

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Las etapas del duelo. Alegoría mediante naturalezas
muertas.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Aura Cantó, Irene

Tutor/a: Esteve Sendra, María Consuelo

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Este proyecto se basa en la representación mediante naturalezas muertas de las 5 etapas del duelo: Negación, Ira, Negociación, Depresión y Aceptación. Planteado desde la arteterapia, busca ayudar a reconocer los sentimientos experimentados en el duelo, para la aceptación de la pérdida del ser querido. Cada bodegón representa una etapa y se compone de elementos que simbolizan los sentimientos o conceptos ligados a esta, tomando la floriografía o lenguaje de las flores como principal referencia en la toma de decisiones.

Palabras clave: Duelo, Naturaleza muerta, Bodegón, Floriografía, Alegoría, Arteterapia, Pintura.

SUMMARY AND KEY WORDS

This project is based on the representation of the 5 stages of grief through still lifes: Denial, Anger, Bargaining, Depression and Acceptance. Approached from art therapy, it seeks to help recognize the feelings experienced in grief, in order to accept the loss of a loved one. Each still life represents a stage and it is composed of elements that symbolize the feelings or concepts linked to it, taking floriography or the language of flowers as the main reference in making decisions.

Keywords: Grief, Still life, Floriography, Allegory, Art therapy, Painting.

AGRADECIMIENTOS

Este proyecto es en honor de aquellos que ya no están con nosotros.

A mi tía Mages, que luchó por su vida hasta el final. Y cuando ya no hubo nada que hacer, esperó pacientemente a la muerte sentada en su sofá con un libro entre las manos.

A mi tío Chaba, que se nos fue sin previo aviso hace poco más de un año. Y se le sigue esperando todos los domingos para comentar todos los partidos de básquet mientras se ventilaba un paquete de pipas.

Y en especial, a mi abuela Mat, por sus “bonita”, su felicidad contagiosa, su desvergonzado descaro y sus frases inapropiadas en el momento apropiado. Por ser un referente de fuerza y resiliencia e iluminar la vida de todos los que tuvieron el placer de conocerla.

A Dámaso, por su amor, apoyo y paciencia tanto durante este proyecto como durante todos los días que hemos pasado y pasaremos juntos.

A Chele, por sus consejos y paciencia a lo largo de este proyecto.

A todos mis familiares y amigos, por su apoyo incondicional, gracias al cual este proyecto ha sido posible.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	5
2.OBJETIVOS	6
2.1 OBJETIVOS GENERALES	6
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3. METODOLOGÍA	6
3.1.CRONOGRAMA	8
4.ARTETERAPIA Y HEALING ART	8
5.DUELO	9
5.1.LAS 5 ETAPAS DEL DUELO - ELISABETH KÜBLER-ROSS	10
5.2.LAS 4 TAREAS DEL DUELO - WILLIAM WORDEN	11
6.BODEGÓN	14
6.1.VANITAS	14
7.FLORIOGRAFÍA	16
8.REFERENTES	18
8.1.REFERENTES CONCEPTUALES	18
8.1.1.DUELO	18
8.1.2.SIMBOLISMO	20
8.2.REFERENTES ESTÉTICOS	23
9.PROCESO DE CREACIÓN	24
9.1.DESARROLLO DEL CONCEPTO	24
9.1.1. DIARIO EMOCIONAL Y MAPA ASOCIATIVO	24
9.1.2. SIMBOLISMO	25
9.1.3.COMPOSICIÓN Y BOCETOS	25
9.2.CREACIÓN REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS	27
9.3.PRODUCCIÓN	27
10.CONCLUSIÓN	28
11.BIBLIOGRAFÍA	30
11.ÍNDICE DE IMÁGENES	34
12.ANEXOS	37
12.1.ANEXO I.	37
12.2. ANEXO II.	38

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, he experimentado la pérdida de varios familiares y el dolor del duelo. La muerte se ha convertido en un tema omnipresente en mi vida, aunque rara vez se haya hablado explícitamente de ella. La idea de este proyecto surgió tras el fallecimiento de mi abuela y nace de la necesidad de expresar y reconocer los sentimientos vividos durante el proceso del duelo.

El objetivo principal de este proyecto es aceptar y reconocer los sentimientos asociados con el duelo como una forma de avanzar en este proceso. Para lograrlo, utilizaré el arte como medio de expresión, tomando la arteterapia como modelo. Este trabajo se estructura en tres partes interrelacionadas: la emocional, la del simbolismo y la práctica.

La primera parte del proyecto es un ejercicio de autoconciencia emocional enfocado en reconocer y vincular las emociones con cada etapa del duelo. Esta fase implica una introspección profunda para identificar las emociones predominantes en cada fase del proceso de duelo y entender cómo estas afectan mi bienestar emocional.

En la siguiente sección, se trata de traducir esas emociones y conceptos abstractos en algo tangible mediante el simbolismo. Principalmente, me centraré en la floriografía, un lenguaje criptológico de la época victoriana que utiliza flores para representar mensajes específicos. Este enfoque me permitirá comunicar sentimientos complejos de manera visual y simbólica.

La última parte se enfoca en la composición de la obra final, incluyendo la selección de la paleta de colores y todas las decisiones estéticas necesarias para representar adecuadamente cada etapa del duelo. Esta fase culminará en la creación de una obra de arte que refleje todo el proceso emocional y simbólico previamente trabajado.

Este proyecto busca no solo proporcionar una vía de expresión personal para mi proceso de duelo, sino también ofrecer una perspectiva sobre cómo el arte puede servir como una herramienta terapéutica poderosa. Al utilizar la arteterapia y técnicas simbólicas como la floriografía, espero alcanzar una mayor comprensión y aceptación de mis emociones, facilitando así mi proceso de duelo y ofreciendo una posible guía para otros en situaciones similares.

2.OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS GENERALES

- Reflexionar sobre mi experiencia vivida en el duelo.
- Investigar sobre el duelo y las diferentes teorías al respecto
- Progresar en el proceso de duelo.
- Crear un proyecto que ayude a vislumbrar el duelo con una nueva perspectiva
- Producir 5 obras pictóricas, cada cual representará una fase del duelo.
- Crear una narrativa visual, en la que quede presente el tema al que se evoca durante todo el proyecto: la muerte.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Elegir representaciones de conceptos y emociones vinculados a cada etapa.
- Crear cohesión en las obras con respecto a la etapa que le corresponda, tanto en la paleta, como en la composición.
- Establecer una progresión visual del estado de descomposición de las flores y elementos, haciendo alusión a la muerte.
- Estructurar los pesos visuales de forma que haya continuidad y se entienda, que pese a que cada una es una etapa, con valor individual, forman parte de una progresión y, por ende de un conjunto.

3. METODOLOGÍA

Con el fin de conseguir los objetivos del proyecto, seguiré una metodología mixta donde combinaré investigación teórica y práctica artística.

Debido a que parte principal del proyecto consiste en poner de manifiesto sentimientos intangibles mediante objetos representables, algunos pasos supondrán una simultaneidad entre la teoría y la práctica. Este es un resumen de la metodología empleada:

- Investigación previa.**

Búsqueda de información sobre el duelo y las teorías que lo analizan con el fin de conseguir un mayor entendimiento al respecto.

Exploración de diversos proyectos artísticos cuyo enfoque se centra en la sanación o en la expresión de emociones, para obtener un modelo de referencia para este proyecto.

Indagación acerca de la Vanitas y su intrínseca temática religiosa.

•Autoconciencia emocional

Introspección de mi experiencia atravesando el duelo, identificando y documentando las emociones vividas mediante el uso de un diario emocional.

Síntesis de las características de cada etapa vinculando las emociones a cada etapa correspondiente mediante un mapa asociativo.

•Búsqueda de referentes simbólicos

Análisis de obras posteriores a las Vanitas, que han utilizado alegorías propias de estas.

Recopilación de elementos simbólicos que incorporar a las obras, centrándose principalmente en la futilidad de la vida.

•Desarrollo creativo

Exploración de recursos que permitan obtener la estética deseada para cada cuadro sin perder la esencia general del proyecto, centrándose en el diseño de cada bodegón y la experimentación mediante los colores.

•Creación de referencias visuales

Reproducción del boceto final de cada cuadro para conseguir referencias fotográficas cercanas al diseño.

Incorporación de los elementos no incluidos en el bodegón físico mediante edición fotográfica.

•Creación de obras pictóricas

Producción de cinco obras pictóricas, cada una centrada en una etapa del duelo, tomando por guía la información recabada durante las fases de investigación teórica y autoconciencia emocional

Utilización de los principios de diseño y composición escogidos para cada obra de manera que manifieste de forma eficaz los conceptos y emociones correspondientes.

•Evaluación y reflexión

Análisis crítico de cada obra finalizada, evaluando su eficacia en reflejar las emociones y conceptos asociados con la etapa del duelo que representa.

Reflexión sobre el proceso creativo y los logros alcanzados equiparándolos con los objetivos pautados, con el fin de determinar aspectos a mejorar y medios para progresar tanto en este como en futuros proyectos.

El objetivo de esta metodología es alcanzar un mayor entendimiento de mis sentimientos experimentados durante el transcurso de mi duelo, mediante la investigación del proceso y las teorías sobre el duelo, así como crear obras de arte que reflejen los conocimientos e información adquiridos.

3.1.CRONOGRAMA

ETAPA DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	MES						
		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Desarrollo del concepto	diario emocional							
	mapa asociativo							
	búsqueda simbolismos							
Referencias fotográficas	bocetos y pruebas de color							
	obtención materiales bodegón							
	sesión fotográfica							
	edición fotográfica							
Producción	otras imágenes de referencia							
	preparación soporte							
	esbozo							
	mancha							
	pintar							
	dibujo							
	pintar							
correcciones								

El desarrollo conceptual de cada una de las obras se diseñó en los meses de febrero a abril, a excepción de algunas pruebas de color que se realizaron a medida que se avanzaba en las pinturas. El diario emocional ralentizó el ritmo del trabajo al resurgir los sentimientos por las vivencias experimentadas en el duelo.

En cuanto a las referencias fotográficas, inicialmente se deseaba recrear el bodegón diseñado con todos los elementos que lo componen. Sin embargo, debido a la dificultad para conseguir algunos, esta parte del proyecto supuso más tiempo del esperado, por ello se decidió editar las imágenes y utilizar otras imágenes de referencia.

La producción de los cuadros se realizó en los meses de junio a agosto. Inicialmente, se había otorgado más tiempo para esta etapa del proyecto, pero los imprevistos en las otras etapas, acortaron el tiempo final para esta.

4.ARTETERAPIA Y HEALING ART

La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia (FEAPA) define la arteterapia como “una disciplina terapéutica especializada en acompañar, facilitar y posibilitar un cambio significativo en la persona mediante la utilización de medios artísticos” (FEAPA, 2019). Aunque la arteterapia no está regulada por el gobierno español, FEAPA (s.f.) subraya la necesidad de regularla para garantizar una formación adecuada y una práctica responsable. De acuerdo con los estatutos de esta institución (FEAPA, 2022), la arteterapia es una práctica que requiere de personal formado tanto en la práctica del arte como en teorías psicológicas y de arteterapia. Por tanto, este proyecto no entra en la categoría de arteterapia formal, ya que no está supervisado por un profesional certificado.

