 2009. *Observation of the Observation: Uncertainly* [Consultado: 01 de junio del 2021]. Disponible en:

<https://zkm.de/en/observing-observation-uncertainty#:~:text=Observing%20Observation%3A%20Uncertainty,-%20ZKM%20%7C%20Center&text=When%20you%20enter%20the%20closed,can%20only%20be%20seen%20fragmentarily.>pág.96.

Fig.42. J. MUÑOZ, 2009. *Double Bind* [Consultado: 01 de junio del 2021]. Disponible en:

<https://www.fundaciosorigue.com/planta/site-specific/juan-munoz/>pág.96.

Fig.43. M. NELSON, 2009. *To the Memory of H.P Lovecraft* [Consultado: 01 de junio del 2021]. Disponible en:

https://www.archiwik.org/index.php/To_The_Memory_of_H.P._Lovecraftpág.97.

Fig.44. D. J.ALMOND, 2009. *Meantime* [Consultado: 01 de junio del 2021]. Disponible en:

<https://mikesmithstudio.com/projects/meantime/>pág.98.

Fig. 45, 46 y 47. D. GORDON, 2009. *24 Hour Psycho* [Consultado: 01 de junio del 2021].
Disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=a31q2ZQcETw>pág.99.

Fig.48. B. NAUMAN, 2009. *The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths*
[Consultado: 01 de junio del 2021]. Disponible en:

<https://smarthistory.org/nauman-the-true-artist-helps-the-world-by-revealing-mystic-truths/>pág.100.

Fig.49. J. MULLICAN, 2018. *Performance under Hypnosis* [Consultado: 01 de junio del 2021]. Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=okw4JOAI_GQpág.101.

Fig.50 y 51.J. RAFMAN, 2019. *Dream Journal* [Consultado: 01 de junio del 2021].
Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=eOBeI_vADSEpág.102.

Fig.52, 53y 54. M. DEREN, 2009. *Meshes of the Afternoon* [Consultado: 01 de junio del 2021]. Disponible en:

https://en.wikipedia.org/wiki/Meshes_of_the_Afternoonpág.103.

Fig.55, 56 y 57. V. EXPORT, 2009. *Remote...remote...* [Consultado: 01 de junio del 2021]. Disponible en:

<https://www.sixpackfilm.com/de/catalogue/71/>pág.104.

Fig. 58. L. H. LEESON, 2009. *Roberta Breitmore* [Consultado: 01 de junio del 2021].
Disponible en:

<https://www.muhka.be/fr/collections/artworks/1/item/6236-lynn-to-roberta-construction-roberta>pág.105.

- Fig.59. E. AHTILA, 2009. *The Present* 247 [Consultado: 01 de junio del 2021].
 Disponible en:
[https://crystaleye.fi/eija-
 liisa_ahtila/installations/present/synopsis%20.....](https://crystaleye.fi/eija-liisa_ahtila/installations/present/synopsis%20.....)pág.107.
- Fig.60 y 61. I. FONTBONA, 2021. *Cartografías Corporales de la Vulnerabilidad*
pág.108.
- Fig.62. V. HERMES, 2009. *Psicosis* [Consultado: 01 de junio del 2021]. Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=dpblM11-52g>pág.109.
- Fig. 63. D. ARONOFSKY, 2010. *El cisne negro* [Consultado: 01 de junio del 2021].
 Disponible en:
[https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a42786509/cisne-negro-final-explicado/
](https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a42786509/cisne-negro-final-explicado/)pág.110.
- Fig. 64. M. R. A. FLEITAS, 2022. *Psicosis* [Consultado: 01 de junio del 2021].
 Disponible en:
pág.111.
- Fig. 65 y 66. B. HEREDIA, 2010. *L'énéagramme*, parte I: El pensamiento.....pág.124.
- Fig. 67 y 68. B. HEREDIA, 2010. *L'énéagramme*, parte II: El instintopág.124.
- Fig. 69 y 70. J. A. TOLEDO RIBES, 2010. *L'énéagramme*, parte III: El sentimiento
pág.124.
- Fig.71. L. MILLER, 2019. *Leonora Carrington* [Consultado: 04 de junio del 2021].
 Disponible en:
<https://raco.cat/index.php/Asparkia/article/view/108391?gathStatIcon=true>pág.129.
- Fig.72. V.BELL, 2009. *Virginia Wolf*[Consultado: 04 de junio del 2021]. Disponible en:
<https://raco.cat/index.php/Asparkia/article/view/108391?gathStatIcon=true>pág.129.

- Fig.73. ANONIMO, 2009. *Simone de Beauvoir* [Consultado: 04 de junio del 2021].
 Disponible en:
<https://raco.cat/index.php/Asparkia/article/view/108391?gathStatIcon=true>pág.129.
- Fig. 74. S. TOLEDO RIBES, 2011. *Adrenalina contenida* – Blanca.....pág.132.
- Fig.75. C. TORADA, 2023. *Adrenalina contenida* – Rojapág.133.
- Fig.76. S. TOLEDO RIBES, 2011. *Adrenalina contenida* – Moradapág.134.
- Fig.77. H. HEREDIA, 2010. *L'énéagramme*, parte I: El pensamientopág.136.
- Fig. 78. H. HEREDIA, 2010. *L'énéagramme*, parte II: El instintopág.137.
- Fig.79. H. HEREDIA, 2010. *L'énéagramme*, parte III: El sentimientopág.137.
- Fig.80. S. TOLEDO RIBES, 2012. *Cenestesia*.....pág.138.
- Fig.81. S. KIM, 2012. *Cenestesia*pág.139.
- Fig.82, 83 y 84. S. TOLEDO RIBES, 2013. *Espejo, pez y cabeza*pág.141-142.
- Fig.85, 86 y 87. S. TOLEDO RIBES, 2013. *Habitación de espejos*pág.144-145.
- Fig.88 y 89. S. TOLEDO RIBES, 2014. *Afonía en el espejo*pág.146-147.
- Fig.90, 91 y 92. S. TOLEDO RIBES, 2014. *Ilustración en espejos*pág.149-150.
- Fig.93, 94 y 95. S. TOLEDO RIBES, 2014. *Espejo en el espejo*pág.151-152.
- Fig.96. S. TOLEDO RIBES, 2014. *Cristal en vibración*pág.154.
- Fig.97, 98 y 99. S. TOLEDO RIBES, 2020. *Crucificado*pág.155-156.