Para aquellos casos en los que se utilizan medios artísticos con la intención de sanar o tratar un problema sin la intervención de un especialista, se emplea el término “Healing arts” (Asociación profesional española de artete-

rapeutas, s.f.). En España, a menudo se confunde el término arteterapia con “Healing arts”, debido a la limitada expansión de la arteterapia en comparación con otros países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong y Singapur, donde la arteterapia está regulada y diferenciada de las “Healing arts” (the Allied Health Professions Workforce, s.f.).

Las “Healing arts”, como describe la artista visual Darr-Hope (s.f.), son un viaje de autodescubrimiento personal, consistiendo en encontrar un lenguaje alternativo para expresar sentimientos y emociones que no pueden ser articulados de otro modo. Esta interpretación de las “Healing arts” se alinea perfectamente con uno de los objetivos de este proyecto: encontrar un lenguaje propio para manifestar las emociones ligadas al duelo.

Recordemos que este proyecto busca no solo proporcionar una vía de expresión personal para mi proceso de duelo, sino también ofrecer una perspectiva sobre cómo el arte puede servir como una herramienta poderosa de autoconocimiento y sanación. Al utilizar técnicas simbólicas como la floriografía y enfoques de “Healing arts”, espero alcanzar una mayor comprensión y aceptación de mis emociones, facilitando así mi proceso de duelo y ofreciendo una posible guía para otros en situaciones similares.

5. DUELO

El duelo es un proceso natural de adaptación a una pérdida. Como establece la Real Academia Española (RAE, s.f.), su origen reside en el término latino “dolus”, que significa “dolor” y anticipa cómo será su desarrollo. Contrariamente a la creencia popular, el duelo puede darse por la pérdida de cualquier cosa importante para la persona: una relación, un trabajo, un objeto con valor sentimental, etc (Soler, 2021). Sin embargo, este proyecto se enfocará en el duelo relativo a la pérdida por el fallecimiento de un ser querido.

La muerte, en cualquier caso es difícil de asumir, especialmente si se trata de alguien cercano. En momentos así, la persona que experimenta esa ausencia, puede sentirse pérdida y abrumada por sus emociones. Además, la muerte se ha convertido en un tema tabú en nuestra sociedad, por lo que en muchas ocasiones se evita hablar de ella, con intención de distraer o evitar el sufrimiento del doliente, pero esto sólo promueve que el doliente interiorice esos sentimientos, al no tener un espacio donde compartirlos (Gil-Juliá, Bellver y Ballester, 2008, como se citó en Losantos, Díaz y Pastor, s.f.).

Tener más información sobre este proceso, puede ser beneficioso tanto para el doliente como para las personas que lo acompañan (Losantos, 2021).

Saber cómo actuar o consolar al doliente puede facilitar que la persona consiga resolver el proceso del duelo sin complicaciones, debido a que “ el duelo es un proceso social y como tal, el hecho de sentir apoyo, así como poder verbalizar y compartir la experiencia, resulta fundamental para su resolución”(Losantos, Díaz y Pastor, s.f., p. 14).

Por ello, son muy importantes iniciativas como la de la Fundación Mario Losantos del Campo (FMLC, s.f.-b), que con el propósito de ayudar e informar durante este proceso tan difícil, publicaron dos guías de libre acceso sobre el duelo, una para adultos (Losantos, Díaz y Pastor, s.f.) y otra para niños y adolescentes (FMLC, s.f.-a).

El duelo es un proceso complejo y de no resolverse correctamente, puede desencadenar en problemas mayores como depresión, pensamientos suicidas, ansiedad, adicciones, etc (Losantos, Díaz y Pastor, s.f.).

En consecuencia, los profesionales de la psicología han estudiado este proceso durante años y han creado diferentes modelos explicativos para comprender y ayudar en el tránsito del duelo, así como para reconocer los duelos complicados. A continuación, se expondrán algunas de las teorías más conocidas.

5.1.LAS 5 ETAPAS DEL DUELO - ELISABETH KÜBLER-ROSS

En 1969, Elisabeth Kübler-Ross publicó su libro *On death and dying*, en el que postuló este modelo sobre el duelo, que proporciona un marco para comprender algunas de las emociones y reacciones comunes que pueden surgir ante una pérdida significativa.

Kübler era psiquiatra y profesora de psiquiatría y trataba mayoritariamente a pacientes terminales, a los que animaba a participar en sus clases para que compartieran su experiencia personal con sus alumnos (Ferrer, 2015). Se dió cuenta de la carencia en el trato a estos, pues los sanitarios se centraban en el seguimiento de la enfermedad, y no en acompañar en el tránsito hacia la muerte (Servicio de Enseñanza Técnica y Capacitación Integral, 2020).

Ella estudió todos los síntomas y emociones experimentados por sus pacientes, y estableció este modelo del duelo, para ayudar tanto a los médicos en el trato a los pacientes, como a estos y a sus familiares (Noble, 2004). Su trabajo y dedicación supusieron un gran avance para los cuidados paliativos.

Inicialmente el estudio estaba enfocado en pacientes terminales pero, más tarde se aplicaría a cualquier pérdida significativa para el individuo (Solter,2021).

Como la propia Kübler explicó este sistema tiene fallas pues es un modelo

sintetizado de lo que supone el complejo proceso del duelo, este varía según el individuo y las circunstancias de la pérdida, y en la realidad no es un proceso tan lineal y estructurado como se describe en este (Kübler, s.f., como se citó en Soler,2021). El doliente no tiene porqué atravesar todas las fases, ni en ese orden, ni experimentarlas con la misma intensidad y pasar de fase no implica que no se pueda volver a la misma posteriormente (Psicología Animada, 2021).

Las cinco etapas de este modelo son: Negación, Ira, Negociación, Depresión y Aceptación.

Negación. En esta fase, el individuo se encuentra en shock por la noticia y es incapaz de asumirla, por lo que tiende a alejarse de la realidad, sintiéndose indiferente o incluso llegando a olvidar la propia pérdida.

Ira. En esta, ante la impotencia de la pérdida, el doliente siente ira ante la injusticia de esta, por lo que se centra en buscar culpables, estos pueden ser tanto el propio fallecido como otras personas o él mismo.

Negociación. En esta etapa, el individuo comienza a asimilar la pérdida y ante la desesperación por lo inevitable, busca diferentes maneras de intentar revertirla, negociar con un poder superior, imaginar qué hubiera podido hacer diferente para evitarla,etc.

Depresión. En esta fase, el individuo padece emocionalmente la realidad de la pérdida como una ausencia en su vida, lo que conlleva a sentimientos propios de estados depresivos como: tristeza, nostalgia, apatía, aislamiento,etc.

Aceptación. En esta, el individuo experimenta un estado de calma asociado a la comprensión y aceptación de la pérdida y la inevitabilidad de esta, a diferencia de la anterior fase, la mención o el recuerdo de la pérdida, no va ligado a malestar o sentimientos negativos.

5.2.LAS 4 TAREAS DEL DUELO - WILLIAM WORDEN

William Worden es todo un referente mundial en cuanto al tratamiento del duelo, tanto en adultos como en niños. Worden presentó este modelo explicativo del duelo en su libro El tratamiento del duelo (Morales, 2020).

La visión de este sobre el duelo, difería de la establecida por el modelo de Kübler, por lo que planteó este modelo del duelo alejándose del papel pasivo que otorgaba al doliente el de Kübler (Worden, 2013, como se citó en Alonso, Ramos, Barreto y Pérez, 2019).

Como establece Worden (2004) en su libro, su planteamiento está enfocado exclusivamente al duelo referido por el fallecimiento de una persona. Este modelo se centra en otorgar una serie de tareas al individuo, que le permitirá tener una mayor sensación de progreso y control en su avance. También advierte, que el individuo no podrá concluir el proceso del duelo hasta que

finalice estas tareas. Estas tareas se pueden completar tanto en el orden indicado como en otro o en simultáneo.

Las cuatro tareas que estableció Worden para finalizar el duelo son: aceptar la realidad de la pérdida; trabajar las emociones y el dolor; adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente; recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo.

1.Aceptar la realidad de la pérdida.

Esta se da normalmente al inicio del duelo, por el shock de la noticia del fallecimiento se entra en un estado de irrealidad, puesto que aún no se ha asumido.

Esta tarea está relacionada con la etapa de la negación del modelo de Kübler. Por ello el individuo tratará de negar ya sea consciente o inconscientemente la pérdida.

Esta negación se puede dar de diferentes formas, pero la mayoría de las veces se centra en estas tres.

La negación de la realidad de la pérdida, en la que el doliente espera que vuelva a aparecer esa persona, se intenta contactar con ella, se guardan objetos para ella, etc.

La negación del significado de la pérdida, en la que el individuo se autoengaña y menosprecia la pérdida para no sufrirla. Por ejemplo, convenciendo de que no estaba tan unido al fallecido o no era tan importante para el individuo.

La negación de la irreversibilidad de la pérdida, en la que la persona se niega a aceptar la muerte como algo irreversible.

Como recomiendan los expertos algunas de las opciones que pueden facilitar el completar esta tarea son: celebrar un rito funerario, pues son un recordatorio de la muerte y la pérdida para el doliente (Salas, 2021), y el uso de términos más directos con el doliente como “muerte y fallecido”, evitando el uso de metáforas o términos elusivos como “mejor vida”, “se ha ido”, “ausente”, etc (Losantos, 2021).

2.Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida.

Esta tarea tiende a ser la más complicada de realizar y consiste en aceptar las emociones ligadas a la pérdida de ese ser querido y normalizarlas como parte del proceso natural que es el duelo.

En este punto, el individuo puede tratar de bloquear todas las emociones y pensamientos referidos al ser querido para evitar el sufrimiento y la pena del duelo, sin embargo, esto sólo retrasa lo inevitable, pues no podrá superar esta tarea hasta que los experimente.

Los recursos que pueden facilitar la conclusión de esta tarea son: tener un espacio en el que se pueda expresar esas emociones, aceptarlas y normalizarlas, escribir un diario emocional, etc (Losantos, 2021).

3. Adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente.

Esta tarea se da habitualmente a los 3 meses, cuando el doliente se da cuenta de lo que conlleva la ausencia del fallecido, aunque este periodo puede variar según la persona.

El doliente siente la ausencia del ser querido en las situaciones de su día a día, cuanta más presencia tuviera el fallecido en su vida cotidiana, más consciente de la pérdida e impotente se sentirá este al realizar estas actividades.

El doliente debe asumir su nuevo papel en estas actividades. Al intentarlo por primera vez, puede sentirse impotente, pero con el tiempo, asumirá este nuevo rol y aprenderá nuevas formas de realizar estas actividades.

Todo este proceso de adaptación puede conllevar a que el individuo dude y se replantee sus valores y creencias, y que busque un nuevo propósito o significado para la vida, de forma que pueda darle un sentido a esa muerte.

Algunos de los medios que pueden ayudar a superar esta tarea, son por un lado, la planificación y organización de las actividades diarias (Losantos, 2021), y en cuanto a esa crisis existencial ocasionada por la muerte, se debe reforzar la autoestima y profundizar para redefinir tanto la percepción propia como la de la vida (Salas, 2021).

4. Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo.

En este punto del duelo, el individuo tiende a anclarse a la relación que se tenía con el difunto, evitando relacionarse con nuevas personas, ante la falsa creencia de que de ese modo estaría reemplazando o dejando atrás al ser querido.