Fig.100, 101 y 102. S. TOLEDO RIBES, 2019. <i>Flechas</i>	pág.158.
Fig.103, 104 y 105. S. TOLEDO RIBES, 2019. <i>Acoplamiento metafísico y ética</i>	pág.160,161-162.
Fig.106. S. TOLEDO RIBES, 2020. <i>Confianza</i>	pág.164.
Fig.107 y 108. S. TOLEDO RIBES, 2022. <i>El número</i>	pág.165-166.
Fig.109. S. TOLEDO RIBES, 2020. <i>All-embracing</i>	pág.170.
Fig.110. S. TOLEDO RIBES, 2021. <i>Uranus</i>	pág.172.
Fig.111-124. S. TOLEDO RIBES, 2020. <i>All-embracing</i>	pág.178,185-194.
Fig.125- 132. S. TOLEDO RIBES, 2021. <i>Uranus</i>	pág.195-201.
Fig.133. OUT SITE CHICAGO, 2020. <i>Anuncio de las video-performances</i>	pág.205.
Fig.134 y 135. OUT SITE CHICAGO, 2021. <i>Anuncio de las video-performances Uranus y Neptune</i>	pág.206-207.
Fig.136. O. ELIASSON, 2003. <i>Espacio de maquetas</i> [Consultado: 15 de octubre del 2023]. Disponible en: https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/olafur-eliasson-en-la-vida-real	pág.219.
Fig.137 y 138 . J. RENÉ; BANSKY, 2014. <i>Sin Título</i> [Consultado: 15 de octubre del 2023]. Disponible en: https://www.elmundo.es/blogs/elmundo/voces/2014/02/28/puede-el-arte-cambiar-el- mundo.html	pág.211.

Fig.139 y 140. A. WEIWEI, 2010. *Cámara de vigilancia. Pipas de girasol* [Consultado: 15 de octubre del 2023]. Disponible en:

<https://www.artsy.net/artwork/ai-weiwei-surveillance-camera-13>pág.213.

Fig.141. SUPERFLEX, 2018. *Kwassa, Kawassa* [Consultado: 15 de octubre del 2023]. Disponible en:

https://superflex.net/films/kwassa_kwassapág.215.

Fig.142. R. IKEA, 2017. *Paralaje 2017* [Consultado: 15 de octubre del 2023]. Disponible en:

<https://www.digitalavmagazine.com/en/2013/09/25/data-path-experiencia-inmersiva-musical-con-tecnologia-digital-multimedia-de-ryoji-ikeda-en-madrid/>pág.217.

Fig.143. A. BOLT, 2020. *Otro cielo* [Consultado: 15 de octubre del 2023]. Disponible en:

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-33232016000200013pág.219.

Figura 144. Unknown, 2020. *Shirin-Yoku* [Consultado: 15 de octubre del 2023]. Disponible en:

<https://www.phoenixhealthandwellbeing.org.uk/shinrin-yoku-explained-what-forest-bathing-can-do-for-you/>pág.226.

Fig.145. S. TOLEDO RIBES, 2010. *Detalle de una parte del teatro de Terra Incognita*pág.244.

Fig.146. S. TOLEDO RIBES, 2017. *Parlem d'Art*pág.245.

Fig.147. J.A. TOLEDO BELMAR, 2017. *Conferencia l'art contemporani i la inserció social*pág.245.

Fig.148. S. TOLEDO RIBES, 2018. *Diploma V Jornada Arteterapia y Educación*.....pág.246.

Fig.149 y 150. F. DEJONCKHEERE, 2018. *Sesión individual y sesión grupal sobre la Circomotricity and Sherbone*pág.247.

Fig.151-156. S. TOLEDO RIBES, 2023. *From idea to reality*.....pág.249-253.

ANEXO

Imágenes de las prácticas de empresa en el 2010 en Blaumeier-Atelier -Proyecto de arte y psiquiatría. Arteterapia en Bremen, Alemania. Beca Leonardo da Vinci.

Realización de varias esculturas en arcilla para la escenografía de Den Himmel so nah y Terra Incognita. Obra realizada por la autora.

Representación de la obra de teatro con personas sin y con problemas de salud mental. Todos llevábamos máscaras de personas ancianas para no mostrar el rostro y ser todos igual. En la imagen se puede ver como la artista realiza la pieza.

Aquí los actores debían hacer movimientos lentos, representando a personas mayores. No había un guion, no hablábamos, simplemente nos dedicábamos a improvisar movimientos en el entorno que nos tocaba y la situación que se desencadenaba.

En esta imagen, vemos como la escenografía adquiría un papel importante para representar los diferentes momentos performativos para que así el espectador se hiciera una idea del concepto que queríamos transmitir. El espectador estaba muy cerca de nosotros, pero no podía interactuar con nosotros.

Este fue un taller que organizamos titulado Aire y materia, en el que los participantes debían permanecer en las sillas respirando, cantando y sintiendo una situación dentro del contexto de la silla. Cada uno lo realizaba de manera individual, pero al visualizarlo desde el exterior parecía una puesta en escena.

Lo mismo hicimos en este otro taller, llamado igual. Pero sin el objeto de la silla. Dejando fluir el movimiento mientras se realizaban distintas frecuencias de respiración, desde rápida y hasta la más lenta.

Artículo de una revista, la actuación de Terra incognita en Martinkirche

Foto links: Jürgen Diemer/Foto rechts: Hervé Maillet

BLAUMEIER-ATELIER (D)

TERRA INCOGNITA

Freitag, 14. Juni, 19.30–21.00 h, rund um die Martinskirche Samstag, 15. Juni, 19.30–21.00 h, rund um die Martinskirche

Blaumeiers unsterblich schönes Maskentheater kommt nach Kaiserslautern und verwandelt die Altstadt rund um die Martinskirche in eine große Bilderwelt: Betagte Maskenherren geben sich dem Traum ihres Lebens hin und arbeiten an einem wunderlichen Flugobjekt. Nebenan gönnt sich ein ergrautes Ehepaar mit Badeente ein belebendes Bad im Brunnen... Maskenfiguren, zerfurcht, verwunschen und skurril, spielen mit dem Thema Alter in all seinen Variationen, seinen Marotten, Freuden und Gebrechen. Das Publikum ist eingeladen, an den einzelnen Orten zu verweilen, in die Szenerien einzutauchen, sich im charmannten Treiben der Masken zu verlieren oder einfach zwischen ihnen hindurchzuflanieren.

Esta fue la portada de la presentación de la obra Terra incognita, a la izquierda se encuentra Lile May y la autora Sheila Toledo Ribes a la derecha.

BLAUMEIER-ATELIER (D) TERRA INCOGNITA

Freitag, 14. Juni, 19.30–21.00 h, rund um die Martinskirche
Samstag, 15. Juni, 19.30–21.00 h, rund um die Martinskirche

Blaumeiers unsterblich schönes Maskentheater kommt nach Kaiserslautern und verwandelt die Altstadt rund um die Martinskirche in eine große Bilderwelt: Betagte Maskenherren geben sich dem Traum ihres Lebens hin und arbeiten an einem wunderlichen Flugobjekt. Nebenan gönnt sich ein ergrautes Ehepaar mit Badeente ein belebendes Bad im Brunnen... Maskenfiguren, zerfurcht, verwunschen und skurril, spielen mit dem Thema Alter in all seinen Variationen, seinen Marotten, Freuden und Gebrechen. Das Publikum ist eingeladen, an den einzelnen Orten zu verweilen, in die Szenerien einzutauchen, sich im charmannten Treiben der Masken zu verlieren oder einfach zwischen ihnen hindurchzuflanieren.

11

Komm schon: Der längst verstorbene Mann zieht seine Frau an sich. Die ziert sich, aber ist letzten Endes machtlos. Auch sie steigt ins Grab und bettet sich neben ihrem Mann zur ewigen Ruhe.
Fotos (8): Heinrich Kaiser

Schluss-Szene: Alt, zufrieden und mit sich im Reinen. Sie haben wohl alles im Leben richtig gemacht.

Nur eine Illusion: Der Traum vom Fliegen scheitert, der Mensch wird sich seiner Grenzen bewusst.

Masken enthüllen das Leben

Figurentheater des Blaumeier-Ateliers zeigt rührend-lehrreiches Stück im Museumsdorf

Altern bleibt nicht ohne Folgen. Das erfahren die Besucher des stummen Theaters auf ihrem „Lebenslauf“ durch das Museumsdorf.

VON HEINRICH KAISER

Cloppenburg. Die kleine Hanna beobachtet die anrührende Szene ganz genau. Der Opa liegt in seinem Grab. Er ragt nur mit dem Kopf heraus und streckt die Hand seiner Frau entgegen, die mit einer Gießkanne die Blumen gießt. Unnachgiebig versucht er, sie zu sich

zu ziehen, doch seine Frau zielt sich. Sie mag noch nicht zu ihm ins Grab. Doch alles Zögern und Zaudern hilft nichts. Letztlich bettet sie sich neben ihrem bleichen Gatten, der ihr liebevoll ein Kissen richtet. „Eigentlich sieht der Opa ganz zufrieden aus, aber die Oma will wohl noch nicht sterben“, sagt die sechsjährige Hanna. Ihre Mama stimmt ihr zu: „Ja, aber das gehört nun mal zum Leben.“

Ein fantastisches Spiel über Alter und Gebrechlichkeit, Leben und Tod bot das Maskentheater des Bremer „Blaumeier-Ateliers“ am Wochenende im Cloppenburg Museumsdorf-

witzig, rührend und lehrreich zugleich. „Terra incognita“ – „Unbekanntes Land“ nannten die komplett maskierten und ausnahmslos schweigenden Schauspieler mit und ohne Behinderung ihr Stück, das sich auf 14 Szenen über das ganze Museumsdorf verteilte und das sich die vielleicht 500 Zuschauer, die zu den beiden Vorstellungen gekommen waren, gleichsam als „Lebenslauf“ erwandern mussten. So sahen sie etwa den wettergegerben Seemann, der noch einmal auf große Fahrt geht und sich mit seiner Segelschuluppe in schwindelnde Höhen

wagt. Rüstige Sportlerinnen halten sich mit Gymnastikübungen fit, doch schon wenige Meter weiter lassen zwei Badende keinen Zweifel daran, dass der Traum von ewiger Jugend bestenfalls eine Illusion sein kann. Ein wunderbares Figurentheater voller Gefühle. Rolf Sanger-Diestelmeier, „Blaumeier“-Schauspieler und evangelischer Pastor: „Die Maske ermöglicht, zu dem zu gelangen, was vor den Bildern von uns und voneinander liegt, zu uns selbst in der bloßen Emotionalität, ohne die Charaktermaske und das Rollengebe von Alltag und Beruf.“

Abgründe: Es erfordert viel Mut, das Ende entgegenzusehen.

Jesus und Maria: Religion ist vielen ein Kompass im Leben.

Immer schön in Bewegung bleiben: Alt werden heißt nicht zwangsläufig, zu Stillstand und Passivität verurteilt zu sein. Sport zum Beispiel hält fit, demonstrieren diese beiden Damen.

Sturmerprob: Der Seemann geht nochmals auf große Fahrt.

Was glotzt ihr so? Ewige Jugend gibt es nicht. Alt werden hat Folgen für den Körper.

Flyer de la representación de Terra incognita donde se muestran a todos los participantes, La autora estuvo en la construcción de la escenografía y las máscaras y también como performer.

Terra Incognita
Blaumeiers unsterblich schönes Maskentheater im Museumsdorf

Der malerische Ort hütet Geschichte für die Menschen von heute und morgen. Vergänglichkeit, Wandel und Fluss des Lebens werden vom virtuos und ausdrucksstarken Maskenspiel der 40 SchauspielerInnen in Szene gesetzt.

Blaumeiers außergewöhnliche und berührende Maskenszenierung „Terra Incognita“ verwandelt das Museumsdorf in ein fulminantes Bildertheater. Eindrucksvolle Masken und überraschende Bühnenbilder in einem atmosphärisch dichten Klangraum schaffen eine traumhafte Theateratmosphäre.

Eingebettet in die historische Museumslandschaft mit ihren faszinierenden Gebäuden und Objekten öffnet die Inszenierung den Blick auf ein „unbekanntes Land“.

Die ZuschauerInnen tauchen in diese klingende Szenerie ein. Sie sind eingeladen, nach Belieben an den einzelnen Orten zu verweilen und sich von dem poetischen und komödiantischen Treiben der Masken verzaubern zu lassen.