Esta tarea se enfoca, no en desprenderse del vínculo con el fallecido, sino en colocar emocionalmente al difunto en el lugar que le permita al individuo continuar con su vida.

Para la superación de esta tarea se debe emplear más tiempo y energía pensando en el futuro y menos en el duelo y el pasado (Salas, 2021). Algunos ejemplos de cómo poner esto en práctica pueden ser realizar actividades que nos resulten gratificantes, pasar tiempo con amigos, conocer gente nueva, empezar nuevos proyectos, etc (Losantos, 2021).

Fig.1. Sebastian Stoskopff. *El verano o Los cinco sentidos*. Óleo sobre lienzo. 1633. 1140 x 1860 mm. Fuente: Web Gallery of Art, s.f.

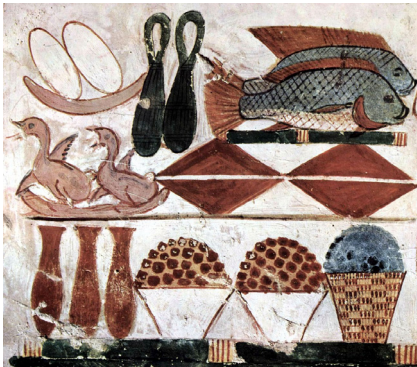

Fig.2. Ofrendas de alimentos en la tumba de Menna. Pintura mural. 1400 a. C. 210 x 240 mm. Fuente: Wikimedia, 2007

Fig.3. Jan Davidsz de Heem. *Vanitas, bodegón con calavera, libro y rosas*. Óleo sobre madera. 1628-1632. 232 x 346 mm. Fuente: Museo Nacional de Suecia, s.f.

Fig.4. *Memento mori*. Mosaico romano. Pompeya, s.I a. C. 470 x 415 mm. Fuente: Dispositivos de gobierno de la pobreza, s.f.

6. BODEGÓN

El bodegón, o naturaleza muerta es un género del arte visual, que se centra en la representación de objetos inanimados.

Habitualmente, estos se limitan a contener frutas, flores, alimentos u objetos cotidianos, sin embargo, otros incluyen también animales o figuras humanas (fig.1), desdibujando la línea que limita lo que es un bodegón (Ateneo Mercantil de Valencia, 2019).

A diferencia de otros géneros, como el retrato o el paisaje, el artista tiene más control tanto sobre los elementos como sobre la composición y la iluminación, por lo que hoy en día se suele emplear este género para iniciarse en la pintura.

Las primeras representaciones de alimentos u objetos cotidianos de las que se tiene constancia se encuentran en Egipto, datados del s.XV a.C., adornando lugares de sepultura (Richman-Abdou, 2022). También podemos encontrar bodegones en mosaicos y frescos tanto en la Antigua Grecia como en la Antigua Roma (Richman-Abdou, 2022).

Pese a ello, estas representaciones eran meramente decorativas, o secundarias en una obra mayor, y no son consideradas como un género propio de la pintura hasta el s.XVII (Ateneo Mercantil de Valencia, 2019).

6.1. VANITAS

Las vanitas, que inicialmente se consideraban un subgénero del bodegón, pasaron a designarse como género artístico propio alrededor del 1550, y se popularizó en occidente en el siglo XVII, más concretamente en los países bajos (Encyclopaedia Britannica, 2019).

Generalmente, se tratan de bodegones o naturalezas muertas con elementos colocados estratégicamente por el simbolismo que representan, para impulsar un mensaje de carácter religioso: Vanitas vanitatum et omnia vanitas (Museo Nacional del Prado, 2024).

Esta expresión, por la cual el género recibe su nombre, aparece por primera vez, en un pasaje del libro del Eclesiastés, un libro del antiguo testamento de la Biblia, y se traduce por Vanidad de vanidades, todo es vanidad (Museo Nacional del Prado, 2024).

En este contexto, el término “vanidad” no hace referencia a la arrogancia o soberbia, sino a lo perecedero o fútil que era la vida (Hereñú, 2021).

Los primeros antecedentes de las Vanitas, se encuentran en la Antigua Roma, donde a los generales, al entrar a la ciudad celebrando una victoria, se les recitaba la expresión: Memento mori, “Recuerda que morirás” (Hereñú, 2021). Esto era para recordarles que la gloria y la vida son efímeras. También,

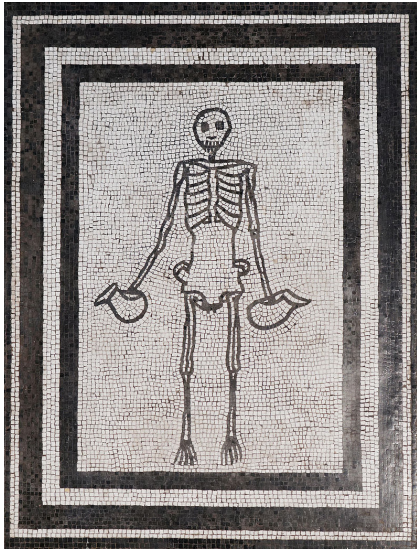

Fig.5. *Carpe diem*. Mosaico pompeyano. s.l a. C. 910 x 700 mm. Fuente: Wikimedia, 2011

Fig.6. *Danza macabra*. Fresco en el muro exterior de la iglesia de Disciplini. Fuente: Wikimedia, 2005

Fig.7. Barthel Bruyn el Viejo. *Vanitas*. Temple sobre tabla (en el reverso del *Retrato de Jane-Loyse von Nettesheim*. 1524). 610 x 510 mm. Fuente: Google Arts & Culture, s.f.

eran frecuentes las representaciones que hacían alusión al memento mori en frescos o mosaicos (figs. 4 y 5), como un recordatorio constante de la muerte (Hereñú, 2021).

Por otro lado, otro de los antecedentes de las vanitas aparece en la edad media, donde expresiones como *ubi sunt*, y de *contemptu mundi*, evidencian la influencia de la religión cristiana en el cambio de la perspectiva sobre la muerte (Hereñú, 2021).

La expresión *ubi sunt* quiere decir ¿donde están? en referencia a donde están las personas relevantes de la historia, evidenciando la idea de que sin importar lo grandes que fueran en vida, todos terminaban muriendo.

En la misma línea, la expresión de *contemptu mundi*, hace referencia al desprecio por el mundo y la vida terrenal, para centrarse en la vida eterna.

Lomba (2017) relata como la peste negra y las sucesivas epidemias supusieron que toda la sociedad medieval estuviera rodeada y expuesta a la muerte, y como esto influenció en las representaciones pictóricas de la época. En este contexto, aparecen las danzas de la muerte, representaciones satíricas de la muerte personificada como esqueletos humanos. Como indica Lomba, en estas obras se plasmaban los distintos estamentos sociales: clero, nobleza y pueblo; para evidenciar que la muerte era un elemento igualador y no distingue entre clases o edades.

Hacia el fin del medievo, aparecen las primeras representaciones que darán lugar a lo que posteriormente se considerarán las vanitas (Lomba, 2017). No se tratan de obras completas, sino elementos pintados en lugares escondidos (fig. 7): reversos de retablos, dípticos, trípticos, etc.

Eran representaciones de elementos que simbolizaban la caducidad terrenal, calaveras para aludir a la muerte, relojes para referenciar el tiempo finito que es la vida, etc. Esta serie de elementos se convertirán en la base para la iconografía del género de las vanitas.

Con el Renacimiento, la Iglesia ve reducida su influencia, tanto en la adoc-trinación y control de la población, como en el monopolio de los artistas, pues en este periodo se popularizó entre la burguesía y la nobleza, los encargos de retratos a artistas y el mecenazgo de estos como forma de enaltecer su posición social, política y financiera (Museo Nacional del Prado, 2008).

Como indica Lomba (2017), esto conlleva a que los artistas ya no tengan la necesidad de esconder estas representaciones en los reversos de los retablos y comiencen a incluir esta iconografía referente a la caducidad de la vida en los retratos.

Posteriormente, durante el barroco, esta iconografía se desvincularía del retrato para pasar a conformar el género de las Vanitas. Este género se ex-

Fig.8. Pieter Boel. *Vanitas naturaleza muerta alrededor de una tumba*. Óleo sobre lienzo. 1663. 2070 x 2600 mm. Fuente: Wikimedia, 2005

Fig.9. *Naturaleza muerta de Vanitas*. Óleo sobre panel. 1650. 540 x 710 mm. Fuente: Museo Nacional de Suecia, s.f.

Fig.10. Antonio de Pereda. *Alegoría de la vanidad*. Óleo sobre lienzo. 1632-1636. 1395 x 1740 mm. Fuente: Google Arts & Culture, s.f.

tendió principalmente “en los países europeos más importantes: Alemania, España, Flandes, Francia, Holanda e Italia” (Lomba, 2017, p. 190), debido a la gran influencia de la religión cristiana en estos países.

Las Vanitas se centraban en promulgar un mensaje de carácter religioso mediante una iconografía que se empleaba para representar visualmente dicho mensaje.

Los elementos incluidos en estas naturalezas muertas se disponían como forma de representación de conceptos intangibles, por ejemplo, se incluían calaveras para apuntar a la muerte, libros de ciencias o literatura para representar el conocimiento, dinero o joyas, como representación de riqueza, etc.

En cuanto al mensaje intrínseco a las vanitas, los tres temas principales presentes son (Hereñú, 2021):

1. La fugacidad de la vida. La vida terrenal es sólo un tránsito fugaz hacia la vida eterna.
2. Desprecio de lo terrenal, las vanidades de los logros y bienes terrenales, pues no sirven para la salvación del alma
3. La inmortalidad del alma y la preparación de esta para ascender al más allá. El cuerpo es un recipiente mortal para el alma inmortal, con la muerte del cuerpo, el alma, puede al fin reunirse con Dios.

7.FLORIOGRAFÍA

La floriografía o lenguaje de las flores es un sistema de comunicación criptográfico, en el que se asignan significados a las flores para enviar y recibir mensajes mediante ramos (Royal Collection Trust, s.f.).

Muchas culturas han utilizado flores como representación de conceptos, sin embargo se desconoce el origen exacto de este medio como lenguaje (Royal Collection Trust, s.f.).

Como menciona la Royal Collection Trust (s.f.), este lenguaje ganó notoriedad en la Inglaterra victoriana, donde ya se mostraba interés por la botánica y el cultivo de plantas. Fue especialmente popular entre la alta sociedad, debido a la importancia de la reputación social, resultaba complicado expresar ciertos mensajes o sentimientos abiertamente, pues se exponían al riesgo de dañar su imagen pública. Inicialmente, los significados atribuidos a cada flor se acordaban entre emisor y receptor, hasta que se publicaron diccionarios florales, globalizando el simbolismo de cada flor.

El lenguaje establecido en estos iba más allá de asignar significado a cada flor, además de frutas o verduras, pues este variaba si la flor era de un color u otro, e incorporaba un sistema para diferenciar entre sustantivo, adjetivo, verbo, tiempo verbal y pronombres (Jazmín, 1878).

Como menciona Jazmín (1878), la relación entre flor y el concepto a representar se establece según tres métodos diferentes:

1-Homónimamente, esta relación se da por el propio nombre de la flor. Un ejemplo sería simbolizar el pensamiento mediante la flor pensamiento.