MaskenspielerInnen:
 Birgit Aaron, Jürgen Bartels, Ulrike Bauer, Lulzim Berisa, Manuela Bonnet, Anita Brütisch, Anne Bultmann, Sandra Cordeiro, Bernd Dabow, Johanna Diestelmeier, Uwe Großmann, Kicka Grundmann, Kai Günther, Roswitha Günther, Ralf Harders, Katrin Hellmann, Astrid Janus, Bärbel Kersten, Sven Kilper, Bernd Kruse, Janina Lübecke, Sabina Mak, Lille May, Andreas Meister, Frauke Meyer, Neina Mews, Rolf Sanger-Diestelmeier, Jutta Reichelt, Verena Schwartz, Tobias Strubelt, Viktoria Tesar, Sheila Toledo, Stefan Tonn, Rainer True, Heike Weidemann, Antje Weih, Matthias J. Weinert, Klaus Wöller, Simone Zinke

Musik / Musikbearbeitung:
 Norbert Ellrich
Musikeinspielung:
 Gero John (Cello)
Tontechnik:
 Protones / Ingo Rippe

Maskenwerkstatt/Maskenbau:
 durch die MaskenspielerInnen sowie Anne Bultmann, Sven Ginzel, Pia Ertel, Sheila Toledo, Rasmus Rode, Beate Reuter, Antje Weih
Objekte, Bühnenbau, Aufbau:
 Witold Lemanczyk, bras Metallwerkstatt, Thorsten Fricke, Ralf Harders, Sheila Toledo
Kostüme:
 Bisley Stark, bras Textilwerkstatt

Foto, Plakat, Flyer:
 Hervé Maillet

Organisation, Finanzen, Presse:
 Hellena Hartung, Kerstin Hellwig

Künstlerische Gesamtleitung/Regie:
 Lille May, Andreas Meister, Viktoria Tesar, Simone Zinke

Das Blaumeier-Atelier
 Das Blaumeier-Atelier aus Bremen ist ein inklusives Kunstprojekt, das seit über 25 Jahren mit behinderten und nicht-behinderten Menschen in den Bereichen Schauspiel, Malerei, Maskenbau und -spiel arbeitet. Für seine spektakulären künstlerischen Projekte ist Blaumeier weit über die Grenzen Bremens hinaus bekannt. www.blaumeier.de

● Spielorte Terra Incognita im Museumsdorf

Museumsdorf Cloppenburg ist das größte Freilichtmuseum in Niedersachsen. Auf seinem malerisch gelegenen Gelände an der Soeste zeigt es rund 60 historische Gebäude – sämtlich Originale aus den letzten fünf-hundert Jahren. Ein idealer Schauplatz für das Blaumeier-Maskentheater, von dem Sie begeistert sein werden!

Kostenlose Parkmöglichkeiten direkt am Museumseingang. Bahnreisende nutzen den Eingang 2 (Museumsstraße).

Kartenverkauf:
 Eintritt: 15,- € / ermäßigt 10,- €

Museumsdorf Cloppenburg
 Bether Straße 6, 49661 Cloppenburg
 Tel.: 04471/ 94 84-0
info@museumsdorf.de, www.museumsdorf.de

Ein Projekt vom: **BLAUMEIER ATELIER** Veranstalter: **museumsdorf cloppenburg**

Unterstützt von: **BV**, **KULTUR**, **AKTION MENSCH**

Blaumeier präsentiert
Terra Incognita

unsterblich schönes Maskentheater

Museumsdorf Cloppenburg
 31. Mai 2013, 20.00 Uhr
 1. Juni 2013, 20.00 Uhr

www.blaumeier.de

Encuestas que se realizaron a los participantes después de las actuaciones en Blaumeier Atelier en Bremen, Alemania

	Schauspi elst du gerne?	Warum?	Was fühlst du beim Schauspie len?	Wie siehst du den Betrachte r dabei?	Warum spielst du im Blaumeier ?	Sonst iges
VN86 0784	Ja, sehr gerne.	Spaß, Mensch zu sein, der man eigentlich nicht ist. Sich in andere Menschen hineinfühlen.	Oft das, was ich denke, das der fühlt, dessen Rolle ich einnehme.	Wenn ich mit ihm spiele, nehme ich es wahr. Wenn ich eine Rolle spiele, nehme ich es nicht wahr.	Besonders, mit Behinderten zu spielen. Alle sind gleich. Wir erleben etwas, wovon man denkt, dass es unmöglich ist. Man denkt neu über das Miteinander nach.	
VN86 0785	Nein.	warum nicht? Doch. Nette Menschen zum kennenlernen; Freunde/Freun dschaften; Beschäftigung neben Beruf	etwas Angst, die falsche Rolle zu spielen; Spannung, aber auch etwas Nervosität, die richtige Rolle zu spielen.	wenig, eigentlich gar nicht; überhaupt nicht. Ich spiele für mich selbst; manchmal entdecke ich das P., aber sehr selten	Weil ein normales für Theater für mich nicht geht; Berufsscha uspielern geht nicht. Die Leute können mit mir nichts anfangen, weil mir das Auswendigl ernen schwer fällt.	
VN86 0786	Schwierig . Nie gerne geschasp		Unterschie dlich. Wenn wir Rolle	Bei Terra Incognita sehe ich es nicht. Ich	Das ich da so reingerutsc ht bin. Ich	

	<p>ielert; nichts. Liegt mir nicht. Zufällig bei Blaumeie r gelandet. In der Maskenw erkstatt kann ich mich aber verstecke n. Einfacher . Am Anfang nicht gerne; Mittlerwe ile macht es Spaß.</p>		<p>haben, versuche ich, in der Rolle zu bleiben. Bewegung en ausdenken, die passen. Macht Spaß, auf die leute zuzugehen (wie bei Schweinen). Miteinand er macht Freude.</p>	<p>renne Kreise und bin damit beschäftigt . Wenn ich auf der Bank sitze, nehme ich es etwas wahr. In Cloppenbu rg war das Publikum interessiert , aber nicht immer.</p>	<p>habe meinen Beruf aufgegeben. Wollte etwas Sinnvolles zu tun, Deshalb helfe ich hier und das hat sich so ergeben.</p>	
<p>VN86 0787</p>	<p>In der Maske ja. Sehr gerne</p>	<p>Mir macht es Spaß, nicht selbst gesehen zu werden, sondern die Maske. Ich bin es, aber auch nicht. Spannend! Spaß, nicht sprechen zu müssen; zu versuchen, das Thema durch Körpersprache oder Inszenierung des Bildes zu machen. Finde Masken auch skurril, gefällt mir gut; auch witzig. So viele</p>	<p>Nicht fühle ich: Keine Schmerzen , die ich vorher habe; alles weg! Z.B. im Knie. Während: bin ich in meiner Rolle, und jetzt im Moment ganz viel Zuneigung zu meiner Partnerin im Doppelbett grab; zum Publikum: Schön,</p>	<p>Emotional, technisch sehe ich es nicht. Ich sehe es als Leute, die da stehen. Wenn es Reaktione n gibt, freue ich mich, es animiert mich. Wechselsp iel. Unterschie dliche Reaktione n, wenn ich sie sehe, finde ich es gut.</p>	<p>Vor über 20 Jahren die Großschaus piele mit Masken gesehen; Dann habe ich über Kontakt teilgenomm en, zunächst finanziell unterstützt. Finde es spannend, mit behinderten und nicht behinderten zu arbeiten. Auch du, ich lerne Menschen</p>	

		Möglichkeiten ; Improvisation und Inszenierung.	wenn es reagiert, dann spiele ich mit ihm. Nicht zu viel, aber ich finde es schön. Zufrieden bin ich auch. Manchmal nicht so schön, aber selten.	Sheila: Du brauchst die Bewegung ? Ja, die bewegen mich dann auch, das ist Motivation für mich. Sheila: Warum brauchst du die Bewegung ? Das gehört für mich zum Auftritt, auch bei Proben; es bedeutet Lebendigkeit und gehört dazu. Auch ein Stück Eitelkeit, nicht Narzissmus! Lacht.	kennen, die ich sonst nie kennenlerne würde. Positive Spannung bei Auftritten! Bleibt nicht für sich, man geht raus.	
VN86 0788	Das mit den Masken ist erste Erfahrung seit Grundschulzeit. Damals aufregend , jetzt noch immer etwas – befremdli	Weil ich mich schon lange mit Maskenbau beschäftige und herausfinden wollte, was die inneren Prozesse/Hintergründe sind. Es ist etwas ganz anderes.	(lacht verlegen); ziemlich das, was ich in der Gruppe vorher erprobt habe, was mein inneres Thema ist, versuche mich, da	Interessant , wie die unterschiedlichen Reaktionen sind. Bei letztem Auftritt: Wie ein Schimpanse im Käfig: niedlich! Komisch, jemand zu	Sozialer Kontext: Jeder ist sehr eigen, und die kann man hier gut ausleben. Blaumeier bietet Möglichkeit , ohne dass man finanzielle Aufwendun	

	ch. Hinter der Maske fühle ich mich besser.		hineinzufühlen	sein, der beobachtet wird. Komisch, was Leute reden, wenn man es mitbekommt. Aber ich versuche, es zu ignorieren. Sheila: Spielst du für dich oder für Betrachter? Eigentlich für mich, aber ich finde es auch schön, wenn der Betrachter Reaktionen zeigt und sich auseinandersetzt damit.	gen hat. Egal wer und wie du bist.	
VN86 0789	Sehr gerne. Ja.	Ort, wo ich alles hinter mir lassen kann und einen sicheren Raum habe, wo ich mich entfalten kann. So wie ich mich gerade fühle; Emotionen, alles hat seinen Platz.	Pures Glück und Freude. Ja.	Ob ich es beobachte? Nein, gar nicht. Ich bin nur auf der Bühne mit den anderen. Sheila: Für dich oder Betrachter? Sehr gute Frage:	(lacht) Weil es absolut offen ist, menschlich und ein vertrautes Miteinander und einfach super super witzig ist. Super super witzig. Ja	

				Gerade im Moment eher für mich, für die Erfahrung oder das Empfinden .		
VN86 0790	Sehr gerne, ja.	(Pause lang) Weil ich Sachen ausprobieren kann, die ich im Alltag nicht ausprobieren kann. Geschützter Raum. Maskenschauspiel gerne, weil meine Alltagsrolle dabei nicht zählt. Ich bin eher ein Mensch mit Kopf und Stimme. Beim Maskenschauspiel gibt es nur den Körper, der kann nicht lügen.	Unterschiedliches. Das Schöne ist, dass man überhaupt was spürt. Man spürt sogar, wenn man nichts spürt und das sieht man. Finde schön, dass jeder Ausdruck auf der Bühne einen Eindruck in mir hinterlässt. Und jeder Eindruck von außen produziert einen Gefühlsausdruck bei mir. Das finde ich schön.	Ich seh das überhaupt nicht! Sheila: Für dich oder Publikum? Wenn ich spiele, spiele ich um zu spielen. An das Publikum muss man vorher denken; beim Spielen spielt es für mich keine Rolle. Sheila: Suchst du eine Reaktion? Nein. Ich suche beim Spielen danach, ob es eine Reaktion in mir gibt. Ob es stimmt. Wenn es für mich	Weil es so bunt und lebendig ist.	

				stimmt, ist es gut.		
VN86 0791	Ja.	-	Alles. Alles. Masken, freies Sprechen, alles.	Gut. Sheila: Brauchst du Reaktion en? Nein, gar nicht. Sheila: Für dich oder P.? Beides, fürs Publikum und für mich. Sheila: Warum? Viele interessier en sich, fragen mich, ob wir nicht verschiede ne Stücke wiederhole n. Das heißt, dass das Interesse groß ist.	Vorher habe ich mit Schauspiele r aus der Shakespear e Company gespielt, und sie hat mir das Blaumeier Atelier empfohlen. Seitdem bin ich in Deutschlan d.	
VN86 0792	Ja.	Ganz gerne Schauspielen, träume davon, auf ganz großer Bühne zu stehen. Theaterensem ble, so etwas.	Innerlich? Schwierig. Kommt auf die Rolle an.	Zujubeln, und dass man uns applaudier t. Sheila: Für dich oder P.? Für beide. Sheila: Warum? Wegen der wichtigen „Weltbede utung“?	Schon lange dabei. Durch eine Freundin. Wollte wissen, wie es funktioniert . Im offenen Atelier bin ich auch, da wurde ich gefragt, ob	

				ich mach das gerne.	ich mit Masken spielen möchte.	
VN86 0793	Gerne, auf jeden Fall.	Bin mit Ausbildung fertig und während der Ausbildung hat es mir geholfen, abzuschalten, relaxen einfach.	falsch verstanden ; was ich spiele, erzählt er. Sheila: Welche Gefühle? Traurig, weil er verlassen ist. 90 Jahre im Käfig. Manchmal sucht er das Glück, aus dem Käfig rauszukommen.	Das letzte Spiel in Kaiserslauten: Publikum war der Hammer. Manchmal bleiben sie lange stehen, dann überlegen sie, welche Geschichte erzählt wird, das macht mir Spaß. Sheila: Für dich oder P? Ich spiele schon für die Maske, mehr fürs Publikum.	Vor 8 oder 9 Jahren auf einem Seminar in Nordenham kennengelernt. Zuerst Donnerstag, dann hat Andreas mich in die Mittwochsrunde geholt. Einmal Blaumeier, immer Blaumeier, macht süchtig!	

Conferencia en el Instituto Cervantes de Bruselas en el 2015

Imagen de la autora en el cortometraje L'énéagramme representado en Bruselas

Conferencia Parlem d'art en la Universidad de Valencia en el 2017

Jornada de Arteterapia y Educación. Identidad e identidades en el espacio educativo.