2-Trópicamente, este vínculo se obtiene por el uso de figuras retóricas como: metáforas, símiles, metonimias, hipérbolos, etc. El trigo se utiliza como representación de riqueza, porque el trigo representa la cosecha y eso conlleva a la riqueza, es una relación de causa y efecto, es una metonimia.

3-Enigmáticamente, esta última se centrará exclusivamente en el contexto, por lo que sin tener esta referencia, será un misterio poder relacionar ambos conceptos. El Narciso se utiliza para representar el egoísmo, esta relación carece de sentido si no se conoce la historia de Narciso en la mitología griega.

Al tratarse de un sistema de comunicación tan complejo y basarse en algo tan frágil como son las flores, considero que el hecho de que el ramo no llegase en las mismas condiciones, en especial si no se entregaba en mano, podía suponer un completo cambio en el mensaje.

Un ejemplo de esto, sería la forma de expresar el sentido contrario o un verbo en negativo, teniendo que colocar la flor boca abajo, ya sea volteando la flor con su tallo, o procurando que el tallo esté doblado hacia abajo y por consiguiente la flor. Si hubiese una persona como intermediaria podría retirar esa flor, pensando que estropearía el ramo, o por el contrario, la flor podría estropearse y quedar boca abajo, cuando debía estar hacia arriba, lo cual transmitiría el mensaje contrario al que se pretendía enviar.

Por ello, opino que la floriografía es un lenguaje complicado de implementarse como práctica habitual en la vida diaria, por la fragilidad de las flores, pero muy rico a nivel conceptual y visual. Es por ello, que creo que se adapta muy bien al medio de la pintura, donde se pueden representar dichas flores, sin estar sometidos a la fragilidad y poca durabilidad de estas.

8.REFERENTES

8.1.REFERENTES CONCEPTUALES

8.1.1.Duelo

Existen diferentes formas de afrontar la pérdida de una persona, y para los artistas puede llegar a ser reconfortante crear un proyecto artístico dedicado a expresar sus emociones, o para recordar a dicha persona. El arte, puede ser una vía para comprender y expresar estos sentimientos de dolor y tristeza, permitiendo una mejor gestión emocional y enriquecer la inteligencia emocional.

Sin embargo, debido a los prejuicios y tabúes que suelen darse entorno al tema de la muerte y la pérdida, no es un asunto que normalmente se aborde o se tenga presente en el día a día. La sociedad a menudo evita hablar de la muerte, lo que puede llevar a que los dolientes se sientan aislados y sin un espacio para compartir sus experiencias y emociones.

El arte, en este contexto, se convierte en un medio para romper estos silencios y prejuicios. Los proyectos artísticos pueden servir como una forma de memorialización, permitiendo a los artistas y al público conectar con la experiencia del duelo de manera profunda y significativa. Esta conexión puede ayudar no solo al artista en su proceso personal de duelo, sino también a otros que puedan estar atravesando experiencias similares, así como contribuir a la normalización de las conversaciones respecto a la muerte y el duelo.

Dani Martín. “Mi lamento” y “Cómo me gustaría contarte”

Dani Martín es un reconocido cantante español así como compositor, que empezó su carrera en solitario en 2010, tras la disolución de la banda a la que pertenecía: El Canto del Loco. Este grupo de rock, creado en 1995, marcó con su música a toda una generación.

Este artista compone ambas canciones en honor a su difunta hermana con un lapso de aproximadamente 10 años entre ellas. Estas dos no son las

únicas canciones que ha dedicado a su hermana, simplemente la primera y última hasta la fecha.

La canción “Mi lamento” aporta una visión muy personal de su proceso de duelo, ayudando a normalizar y reflejar los sentimientos y pensamientos vividos durante el duelo (Gómez, 2021). Esta canción que publica en 2011, está compuesta en honor a su hermana, que falleció a los 35 años por un derrame cerebral. Diez años más tarde compone “Cómo me gustaría contarte”, una canción en la que hace un repaso de todas las cosas que han pasado en su vida y en la de sus padres desde que ella falleció, a la vez que recuerda momentos vividos con ella (Gómez, 2021).

En “Mi lamento” frases como: “Me muero si no estás/ Y ya no estás”, “Porque ya no te tengo eras mi vida y ya no estás”, transmiten un tono desesperanzador, de no ser capaz de sobreponerse a la muerte de su hermana. Esta actitud es diferente en “Cómo me gustaría contarte”, repasando momentos vividos (“Que me acuerdo cada martes/ Cuando comíamos los dos”) y con un tono melancólico pero esperanzador (“Te espero siempre en la escalera donde me solías gritar/ A las nueve me piro”). Aquí se ve que, pese a su ausencia, tras la muerte, la vida sigue.

La razón por la que me interesa es el contraste entre la primera y la segunda canción. Evidencia la manera en la que ha cambiado su forma de pensar en ella. Es un buen modelo de lo que Worden explica en su cuarta tarea del duelo: Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Se puede determinar que esta persona ha terminado el duelo, pues su vínculo con el difunto ha cambiado.

En lo que se refiere a proyectos más cercanos al ámbito de este trabajo, el arte visual, aparece Antonia Cobo con “Mi amor encaja”.

Antonia Cobo. “Mi amor encaja”

Se trata de un proyecto que Cobo (s.f.) empieza junto a su pareja, tras la muerte perinatal de su hijo: una caja de recuerdos. Debido a su muerte tan prematura, no pudieron compartir vivencias con su hijo, es por ello que Antonia llena la caja utilizando su ingenio para crear objetos que representen sus esperanzas y sentimientos por su hijo, tratando de conectar a través de ellos con su hijo perdido. Conforme el video que documenta el proyecto gana popularidad, terminan contactando con ella cada vez más personas en su misma situación. En este punto, empieza a recibir peticiones de algunos de los dolientes para hacerles cajas de recuerdos dedicadas a sus hijos. Con permiso de los participantes, añade un apartado en su página web para do-

Fig.11. Antonia Cobo. *Mi amor encaja*. Proyecto artístico centrado en la creación de una caja de recuerdos para la superación del duelo perinatal. 2019. Fuente: Antonia Cobo, s.f.

cumentar las cajas creadas para ellos.

Cobo crea un proyecto personal para poder recuperarse tras su pérdida, y en su camino, termina conectando y ayudando a muchas otras personas que comparten un sufrimiento y unas vivencias similares a las suyas.

8.1.2. Simbolismo

Debido a que este proyecto se centra en el simbolismo, parte de mis referentes surgen de la búsqueda por encontrar maneras de representar conceptos mediante objetos con los que pueda componer los bodegones.

Florencio Jazmín. El lenguaje de las flores y el de las frutas : con algunos emblemas de las piedras y los colores

Mi principal referente para el proyecto es la floriografía, por lo que me he guiado por la versión digitalizada de este libro, publicado por el editor Manuel Saurí i Marsal en 1882, Barcelona (Jazmín, 1878). Se trata de una recopilación traducida al castellano de los libretos que se publicaron en la Inglaterra victoriana como manuales para poder interpretar correctamente los mensajes que se dejaban con flores.

Harmen Steenwijck. Alegoría de las vanidades de la vida humana

En esta obra, creada por el pintor Harmen Steenwijck, aparecen muchos recursos empleados en los vanitas, con lo que consigue representar de manera sencilla los tres temas intrínsecos al género: La muerte o el fin de la vida terrenal, las vanidades como cosas intrascendentes para la elevación de la alma y Dios y la vida eterna.

La muerte la representa con la calavera, situada en el centro de la obra. Junto a ella, sitúa el reloj, símbolo de lo efímera que es la vida y la lámpara de aceite. La lámpara, de la que sale un hilo de humo por acabar de apagarse, escenifica el momento en el que la vida termina.

El resto de objetos añadidos sirven para representar las vanidades: la concha como símbolo de riqueza y mortalidad, la espada como el poder terrenal,

Fig.12. Harmen Steenwjck. *Vanitas o Alegoría de las vanidades de la vida humana*. Óleo sobre tabla. c.1640-1645. 392 x 507 mm. Fuente: Wikimedia, 2023

la flauta y la chirimía hacen alusión al placer carnal, el cántaro de vino a la embriaguez y los libros como la vanidad del conocimiento.

Por último, utiliza la iluminación para representar la vida eterna. Toda la estancia se halla en penumbra, creando una iluminación tenue general, que contrasta con el rayo de luz que surge desde la esquina superior izquierda. Este haz de luz, es un recurso que se ha empleado anteriormente en multitud de cuadros de tema religioso para mostrar la presencia divina, tanto en aureola alrededor de la cabeza de la virgen o santos, o rayos de luz descendiendo del cielo. Un ejemplo de esto último es la escenificación del sueño de Jacob por parte de José de Ribera. El rayo de luz incide directamente sobre la calavera, haciéndola destacar sobre el resto de objetos, y dejando un claro mensaje: Con la muerte, las vanidades se vuelven intrascendentes para la elevación del alma.

John William Waterhouse. La dama de Shalott

William Waterhouse representa con esta obra (fig.13), la historia narrada en el poema de Alfred Tennyson: *The Lady of Shalott*.

El poema relata la vida de Elaine de Astolat y la maldición que padece: No debe mirar en dirección de Camelot (Balbs, s.f.). Pese a no saber qué destino le aguarda si mirase hacia Camelot, ella decide ser cauta, y observar el exterior mediante el reflejo de un espejo. Sin embargo, un día se refleja en su espejo Lanzarote, uno de los caballeros de la Mesa Redonda y queda prendada de él. Sin poder evitarlo, termina observando en su dirección, y la maldición condena su destino. Baja de su torre, y utiliza una barca para ir en su encuentro, navega río abajo, pero muere antes de llegar a la orilla.

Este cuadro escenifica el instante de la dama navegando por el río, aproximándose a su muerte. Waterhouse utiliza colores más saturados a la derecha

Fig.13. John William Waterhouse. *La dama de Shalott*. Óleo sobre lienzo. 1888. 1530 x 2000 mm. Fuente: Tate, s.f.

del cuadro y colores menos saturados y brillantes a la izquierda, a la espalda de esta, para representar la esperanza de Elaine por conocer a Lanzarote y el trágico final que se cierne sobre ella.

Sin embargo, el recurso más importante que emplea es el candelabro con tres velas, dos de ellas ya apagadas. Este número suele ser el que se utiliza para estructurar las historias (introducción, nudo y desenlace), el tiempo (pasado, presente y futuro) y la vida (niñez, adultez y vejez). La llama de la última vela prende en horizontal, lo que da la impresión que está a punto de apagarse, con lo que representa el final de su vida y su historia.

Fig.14. Antonio López. de izquierda a derecha: *Rosas de Ávila VIII* (2014), *Rosas de Ávila IX* (2014) y *Rosas de Ávila X* (2014). Fuente: Artika books, s.f.

Antonio López. Rosas de Ávila

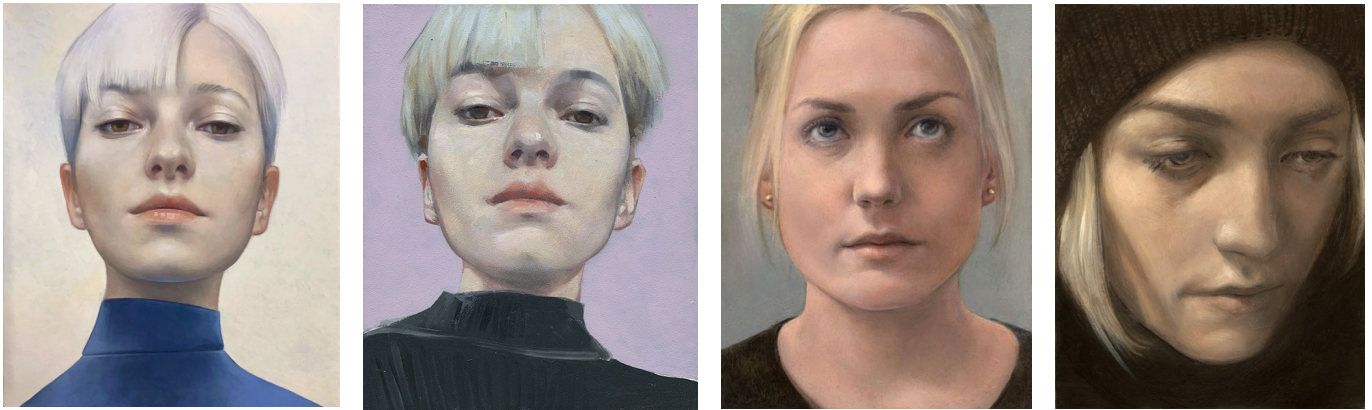
Esta es una serie de pinturas que sigue el proceso de marchitación de un ramo de rosas. López toma como referente un ramo de rosas que coloca en un jarrón y realiza cada una de estas obras dejando un lapso de uno a dos días entre ellas. Con esto, pone de manifiesto el paso del tiempo. Este es un recurso que se utiliza en este proyecto, marchitando las flores con respecto al cuadro anterior. Por un lado, para crear continuidad entre las obras, y por otro para hacer presente la muerte y el paso del tiempo. Esto último, es clave para la superación del duelo por un ser querido.

Sophie Calle. "L'hôtel"

Sophie Calle es una artista conceptual francesa cuya obra gira entorno a la intimidad, la percepción y la identidad. Algunas de sus obras, como "Suite Vénitienne" y "Les Dormeurs" están centradas en la observación de sujetos desconocidos y cómo esta repercute en la interpretación que hacemos de su identidad. Siguiendo esta línea de pensamiento, encontramos también su proyecto "L'hôtel", una serie de fotografías junto al diario que redacta, escenifican sus tres semanas trabajando como limpiadora en un hotel de Venecia (Tate, s.f.). En su diario, toma notas subjetivas de lo observado y estudia los comportamientos de los sujetos en base a sus objetos personales, la distribución de estos y el espacio ocupado. El foco central de este proyecto es la transgresión del espacio privado y la línea que separa lo privado de lo público, dado que las habitaciones de un hotel, se tratan de una zona de uso privado, reservado para el uso de sus huéspedes, pero a la que también puede acceder el personal del hotel. Sin embargo, también está presente un tema muy relevante y por el que ha sido fuente de inspiración para este proyecto: los objetos personales como medio para retratar a una persona. Los objetos de cada uno de estos huéspedes y cómo están colocados es, en algunas ocasiones, el único punto de contacto que tiene con estos individuos. La manera en la que teoriza y toma conclusiones sobre sus identidades basadas en sus pertenencias, hace patente que estas dicen más del propietario de lo que

Fig.15. Sophie Calle. *The Hotel, Room 47*. 1981. Fuente: Tate, s.f.

De izquierda a derecha:

Fig.16. Hans Van der Leeuw. *Armin wearing Blue*. Óleo sobre lino. 2021. 500 x 600 mm. Fuente: Hans Van der Leeuw, s.f.

Fig.17. Hans Van der Leeuw. *Study of Armin*. Óleo sobre panel. 2021. 180 x 220 mm. Fuente: Hans Van der Leeuw, s.f.

Fig.18. Hans Van der Leeuw. *Portrait of Fanny*. Óleo sobre panel. 2014. 130 x 170 mm. Fuente: Hans Van der Leeuw, s.f.

Fig.19. Hans Van der Leeuw. *Portrait of Fanny 2*. Óleo sobre panel. 2014. 130 x 170 mm. Fuente: Hans Van der Leeuw, s.f.

Fig.20. Jean Carlos Puerto. *Alberto en el baño*. Reproducción impresa, firmada y seriada. 400 x 300 mm. Fuente: Jean Carlos Puerto, s.f.

somos conscientes en un primer momento. En cierta medida, crea un retrato de estas personas, sin que ellos estén presentes físicamente, y es esto lo que me anima a mí, a añadir objetos de mi difunta abuela en este proyecto, a la hora de crear la composición de los cuadros para mantenerla presente en él.

8.2.REFERENTES ESTÉTICOS

Hans Van der Leeuw

Este artista holandés que se enfoca principalmente en el género del retrato cuenta con años de experiencia en el campo de la pintura. Durante años, Van der Leeuw (s.f.) se centró en la pintura conceptual hasta 2012 que comenzó una etapa experimental en su carrera artística centrada en los retratos. Hans Van der Leeuw crea diferentes retratos pictóricos de cada uno de sus modelos, en ocasiones de la misma pose, creando repeticiones en las que varía su técnica y metodología para conseguir sensaciones distintas del mismo sujeto. Es su forma de retratar la complejidad de la psique humana, pues como el mismo dice “nadie es una sola persona”(Van der Leeuw, s.f., como se citó en Patta, 2020).

Hans Van der Leeuw es una de mis mayores influencias en la pintura, no sólo por su forma de reinventar su propia técnica, sino también por la manera en la que juega con las pinceladas, difuminando trazos, homogeneizando el rostro, desdibujando el límite de las facciones de los rostros para variar la sensación que generan. Otro recurso que también emplea es el uso de un mayor contraste y luminosidad para dar teatralidad en sus obras, y el uso de colores más desaturados, mates u homogéneos, para aportar una mirada de tristeza. También me interesa de su obra, su forma de añadir color, partiendo de una base con tonos poco saturados, va aportando pinceladas poco a poco más saturadas para añadir color o luz a ciertas zonas, consiguiendo que los colores queden integrados.

Jean Carlos Puerto

Jean Carlos Puerto (s.f.), local de Murcia, centrado en su carrera como psicólogo, dio un giro a su vida, cuando en 2010 dió sus primeros pasos en la pintura. Este artista autodidacta centra su pintura en los desnudos figurativos, primando la mancha sobre la línea. De su obra me interesa su dinamismo, la pureza del color y su mirada desdibujada casi etérea de retratar los cuerpos.

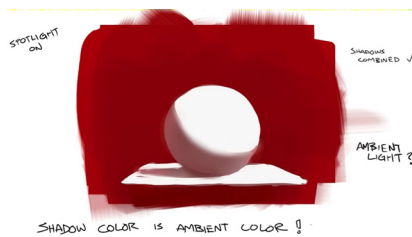

Fig.21. Sinix Design. (5 de octubre de 2019). *Improve Your Art with Better Shadows* [Mejora tu arte con mejores sombras]. [Archivo de Video]. Fuente: Sinix Design, 2019

SinixDesign

Sinix es un profesor de arte enfocado a videojuegos de la Laguna College of Art and Design, que cuenta con mucha presencia en redes. Además de sus funciones como docente universitario, ofrece clases online y crea videos enfocados en el dibujo digital.

Para este proyecto, me he inspirado por su forma de aplicar la teoría del color a la luz y sombra, para hacer destacar las flores sobre el resto de la obra, tratando de emular que tienen luz propia (Sinix Design, 2019).

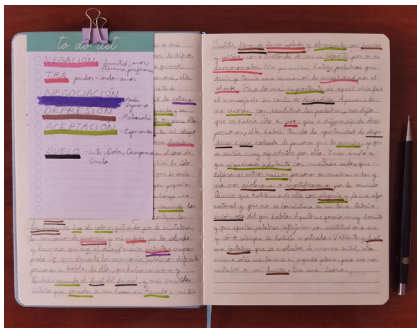

Fig.22. Irene Aura. *Diario emocional*. Diario en el que se expresan las vivencias y emociones experimentadas en los duelos. Se ha asignado un color a cada fase y se ha subrayado palabras que evocan a dicha fase. Por orden de arriba a abajo: Negación- Rosa. Ira- Rojo. Negociación- Morado. Depresión- Marrón. Aceptación- Verde. Duelo- Negro. Archivo Propio

9.PROCESO DE CREACIÓN

9.1.DESARROLLO DEL CONCEPTO

Este proyecto nace de la idea de representar emociones sin recurrir al arte abstracto, ya que siempre me ha interesado la retórica visual presente en la pintura. Dado que a día de hoy muchos de esos recursos no se reconocen, tal vez por no tener el contexto adecuado, deseaba crear una serie pictórica que en el caso de que el espectador no fuera capaz de comprender las emociones ligadas a cada obra, es decir el mensaje principal, al menos pudiera disfrutar de lo representado en la obra, su mensaje más superficial.

Inspirándome en las vanitas, recurrí a algunos de los elementos que se utilizan en ellos para representar distintos conceptos, en especial los enfocados en la muerte y la futilidad de la vida. Uno de estos símbolos usado para representar la fugacidad de la vida son las flores y frutas marchitándose, debido a esto decidí añadir la progresión de las flores marchitándose durante las obras, e incorporar el lenguaje de las flores, para representar un concepto mediante cada flor.

9.1.1. Diario emocional y mapa asociativo

En esta fase inicial del proyecto se transcribe en un cuaderno, mensajes y pensamientos que se habían anotado durante la experiencia del duelo, y se añaden reflexiones al respecto. Decidí enfocarlo hacia los duelos por mis tíos y mi abuela, y prestar más atención al de mi abuela, al tratarse de un duelo más complicado y alargado.

Inicialmente, esta fase consistía únicamente en reflejar mis sentimientos por sus pérdidas en un diario sin ningún tipo de organización. Sin embargo, al no haber superado plenamente el duelo, reflexionar al respecto sin una estructura o guía a la que aferrarme, sólo hizo que removiera esas emociones, sin progresar en el proyecto. Volver a recordar esos sentimientos ha sido a lo largo del proyecto, el principal impedimento para el avance de este.

En consecuencia, para crear un mejor registro de esos 3 duelos, decidí crear una narrativa lineal centrada en 4 puntos para cada uno de ellos: El momento de sus muertes y mi reacción, sus funerales, momentos de sufrimiento por su pérdida, y el momento de recordarles sin sentir dolor o tristeza.

A continuación, creé seis mapas asociativos, uno en referencia al duelo y los restantes por cada una de las etapas de este, asignando un color a cada mapa. Tras esto, regresé al diario y busqué palabras que representaran las diferentes etapas, subrayándolas con el color designado. Después, incorporé las palabras seleccionadas a cada uno de los mapas asociativos.

9.1.2. Simbolismo

Para esta fase, mis fuentes de referencia se han centrado en la retórica presente en las Vanitas y la floriografía, para la que me he valido de la edición ?“El lenguaje de las flores y el de las frutas : con algunos emblemas de las piedras y los colores” de Florencio Jazmín.

Utilizando el libro, se buscan los términos resultantes de cada mapa asociativo, creando una lista de flores que simbolizan los conceptos relacionados con cada fase. Respecto a las flores del mapa asociativo del duelo, se incorporaran a la lista que mejor encaje con el significado de cada flor.

A continuación, se buscanelementos presentes en las Vanitas, centrandose en los que aluden a la muerte, y se realiza una lista con la intención de incorporarlos en los bocetos.