V JORNADA Arteterapia y Educación
Identidad e identidades en el espacio educativo.
14 de abril de 2018.

Se deja constancia que *Sheila Toledo Ribes*

Ha participado en calidad de **Asistente** a la V Jornada Arteterapia y Educación. Identidad e identidades en el espacio educativo, organizada por el Máster en Arteterapia de la Universitat Politècnica de València e Idecart, y celebrada en el Museu Centre del Carme el sábado 14 de abril de 2018, con un total de 12h.

Susana García Rams
Fdo. M. Susana García Rams
Directora del Máster

mast
máster en arteterapia

Cursos de Arteterapia realizados en Bélgica

Aquí el programa que se siguió durante la estancia de una semana en Bélgica.

artevelde university college ghent
MEMBER OF UCPM UNIVERSITY ASSOCIATION

Course on the use of creativity and Occupational Therapy

Programme: 07/09/2018 - 14/09/2018

Hanne Bossuyt - Filip Dejonckheere - Joke Standaert
Johanna Descamps - Anne Van Autryve – Christophe Wille – Chris Collier

Intensive Course – Course on the use of creative arts within Occupational Therapy

Sunday 9th of September 2018
Initial workshops part 2 & Integration of the expressive media

Chair of the day: Joke Standaert & Kathleen van Duffel

	Group 1	Group 2	Group 3	Group 4	Group 5	Group 6
To be announced	Lazy Sunday Breakfast Room: Bar					
10.00-12.15 session 3	Reflection on 'creative thinking' Group work on the 5 components Supervision of all the team					Dance & Movement: Inclusive Dance with clients Goele Van Dijk Belgium
12.15	Presentation of the group work Room: Dance					
14.00-16.30 session 4	Lunch					
	Art Mission Impossible – thinking out of the box Kathleen Vanduffel Belgium Room: Art	Movement Play – not only for kids! Björg Thordardottir Norway Room: Art	Art Lucette Aubort Switzerland Maria Clarke UK Room: Art	Art XXX Room: Art	Drama Lonesome Chairs: objects as co-performers. Mari Rusi-Pyykönen Finland Room: Music	Dance & Movement: Inclusive Dance with clients Goele Van Dijk Belgium Room: Dance Reflection on 'creative thinking and inclusive dance' Room Music
16.30-17.00	Performance - Drama, Music & Exhibition Art (room will be announced) - Closing Performance - Inclusive dance Preparation for Project day on Monday Room: Dance					
18.00	Dinner					
19.30	Free evening – Staff cultural evening (Room De Slekke)					

Course on the use of creative arts within Occupational Therapy

Monday 10th of September 2018
Project: Integration of the expressive media

Chair of the day: Hanne Bossuyt & Filip Dejonckheere

	Group 1	Group 2	Group 3	Group 4
9.15	Departure to Ghent			
10.30	Welcome at the campus Artevelde University College Occupational Therapy department (Reception hall)			Welcome at De Boomgaard, Primary school Freinet (15 children 2.5-3 year)
11.00 Session 5	Circomotricity & Sherborne Rika Taeyman Belgium Part 1: Introduction of methodology Room: LEE.C.03.01	Creative play and music Manon Missone Belgium Part 1: Introduction of methodology Room: T.02.01	Music, rhythm and movement with deaf toddlers Diane Van de Steene Belgium Part 1: Introduction of methodology Room: T.08.05 & T.08.06	Creative Play Klaas De Roo Belgium Part 1: Introduction of methodology Room: sport
12.00-13.00	Lunch in cafeteria			
12.30-13.00	Pick-up children@school (Belgian students)			
13.00-14.45 session 6	Circomotricity & Sherborne Rika Taeyman Belgium Part 2: inclusive activity with the school-children of Freinetschool Room: LEE.C.03.01	Creative play and music Manon Missone Belgium Part 2: inclusive activity with the school-children of Freinetschool Room: Room: T.02.01	Music, rhythm and movement with deaf toddlers Diane Van de Steene Belgium Part 2: inclusive activity with children with hearing impairment Room: T.08.05 & T.08.06	Creative Play Klaas De Roo Belgium Part 2: inclusive activity with the 2.5-3 year group of school-children of Freinetschool Room: Sport
14.45-15.15 session 7	Closing activity Closing & departure of the children Room: L.03.01			

Course on the use of creative arts within Occupational Therapy

Tuesday 11th of September 2018
Applications on the use of creativity in Occupational Therapy

Chair of the day:

	Group 1	Group 2	Group 3	Group 4
09.15-09.45	Briefing all groups			
09.45-12.15	Warming up and group activity Filip Dejonckheere (Room: Dance)			
Session 9	Art XXX	Drama with youngsters in mental health Joke Standaert Belgium	Art/Dance Creative Integral Dance in OT Maria Romero Morillo Vigo, Spain	Art Reflecting different sides of self – mask-making as a way of exploration Ulla-Maija Oulu, Finland
	Room: Art	Room: Main building	Room: Dance	Room: Art
12.15	Lunch			
13.30-18.00	'Cultivateur des ideas' Philip Brasseur Brussels – Belgium http://www.philippebrasseur.be/Philippe_Brasseur/Accueil.html			
Session 10	We are here now for a few days, exploring the international life, talking about creative thinking, acting in a creative way, searching for a link with OT. We all know that we need creative thinking as an OT, because we have heart a lot about it during our formation... but how can you make a transfer to the daily work situation? Will you just follow or will you make a difference? How will you implement the creative thinking skills in your internships, daily life, work... Is it possible??? Can you do this??? Maybe you already made yourself a lot of questions. In this workshop, you start searching for answers by using yourself, your team members and a brainstorm technique. Philippe Brasseur will guide you true this wonderful process.			
18.00	Dinner			
19.30-20.30	Tutorial session: Reflections on the concepts of 'Creative thinking'			
Session 11				

Course on the use of creative arts within Occupational Therapy

Wednesday 12th of September 2018
Applications on the use of creativity in Occupational Therapy

Chair of the day:

	Group 1	Group 2	Group 3	Group 4	Group 5	Group 6
09.15-9.45	Briefing - Warming up and group activity OT-team & Filip Dejonckheere (Room: Dance)					
09.45-12.15	Drama colored THREAD Mari Rusi-Pyykönen Finland	Sound & communication Gerda Estl & Manuela Gruenzweil, Austria	Drama Emilie Tanghe Belgium Use of drama in mental health with young children and youngsters	Dealing with emotions through stories. The use of narratives in mental health Heleen/Frederike Belgium	Art Plastic-FAN-tastic Lucette Aubert Switzerland	Art Sign language De Zandberg & Ruben Lafiere Workshop with clients Belgium
Session 12	Room: Main building	Room: Art	Room: Music	Room: Studio/Art	Room: Art	Room: Art
12.15	Lunch					
14.00-17.00	Drama Emilie Tanghe Belgium Use of drama in mental health with young children and youngsters	Dance Maria Romero Morillo Spain	Dealing with emotions through stories. The use of narratives in mental health Heleen/Frederike Belgium	Art Claywork 'Use of Self' Mercé Rived Spain	Art Sign language De Zandberg & Ruben Lafiere Workshop with clients Belgium	Movement Play – not only for kids! Björg Thordardottir Norway
Session 13	Room: Music	Room: Dance	Room: Studio/Art	Room: Main building	Room: Art	Room: Art
17.00-18.00	Dinner					
19.00-20.30	Workshop: 'The Flamigo sisters'					
20.30	20 years of Dworp-experience – Performance: Wouter Verdegheem & Flamingo sisters					

Course on the use of creative arts within Occupational Therapy

Thursday 13th of September 2018
Applications on the use of creativity in Occupational Therapy
 Chair of the day: Joke Standaert

	Group 1	Group 2	Group 3	Group 4	Group 5	Group 6
09.15-9.45	Briefing - Warming up and group activity OT-Student from Artevelde University (Room: Dance)					
09.45-12.15 Session 14	Mural paint Maria Romero Morillo Spain Room: Art	Art Use of natural objects to create sculptors Maria Clarke Wales, UK Room: Art/outdoor	Art/Photo Use of photography with clients in mental health Patricia Vanrespaille Belgium Room: Studio & photo	Music/dance Manon Missonne Belgium Room: Music	Stop-motion movies Creative thinking and Stop-motion movies in a therapeutic context Christophe Wille Belgium Room: Art	Circus techniques Workshop with children of University hospital, Ghent Circusplaneet Eva Kahan Belgium Room: Art + dance
12.15	Lunch					
14.00-17.00 Session 15	Sound & communication Gerda Estl & Manuela Gruenzweil, Austria Room: Art	Stop-motion movies Creative thinking and Stop-motion movies in a therapeutic context Christophe Wille Belgium Room: Art	Mural paint Maria Romero Morillo Spain Room: Art	Art/Photo Use of photography with clients in mental health Patricia Vanrespaille Belgium Room: Studio & photo	Music/dance Manon Missonne Belgium Room: Music	Circus techniques Workshop with children of University hospital, Ghent Circusplaneet Eva Kahan Belgium Room: Art + dance
17.00-18.00	Exhibition and exchange moment on multimedia products – Garden of the main building / Room: Art					
18.00	Dinner					
21.00	Surprise activity & Closing ceremony: Gala-evening OT-Student from Artevelde University					

Friday 14th of September 2018: Departure Day
 10.00 Travel to Halle Railway station

Course on the use of creative arts within Occupational Therapy

Practica sobre el psicodrama con sillas

Realizamos un video de unos pocos minutos en Slow motion con muchos fotogramas.

sheila_toledo_
Región de Bruselas-Capital

Dancing with the Chairs

Brussels

Practica Danza y movimiento

COURSE ON THE USE OF
CREATIVITY AND
OCCUPATIONAL
THERAPY

artevelde university college ghent
MEMBER OF GHEENT UNIVERSITY ASSOCIATION

Title of the workshop	Creative Integral Dance in Occupational Therapy
Short description of the workshop	<p>Creative integral dance (DIC) is a method that starts with Dance Therapy. It is born in Spain (1998) starting from the work of Maria Fux, dancer and dance-therapist who initiated the free movement as a form of emotional expression.</p> <p>A SPACE TO MEET, TO MEET THE OTHER. Free dance dynamics will be realized, the medium is the body, the space, the music.</p> <p>We will use intermediary materials that help to create, express, enjoy. The session ends with a personal space of creative expression with some plastic material.</p>
Objectives for the workshop	<ol style="list-style-type: none"> 1) Share and learning new techniques and use of creative thinking in O.T. 2) Experiment the body, the senses, the skin, the listening, the look, the verbal and nonverbal expression, the emotions. 3) Enjoy the dance, and experience the spontaneous movement itself 4) Experiment with being inward, internal aspects (how I look at myself, how I take care of myself, how I love myself, what I need ...) through enjoyment, movement and body. From the "recognize, accept, love and empower the being" person " 5) Learn, share and enjoy the power to work in a group 6) Sharing strategies that years and life have gone me giving
Name of the teacher	María Romero Morillo
Short CV of the teacher	<p>Graduate in Occupational Therapy. Mural painter. Technical Creative Integral Dance. Occupational Therapist 3rehabilitation units in mental health (S. Maria Hospital. Rehabilitation Center Asapme. Center Hospital S. J. D. Lleida and Barcelona. Technical childhood and gender (stimulation of children / as and women from creative techniques, Lleida City Council. International programs group creativity in Latin America: (Psicopedagógico Institute of Sucre, Bolivia C. T. G. Hospital, Buenos Aires, Interzonal Hospital of Mar del Plata, Argentina) .In the European Union: (Art in Action-Paris, Learning by travelling-Gaillac, France. Be social-Torino, Italy)</p>

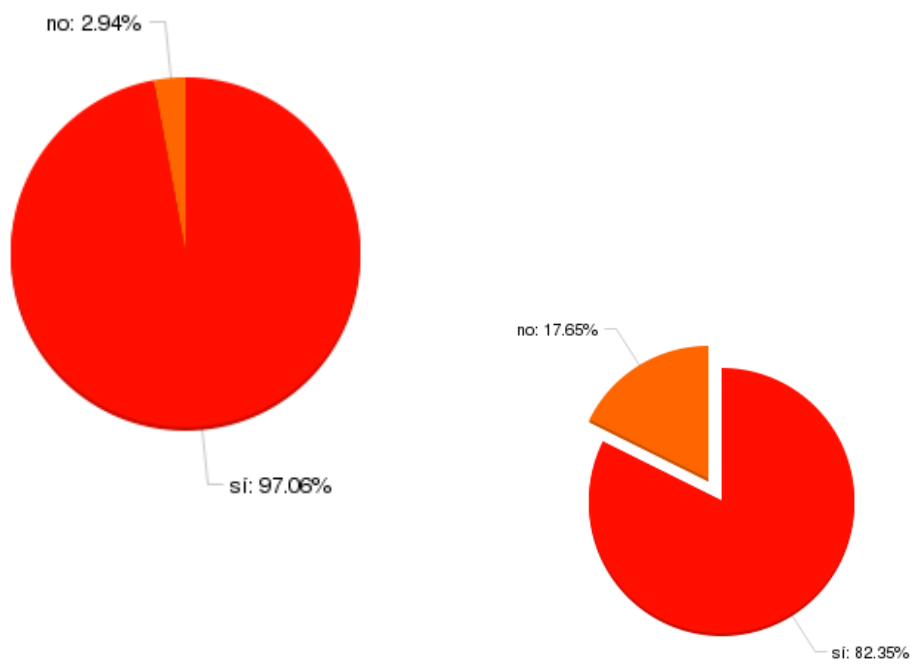
Practica Danza y movimiento con personas con y sin discapacidad física

Entre todos nos ayudamos para realizar una coreografía en un espacio exterior e interior.