9.1.3. Composición y bocetos

En este punto del proyecto ya se concibe lo que se desea transmitir en cada obra, y qué elementos conectarán las obras entre sí. Se decide mantener en todas las obras el mismo escenario y la misma tela.

El escenario se trata de un fondo simple, una pared y una mesa, que mediante dos colores logra crear un espacio.

La tela ayudará a reforzar una narrativa lineal, añadiendo roturas en la fase de Ira, y remiendos en la de Aceptación.

También se utiliza la figura de un jarrón central que aporte continuidad, a excepción de en la fase de Depresión, que se obviará dicho jarrón central creando una ausencia, dado que opino que es la etapa en la que más se extraña al ser querido.

Fig. 23. Fase composición y bocetos. Ampliación del boceto seleccionado para la etapa de la Negación. Archivo Propio

A continuación, se realizan bocetos para cada una de las etapas (fig.23), tratando de incorporar en los dos primeros bocetos todas las flores, frutas y hojas listadas por etapa, para descartar qué elementos encajan y cuáles no, en la estética deseada.

Fig. 24. Prueba de color general de la obra Ira. Archivo Propio

Esta estética se centra en la idea principal de cada obra, formada a partir de mi experiencia personal. Los siguientes bocetos experimentarán con la composición y las diferentes combinaciones entre las flores seleccionadas, incorporando elementos de los vanitas, así como objetos que pertenecieron al difunto.

9.1.3.1. Pruebas de color

Adicionalmente, a lo largo del proyecto, se realizaron algunas pruebas de color tanto del cuadro general como de otros elementos específicos. Estas se crearon tanto en el proceso de creación para la toma de decisiones, como durante la producción de las obras, para visualizar mejor el resultado.

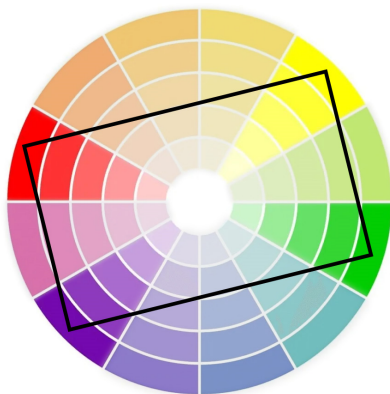

Fig. 25. Esquema de color tetrádico para la paleta reducida de la obra Ira. Archivo Propio

Un ejemplo de esto es el de la Ira, para la que se necesitó una prueba del color general de la obra (fig.24). Dado que considero esta etapa caótica y agobiante, se escogió un esquema de color tetrádico (fig.25), y se crearon dos luces, una fría (“ambiental”) y otra cálida (luz directa sobre el objeto), esto supuso una complejidad que requería de una prueba para abordarlo. Este esquema está centrado en dos parejas de complementarios: el rojo anaranjado y el verde azulado y el amarillo y el morado.

Por otro lado, las pruebas de color de elementos concretos de la obra como es el caso de algunas flores, se enfocan en conseguir una paleta de colores que aporten luminosidad y vibración, centrando la atención sobre ellas, pero sin perder la armonía con el resto de la obra. En estos casos, se realizó un ejercicio de claroscuro, sustituyendo el objeto representado por una figura más simplificada, una esfera (fig.21). Se replicó el color del objeto en la esfera, colocándolo sobre un fondo coincidente con el color ambiental del cuadro. Después, se creó la sombra propia y reflejada de la figura, teniendo en cuenta la intensidad y el color de la luz ambiental que incide sobre ella. Excepcionalmente también se utilizó un tono cálido o frío mediante veladura

Fig.26. Recreación del bodegón diseñado para el cuadro de la Ira. Archivo Propio

Fig.27. Imagen de referencia para el cuadro de la Ira, tras la edición fotográfica. Archivo Propio

Fig.28. Preparación del soporte. Archivo Propio

modificando la temperatura del objeto y aportándole un subtono al color propio de la esfera.

9.2.CREACIÓN REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS

Tomando por guía los bocetos para cada etapa, se reúnen todos los elementos que componen los cuadros, siendo algunos prestados y otros comprados para este propósito. Sin embargo, tras visitar múltiples negocios dedicados a la venta de flores y plantas, descubrí la dificultad para adquirir algunas de las flores, unas por ser silvestres, otras por crecer en árboles frutales. A pesar de ello, el mayor inconveniente fue el distinto periodo de floración de estas, lo que imposibilitaba reunir las flores de cada bodegón.

Tras reproducir los bodegones diseñados, se realizan sesiones fotográficas desde las que obtener las imágenes de referencia para cada cuadro.

A continuación, se recurre a la edición fotográfica para modificar los colores de la imagen, e incluir o modificar algunos de los elementos.

Por último se seleccionan de 2 a 4 fotografías de buena resolución para cada flor o elemento que no se pudiera incluir en la fotografía creada como referencia principal del cuadro.

9.3.PRODUCCIÓN

En esta última fase del proyecto, se puede proceder a la creación de las obras, con una visión clara de cada una de ellas.

En primer lugar, se preparan los soportes, adquiriendo 5 bastidores de tamaño 81x65, y se entelan con una tela de algodón imprimada mediante la ayuda de unas tenazas para proporcionar la tensión requerida en la tela.

Después, se realiza un dibujo de la imagen principal de referencia, situando los elementos que componen el bodegón y sus sombras con óleo muy diluido en trementina.

A continuación, se pinta la capa inicial, para la que se utilizan colores que se aproximan a los deseados, tomando por guía la imagen principal de referencia. La primera capa de pintura del cuadro es de óleo diluido, utilizando más carga de pintura que en el esbozo. Esta capa más diluída facilitará la incorporación de la pintura en las capas posteriores, y a su vez, sirve como previsualización de los colores de la obra, lo que nos permite discernir qué colores corregir en las siguientes capas.

Tras este primer manchado del lienzo, se forman en una paleta, los tonos del fondo y de la luz del cuadro y, se preservan en un recipiente hermético,

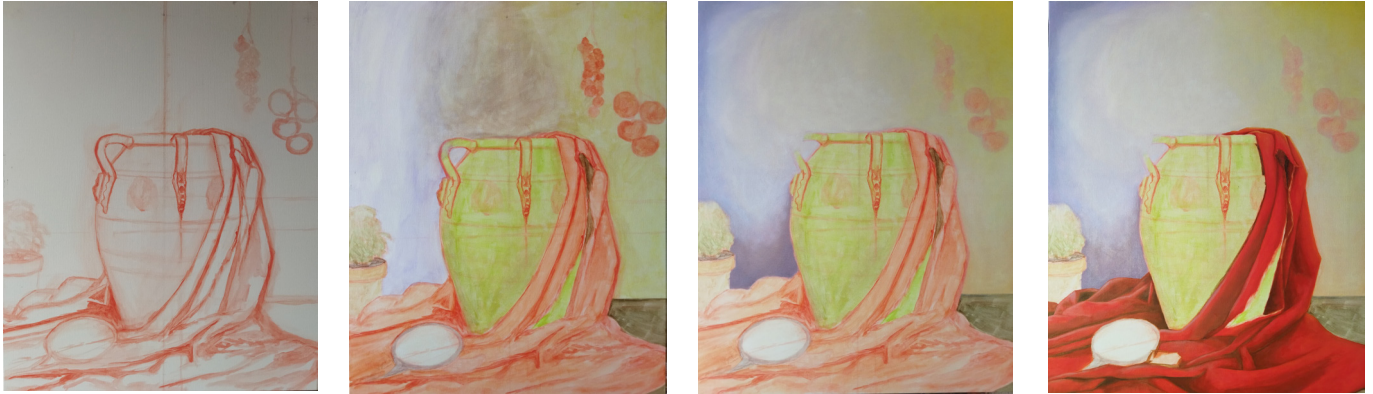

Fig.29. Producción del cuadro Ira. Dibujo, Primer manchado, Fondo, Pintado por elementos. Archivo Propio

pues se emplearán para componer el resto de colores. Se pinta el fondo aplicando varias capas de pintura, consiguiendo cubrirlo por completo con un color homogéneo.

Fig.30. Producción del cuadro Negación. Dibujo mediante lápices pastel seco y Primer manchado. Archivo Propio

A partir de aquí se pintarán los elementos de manera individual. Para cada uno se crearán 3 colores: un tono base, un tono luz y un tono sombra. El tono luz de cada elemento contendrá una porción del tono luz del cuadro, así como el tono sombra de cada elemento, contendrá una porción del tono fondo del cuadro.

Una vez se tiene una obra similar a la de la imagen de referencia, se debe incluir el resto de elementos. Para esta parte es primordial, que el lienzo haya secado lo suficiente como para poder continuar trabajando sobre este.

Para incluir los objetos restantes, se dibujan sus formas con lápices de tiza pastel (fig.30), lo que permitirá el borrado de los errores mediante una toallita sin dañar la pintura del lienzo.

Fig.31. Producción del cuadro Negación. Detalle del resultado. Se ha empleado espátula para darle textura a la piel de la guayaba. Archivo Propio

Luego se repite el método anterior de los 3 tonos, incluyendo subtonos calidos y frios en el color base y color sombra de aquellos elementos que se desea destacar, como pueden ser las flores, también se puede emplear el uso de espátula para aportar mayor relieve y textura según se requiera; esto dará más riqueza y vibración a estos objetos (fig.31).

Por último, se aplican las correcciones pertinentes, pese a que estas también se han realizado durante el proceso, en este paso final se centran en mejorar el contraste, la luz y el peso visual de la obra. Algunas de estas correcciones son: aumentar el nivel de detalles, desdibujar o emborronar zonas, intensificar la luz incidente sobre un objeto, dar veladuras, intensificar o suavizar sombras.

10.CONCLUSIÓN

El principal beneficio de este proyecto ha sido el aprendizaje que me ha brindado. Valoro positivamente el desarrollo del proyecto, ya que, a pesar de

haber enfrentado dificultades emocionales que generaron sentimientos de tristeza, he sido capaz de encontrar soluciones que minimizaran las demoras.

Durante el transcurso del proyecto, he logrado cumplir la mayoría de los objetivos propuestos al inicio. Incluso uno de los objetivos más difíciles, el progreso en el proceso de duelo se ha visto alcanzado gracias a la información adquirida sobre el duelo, normalizando los sentimientos experimentados a través del conocimiento de otras experiencias compartidas por personas en duelo y trabajos artísticos.

He podido reflexionar sobre lo vivido y sentirme identificada con otras personas que han pasado por situaciones similares. Esta reflexión ha sido fundamental para comprender mejor mis propios sentimientos y emociones, permitiéndome crecer a nivel personal.

Uno de los mayores beneficios del proyecto ha sido la participación de los miembros de mi familia, quienes fueron consultados sobre la inclusión de algún elemento del difunto. Esto fomentó una conversación sobre los fallecidos desde una perspectiva positiva, centrada en los recuerdos y en la celebración de sus vidas, lo cual ha fortalecido los lazos familiares y ha facilitado el proceso de duelo compartido.

El proyecto me ha permitido mejorar mis habilidades artísticas, experimentando con nuevas técnicas y estilos que han enriquecido mi práctica. La creación de estas obras ha sido una forma de expresión emocional y una terapia personal, canalizando mis sentimientos a través del arte.

Al compartir mi experiencia y mis obras, he contribuido a una conversación más amplia sobre el duelo y la importancia de expresar y normalizar estos sentimientos. Mis obras han servido como un punto de conexión y reflexión para otros que atraviesan situaciones similares, ofreciendo consuelo y comprensión.