La coreografía era improvisada y nos dejábamos llevar por la música.

Porcentaje encuesta 2021

Resultados de la encuesta que realizamos a 100 personas con y sin problemas mentales diagnosticados.

Entrevista a la especialista en neuropsicología Nieves López-Brea Serrat

Esta es una de las entrevistas por escrito que le realizamos a Nieves, con ella tuvimos la oportunidad de hablar por video llamada y compartir algunos asuntos sobre el tema.

El sáb, 21 ago 2021 a las 18:10, Sheila T escribió:

Buenas tardes, Nieves,

Gracias de nuevo por responder a la encuesta, te lo agradezco mucho. Gracias siempre a ti.

Me gustaría hacerte 4 preguntas más a ti personalmente como profesional en neuropsicología, ya que en internet y en los libros no queda del todo claro...o por lo menos a mí no me queda claro.

La investigación contiene muchos temas sobre arte y el papel que ha ejercido la mujer durante la historia del arte y en la ciencia, pero en dos capítulos hablamos sobre las causas, la sintomatología, los posibles desencadenantes y algunos tratamientos eficaces para hacer frente a la psicosis.

Entre ellos el ejemplo de la Clínica de Asgard de Tromso en Noruega. Creo que es una alternativa muy buena, pero no sé si estoy equivocada, quizás tú como profesional lo ves diferente. Me encanta esa iniciativa, ya la conocía y creo que muchos pacientes están "hipermedicalizados", nosotros también tenemos psiquiatría en el centro, y sólo se derivan para terapia farmacológica un 5% de los pacientes. La mayoría no lo necesita, a pesar de que ya vienen con historias previas donde el primer recurso que han recibido por parte de la Seguridad Social es la medicación.

Te mando un link sobre esa Clínica: <https://www.madinamerica.com/2017/03/the-door-to-a-revolution-in-psychiatry-cracks-open/>

1ª pregunta es: ¿Crees que es posible con terapia cognitiva mejorar la calidad de vida de una persona que ha sufrido o sufre brotes psicóticos? Si ha sufrido un único o primer brote psicótico, hay que ver las causas, ya que pueden derivarse de un estrés intenso, de una depresión, de un trastorno bipolar, del consumo de tóxicos, ...

Por ejemplo, en la OMS, se mezcla un poco la esquizofrenia con la psicosis. Y estuve mirando en varias fuentes y me da la sensación de que muchas veces se confunde la esquizofrenia con la psicosis o así lo entiendo yo. Pero por lo que he aprendido, leído y experimentado, una psicosis puede ser por otro tipo de trastorno como por ejemplo la depresión, la bipolaridad o factores puntuales de ansiedad, estrés, etc. Es frecuente que los pacientes que han sufrido un brote psicótico lo relacionen con la esquizofrenia, pero no creo que los profesionales lo confundan, aunque si esa persona acude a urgencias, lo primero, y a veces lo único que recibirá, será terapia farmacológica. En el link que me envías, evidentemente cuando pone debajo de Síntomas que "La esquizofrenia es una psicosis" está equivocado, sabemos de sobra que la esquizofrenia es una enfermedad que no sólo implica psicosis o sintomatología positiva, también está la negativa, y que hay un

componente "social" que hace que estos pacientes empeoren mucho más. Una frase que se inmortaliza en "Joker" es que "Lo peor de la enfermedad mental, es que los demás esperan que te comportes como si no la tuvieras", y esta falta de información, comprensión, tolerancia, paciencia y empatía, perjudica mucho a estos pacientes, que ven en muchos casos el beneficio de la terapia cognitivo conductual, como única fuente de comprensión de sus problemas (biopsicosociales).

Te mando otro link: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia>

2ª pregunta: ¿Crees que son dos términos diferentes o por lo contrario tienen un vínculo emocional o químico? Como te he dicho antes, son dos conceptos diferentes, una psicosis no es una esquizofrenia, y una esquizofrenia es mucho más que una/s psicosis

Tampoco me queda claro si el porcentaje es mayor en los hombres que en las mujeres, porque mayoritariamente se habla de psicosis en la esquizofrenia y ahí explica que los hombres son más propensos. Sí, el porcentaje de la esquizofrenia parece que es mayor en hombres y el de depresión en mujeres, pero como te he comentado antes, una psicosis puede ser puntual, ni siquiera tiene que tener una predisposición genética, en cambio la esquizofrenia sí.

Pero, sin embargo, en la depresión que puede darse el caso de aparecer una psicosis, el porcentaje es mayor en las mujeres. Entonces no me queda claro si una psicosis puede ser puntual o para surgir el brote debe haber un trastorno siempre de fondo, una predisposición genética o puede surgir por la ingesta de un psicotrópico.

También pensé que las mujeres padecen más psicosis que los hombres, por cuestiones quizás de patriarcado y cosas que actualmente están ocurriendo...pero los datos apuntan que los hombres son más propensos a padecer una esquizofrenia o psicosis. Así es.

3ª pregunta: ¿Qué piensas tú sobre esto y si crees que el porcentaje de psicosis es mayor en las mujeres o en los hombres? Existe mucha inconsistencia en los estudios estadísticos, parece que los hombres son más propensos porque recurren más a los tóxicos que pueden propiciar una psicosis y repetirse tras el consumo continuado, además tienen peor pronóstico según avanzan en edad y por otro lado las mujeres responden mejor al tratamiento, quizás también porque las mujeres recurren más a la terapia psicológica que los hombres y tienen la ventaja de recibir esa psicoeducación tan necesaria.

4ª pregunta: ¿Por qué crees que puede ser así? Por este último dato que te he dado, el hombre recurre menos a terapia psicológica y más a la medicación.

Espero haber respondido a tus preguntas y cualquier otra cosilla o aclaración que necesites, me dices. ¡¡¡¡Un fuerte abrazo!!!!