He desarrollado habilidades de planificación y organización, gestionando el proyecto de manera efectiva para cumplir con los plazos establecidos. Esto ha incluido la coordinación con familiares, la selección de materiales y la gestión del tiempo, lo cual ha mejorado mis competencias en la gestión de proyectos.

En cuanto al resultado de la obra, debido a mi naturaleza perfeccionista, considero que siempre hay margen para mejorar, por lo que probablemente realice algunos retoques antes de entregar los cuadros a su destino final. He decidido regalar los lienzos a algunos de mis familiares, ya que este proyecto se ha convertido en una forma de honrar a nuestros seres queridos.

En el futuro, me gustaría realizar impresiones gicleé de las obras para seguir trabajando desde este proyecto y exponer esta serie de obras, con el objetivo de promover la normalización de una conversación necesaria sobre el duelo.

Además, planeo investigar más sobre la arteterapia y seguir desarrollando proyectos centrados en la salud mental, que puedan ayudar a otras personas a través del arte.

11.BIBLIOGRAFÍA

PÁGINAS WEB

Asociación profesional española de arteterapeutas.(s.f.). *¿Qué es Arteterapia?*. <https://arteterapia.org.es/que-es-arteterapia/>

Ateneo Mercantil de Valencia.(10 de diciembre de 2019). *El bodegón se abrió camino escenificando la naturaleza muerta*. <https://www.ateneovalencia.es/el-bodegon-se-abrio-camino-escenificando-la-naturaleza-muerta/#:~:text=Los%20bodegones%20aparecieron%20en%20el,Georg%20Flegel%20y%20Willem%20Kalf>

Balbs, G. (s.f.) *La dama de Shalott*. Historia del arte. <https://historia-arte.com/obras/la-dama-de-shalott>

Cobo, A. (s.f.). *Sobre este proyecto artístico*. Mi amor encaja. <https://miamorencaja.com/>

Darr-Hope,H.(s.f.). *Art as Healing vs. Art Therapy*. Healing icons. <https://www.healingicons.org/art-therapy-healing/>

Encyclopaedia Britannica. (1 de octubre de 2019). *Vanitas*. En Encyclopaedia Britannica. <https://www.britannica.com/art/vanitas-art>

Federación española de asociaciones profesionales de arteterapia. (septiembre de 2019). *Arteterapia hoy*. <http://feapa.es/wp-content/uploads/2022/06/02-ARTETERAPIA-HOY-sep-2019.pdf>

Federación española de asociaciones profesionales de arteterapia.(2022). *Estatutos - Federación Española de Asociaciones de Arteterapia*. <http://feapa.es/wp-content/uploads/2023/02/Estatutos-FEAPA-2022.pdf>

Federación española de asociaciones profesionales de arteterapia. (s.f.). FEAPA. <http://feapa.es/feapa/>

Ferrer, S.(9 de marzo de 2015). *Enseñando a morir, Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004)*. Mujeres con ciencia. <https://mujeresconciencia.com/2016/06/03/ensenando-morir-elisabeth-kubler-ross-1926-2004/>

Fundación Mario Losantos del Campo.(s.f.-a). *HABLEMOS DE DUELO: Manual práctico para abordar la muerte con niños y adolescentes*. <https://www.fundacionmlc.org/wp-content/uploads/2022/07/guia-duelo-infantil-fmlc.pdf>

Fundación Mario Losantos del Campo.(s.f.-b). *Sensibilización y difusión del conocimiento del duelo*. <https://www.fundacionmlc.org/salud/psicologia-de-duelo/sensibilizacion-y-difusion-del-conocimiento-del-duelo/>

Gómez, S.(31 de octubre de 2021). *De 'Peter Pan' a 'Mi Lamento': los temas de Dani Martín dedicados a las dos mujeres de su vida*. Cadena 100. https://www.cadena100.es/musica/noticias/peter-pan-lamento-los-temas-dani-martin-dedicados-las-dos-mujeres-vida-20211031_1590943#:~:text='Mi%20lamento'%20es%20un%20tema,s%C3%A9%20que%20ya%20no%20est%C3%A1s.

Losantos, S., Díaz, P., y Pastor, P. (s.f.). *GUÍA DE DUELO ADULTO*. Fundación Mario Losantos del Campo. <https://www.fundacionmlc.org/wp-content/uploads/2022/07/Guia-Duelo-Adulto-FMLC.pdf>

Morales, G. (26 de junio de 2020). *Las cuatro tareas del duelo, de William Worden*. *Mente y corazón*. <https://menteycorazon.com/tareas-del-duelo-de-william-worden/>

Museo Nacional del Prado. (2008). *El retrato del Renacimiento*. <https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/el-retrato-del-renacimiento/132673d0-1dd3-4546-8256-e971cf0d8884>

Museo Nacional del Prado. (27 de febrero de 2024). *Vánitas*. <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/vanitas/6ae85887-498f-4421-980a-fd9814035c8b#:~:text=durante%20el%20Barroco.,Su%20denominaci%C3%B3n%20procede%20de%20un%20pasaje%20del%20Eclesiast%C3%A9%20>

Noble, H. (26 de agosto de 2004). *Elisabeth Kübler-Ross, 78, Dies; Psychiatrist Revolutionized Care of the Terminally Ill* [Muere a los 78 años, Elisabeth Kübler-Ross ; La Psiquiatra que Revolucionó la Atención a los Enfermos Terminales]. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2004/08/26/us/>

elisabeth-kubler-ross-78-dies-psychiatrist-revolutionized-care-terminally-ill.html

Patta (14 de mayo de 2020). *Get Familiar: Hans Van der Leeuw* [Conoce a: Hans Van der Leeuw]. <https://www.patta.nl/blogs/news/get-familiar-hans-van-der-leeuw>

Puerto, J.C. (s.f.). *Artista plástico, realista y figurativo*. Jean Carlos Puerto. <https://jeancarlospuerto.com/>

Real Academia Española.(s.f.).*Duelo*². En Diccionario de la lengua española. Recuperado el 2 de julio, 2024, de <https://dle.rae.es/duelo>

Richman-Abdou, K. (12 de marzo de 2022). *How Artists Have Kept Still Life Painting Alive Over Thousands of Years* [Cómo los artistas han mantenido viva los bodegones durante miles de años]. My Modern Met. <https://mymodern-met.com/what-is-still-life-painting-definition/>

Royal Collection Trust.(s.f.). *The Language of Flowers* [El lenguaje de las flores].<https://www.rct.uk/collection/exhibitions/painting-paradise/the-queens-gallery-palace-of-holyroodhouse/the-language-of-flowers>

Servicio de Enseñanza Técnica y Capacitación Integral (24 de agosto de 2020). *ELISABETH KÜBLER - ROSS*. Cuidados Paliativos.

<http://www.cuidadospaliativosbolivia.org/Noticias/ELISABETH-KUBLER--ROSS>

Tate. (s.f.).*The Hotel, Room 47*. <https://www.tate.org.uk/art/artworks/calle-the-hotel-room-47-p78300>

the Allied Health Professions Workforce. (s.f.). *Creative Arts Therapy – The A To Z Of Allied Health*. <https://ahpworkforce.com/a-z-of-allied-health/creative-arts-therapy/>

Van der Leeuw, H. (s.f.). *Hans Van der Leeuw*. <https://www.hansvander-leeuw.nl/info.html>

ARCHIVO DE VIDEO

Hereñú, A.[Aldana H - HistoriaS del Arte]. (25 de junio de 2021). *Vanitas: del Memento Mori al Carpe Diem; de la Antigüedad al Barroco*. [Archivo de Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=g3OJgR2vXkk>

Losantos, S. [Fundación Mario Losantos del Campo]. (7 de junio de 2021).

Las 4 tareas para superar el duelo [Archivo de Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=B1Mzjqj0E18>

Psicología Animada. (14 de diciembre de 2021). *¿Qué es el DUELO en psicología? Y sus etapas según Elisabeth Kubler Ross* [Archivo de Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=nsfRd7miATs>

Salas López, A. [Grupo Gayosso]. (1 de julio de 2021). *Las tareas del duelo* [Archivo de Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=2zf6fLJzjns>

Sinix Design. (5 de octubre de 2019). *Improve Your Art with Better Shadows* [Mejora tu arte con mejores sombras]. [Archivo de Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=ZJklaMECW6c>

Soler, A. [Píldoras de Psicología]. (12 de diciembre de 2021). *Las 5 fases del duelo de Kübler-Ross* [Archivo de Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=k_P4I3nQudg

LIBROS Y OTRAS MONOGRAFÍAS

Alonso Llácer, L., Ramos Campos, M., Barreto Martín, P., y Pérez Marín, M. (2019). *Modelos Psicológicos del Duelo: Una Revisión Teórica*. *Calidad De Vida Y Salud*, 12(1). <http://revistacdvs.uflo.edu.ar/index.php/CdVUFLO/article/view/176>

Fundación Mario Losantos del Campo.(s.f.-a). *HABLEMOS DE DUELO: Manual práctico para abordar la muerte con niños y adolescentes*. <https://www.fundacionmlc.org/wp-content/uploads/2022/07/guia-duelo-infantil-fmlc.pdf>

Jazmín, F. (1878). *El lenguaje de las flores y el de las frutas: con algunos emblemas de las piedras y los colores*. Saurí, M.(Ed.). <https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=577730>

Lomba Serrano, C. (2017). *Vanitas en Vanguardia: Meditación y Violencia*. En A. Castán, C. Lomba y P. Poblador (Eds.), *El tiempo y el arte: Reflexiones sobre el gusto IV*. (pp. 183-211). Institución Fernando el Católico. <https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3701>

Losantos, S., Díaz, P., y Pastor, P. (s.f.). *GUÍA DE DUELO ADULTO*. Fundación Mario Losantos del Campo. <https://www.fundacionmlc.org/wp-content/uploads/2022/07/Guia-Duelo-Adulto-FMLC.pdf>

Worden, W. (2004). *El Tratamiento del Duelo: Asesoramiento Psicológico y Terapia*. Ediciones Paidós.

11.ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig.1. Sebastian Stoskopff: El verano o los cinco sentidos, 1633. 1140 x 1860 mm. <https://www.wga.hu/html/s/stoskopf/senses.html>

Fig.2. Ofrendas de alimentos en la tumba de Menna.Pintura mural. 1400 a. C. 210 x 240 mm. Dominio público. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maler_der_Grabkammer_des_Menna_009.jpg

Fig.3. Jan Davidsz de Heem. *Vanitas, bodegón con calavera, libro y rosas*. Óleo sobre madera. 1628-1632. 232 x 346 mm. Museo Nacional de Suecia, Suecia- Dominio Público.https://www.europeana.eu/item/2064116/Museu_ProvidedCHO_Nationalmuseum__Sweden_23891

Fig.4. *Memento mori*. Mosaico romano. Pompeya, s.I a. C. 470 x 415 mm. Ubicado en Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Dominio público. <https://dispositivosdegobierno sociales.uba.ar/2020/11/24/262/>

Fig.5. *Carpe diem*. Mosaico pompeyano. s.I a. C. 910 x 700 mm. De Marie-Lan Nguyen (2011), Dominio público, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16888390>

Fig.6. *Danza macabra*. Fresco en el muro exterior de la iglesia de Disciplini. <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=453474>

Fig.7. Barthel Bruyn el Viejo. *Vanitas*. Temple sobre tabla (en el reverso del *Retrato de Jane-Loyse von Nettesheim*. 1524). 610 x 510 mm. Dominio público, <https://artsandculture.google.com/asset/vanitas-barthel-bruyn-de-oude/tQH-kAOE4BDZKg>

Fig.8. Pieter Boel. *Vanitas naturaleza muerta alrededor de una tumba*. Óleo sobre lienzo. 1663. 2070 x 2600 mm. Dominio público, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Boel_001.jpg

Fig.9. *Naturaleza muerta de Vanitas*. Óleo sobre panel. 1650. 540 x 710 mm. Rijksmuseum, Netherlands - Dominio público, https://www.europeana.eu/item/90402/SK_A_1444

Fig.10. Antonio de Pereda. *Alegoría de la vanidad*. Óleo sobre lienzo. 1632-1636. 1395 x 1740 mm. Dominio público, https://artsandculture.google.com/asset/2AEBd_YfJdcAvg

Fig.11. Antonia Cobo. *Mi amor encaja*. Proyecto artístico centrado en la creación de una caja de recuerdos para la superación del duelo perinatal. 2019. <https://miamorencaja.com/>

Fig.12. Harmen Steenwjick. *Vanitas o Alegoría de las vanidades de la vida humana*. Óleo sobre tabla. c.1640-1645. 392 x 507 mm. Dominio público, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15398191>

Fig.13. John William Waterhouse. *La dama de Shalott*. Óleo sobre lienzo. 1888. 1530 x 2000 mm. <https://www.tate.org.uk/art/artworks/waterhouse-the-lady-of-shalott-n01543>

Fig.14. Antonio López. de izquierda a derecha: *Rosas de Ávila VIII* (2014), *Rosas de Ávila IX* (2014) y *Rosas de Ávila X* (2014). <https://artikabooks.com/antonio-lopez-libro-de-artista/>

Fig.15. Sophie Calle. *The Hotel, Room 47*. 1981. Presentado por Patrons of New Art a través de la Tate Gallery, <http://www.tate.org.uk/art/work/P78300>

Fig.16. Hans Van der Leeuw. *Armin wearing Blue*. Óleo sobre lino. 2021. 500 x 600 mm. <https://www.hansvanderleeuw.nl/>

Fig.17. Hans Van der Leeuw. *Study of Armin*. Óleo sobre panel. 2021. 180 x 220 mm. <https://www.hansvanderleeuw.nl/>

Fig.18. Hans Van der Leeuw. *Portrait of Fanney*. Óleo sobre panel. 2014. 130 x 170 mm. <https://www.hansvanderleeuw.nl/>

Fig.19. Hans Van der Leeuw. *Portrait of Fanney 2*. Óleo sobre panel. 2014. 130 x 170 mm. <https://www.hansvanderleeuw.nl/>

Fig.20. Jean Carlos Puerto. *Alberto en el baño*. Reproducción impresa, firmada y seriada. 400 x 300 mm. https://store.jeancarlospuerto.com/es/inicio/38-66-alberto-en-el-bano-print.html#/26-tamano-a3_40x30_cm_1575x1181_inches

Fig.21. Sinix Design. (5 de octubre de 2019). *Improve Your Art with Better Shadows* [Mejora tu arte con mejores sombras]. [Archivo de Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=ZJklaMECW6c>

Fig.22. Irene Aura. *Diario emocional*. Diario en el que se expresan las vivencias y emociones experimentadas en los duelos. Archivo propio.

Fig.23. Fase composición y bocetos. Ampliación del boceto seleccionado para la etapa de la Negación. Archivo propio.

Fig.24. Prueba de color general de la obra Ira. Archivo propio.

Fig.25. Esquema de color tetrádico para la paleta reducida de la obra Ira. Archivo propio.

Fig.26. Recreación del bodegón diseñado para el cuadro de la Ira. Archivo propio.

Fig.27. Imagen de referencia para el cuadro de la Ira, tras la edición fotográfica. Archivo propio.

Fig.28. Preparación del soporte. Archivo propio.

Fig.29. Producción del cuadro Ira. Dibujo, Primer manchado, Fondo, Pintado por elementos. Archivo propio.

Fig.30. Producción del cuadro Negación. Dibujo mediante lápices pastel seco y Primer manchado. Archivo propio.

Fig.31. Producción del cuadro Negación. Detalle del resultado. Se ha empleado espátula para darle textura a la piel de la guayaba. Archivo propio.

Fig.32. Tabla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tabla de los ODS, rellenada según la relación de este proyecto con cada uno de los objetivos. Fuente: Universidad Politècnica de València.

Fig.33. Tabla de los Simbolismos de la Negación. Tabla donde se indican los significados de los elementos presentes en Negación y el tipo de relación que se establece entre el objeto y el significado. Archivo propio.

Fig.34. Tabla de los Simbolismos de la Ira. Tabla donde se indican los significados de los elementos presentes en Ira y el tipo de relación que se establece entre el objeto y el significado. Archivo propio.

Fig.35. Tabla de los Simbolismos de la Negociación. Tabla donde se indican los significados de los elementos presentes en Negociación y el tipo de relación que se establece entre el objeto y el significado. Archivo propio.

Fig.36. Tabla de los Simbolismos de la Depresión. Tabla donde se indican los significados de los elementos presentes en Depresión y el tipo de relación que se establece entre el objeto y el significado. Archivo propio.

Fig.37. Tabla de los Simbolismos de la Aceptación. Tabla donde se indican los significados de los elementos presentes en Aceptación y el tipo de relación que se establece entre el objeto y el significado. Archivo propio.

12.ANEXOS

12.1.ANEXO I. RELACIÓN DEL TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030.

Objetivos de Desarrollo Sostenible	Alto	Medio	Bajo	No procede
ODS 1. Fin de la pobreza.	☐	☐	☐	☒
ODS 2. Hambre cero.	☐	☐	☐	☒
ODS 3. Salud y bienestar.	☒	☐	☐	☐
ODS 4. Educación de calidad.	☐	☐	☒	☐
ODS 5. Igualdad de género.	☐	☐	☐	☒
ODS 6. Agua limpia y saneamiento.	☐	☐	☐	☒
ODS 7. Energía asequible y no contaminante.	☐	☐	☐	☒
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.	☐	☐	☐	☒
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.	☐	☐	☐	☒
ODS 10. Reducción de las desigualdades.	☐	☐	☐	☒
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.	☐	☐	☐	☒
ODS 12. Producción y consumo responsables.	☐	☐	☐	☒
ODS 13. Acción por el clima.	☐	☐	☐	☒
ODS 14. Vida submarina.	☐	☐	☐	☒
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.	☐	☐	☐	☒
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.	☐	☐	☐	☒
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.	☐	☐	☐	☒

Fig.32. Tabla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tabla de los ODS, rellenada según la relación de este proyecto con cada uno de los objetivos. Fuente: Universidad Politècnica de València.

Este proyecto está intrínsecamente relacionado con el objetivo de desarrollo sostenible 3: Salud y bienr. Tanto la salud mental, como la gestión emocional son temas de gran relevancia para este proyecto. Además, mediante todo el proyecto se incide en el arte como una vía para sanar, tanto mediante la Arteterapia como con las “Healing Arts”. Por otro lado, la realización de este proyecto también se ha enfocado en proporcionar información sobre el duelo y la búsqueda de recursos y consejos avalados por psicólogos especializados en el duelo, con el ánimo de poder discernir los duelos complicados tanto en uno mismo como en otros y buscar ayuda.

En cuanto al objetivo de desarrollo sostenible 4: Educación de calidad, la relación es menor respecto al proyecto, pero creo haber realizado una investigación en profundidad de los temas mencionados, en específico respecto

a las Vanitas y el duelo. De hecho, la búsqueda de información respecto al duelo era uno de los objetivos generales de este proyecto, ya que para poder sanar y progresar en el duelo, debía comprender cuál era el problema.

12.2. ANEXO II

Negación:

Idea Principal: Durante la Negación, reina la ilusión de una falsa normalidad que se ve desmoronada cada vez que el individuo recuerda al difunto. Por ello, se presenta un aspecto de normalidad, se pinta a las flores con colores saturados, y se emplea un fondo menos saturado para remarcar la pureza de los colores de las flores. Al plasmar las flores en un estado de “perfección”, dado que las flores representan la vida, se simboliza la vida en pleno apogeo. Por último, en una esquina del cuadro se encuentra una calavera, escondida tras la tela, esta simboliza la muerte, apartada de la escena de falsa normalidad, pero presente.

ORIGEN	ELEMENTO	SIGNIFICADO	RELACIÓN
VANITAS	Calavera	Muerte	Trópicamente
	Flores en su mayor esplendor	Vida	Trópicamente
FLORIOGRAFÍA	Guayaba	Engaño	Enigmáticamente
	Azucena	Inocencia	Trópicamente
	Acacia Rosa	Inconstancia	Enigmáticamente
	Margarita grande blanca	Olvido de lo pasado	Enigmáticamente
	Juliana	Falsedad	Enigmáticamente

Fig.33. *Tabla de los Simbolismos de la Negación.* Tabla donde se indican los significados de los elementos presentes en Negación y el tipo de relación que se establece entre el objeto y el significado. Archivo propio.

Elementos pertenecientes al difunto: Jarrón (abuela).

Ira:

Idea Principal: Durante esta etapa, la pérdida empieza a ser más real. Se interioriza el hecho de que el ser querido ha fallecido, pero no se puede asumir aún, por ello las emociones están a flor de piel y son más intensas. El individuo se rompe con la noticia, y el dolor se transforma en ira, esta puede ir dirigida hacia el difunto, hacia el universo, hacia otras personas o hacia sí mismo. Esta ira surge por la culpa, es más sencillo buscar culpables o responsables de la muerte, que asumir que no se puede cambiar lo ocurrido. Con el fin de representar estos sentimientos exacerbados se han incluido objetos

rotos (tela rasgada, asa jarrón rota, platito roto) para representar la cólera mediante una metonimia. En mi opinión, esta etapa tiene una naturaleza caótica y agobiante que se ha decidido reflejar aportando complejidad a la obra mediante un esquema de color tetrádico, creando dos puntos de luz, una fría (morada) y otra cálida (amarilla). Este esquema está centrado en dos parejas de complementarios: el rojo anaranjado y el verde azulado y el amarillo y el morado. Para reforzar el caos presente en la etapa, se ha creado ruido visual en la obra, añadiendo tomates colgados en el fondo, y bayas de piracanto y ramas de olivo sobre la tela. También, debido a lo pasional de esta etapa, ya que la Ira va más allá de un simple enfado, se ha decidido potenciar este cuadro, utilizando colores muy saturados.

ORIGEN	ELEMENTO	SIGNIFICADO	RELACIÓN
VANITAS			
FLORIOGRAFÍA	Piracanto	Cólera	Trópicamente
	Tomate	Mal genio	Trópicamente
	Rama de olivo (rota)	(Contrario) paz	Enigmáticamente
	Albahaca	Odio	Enigmáticamente
	Camelia japónica	Arrepentimiento	Enigmáticamente
	Absintio	Amargura	Trópicamente
	Espuela de galán	Guerra	Enigmáticamente
	Ortiga	Crueldad	Trópicamente

Fig.34. *Tabla de los Simbolismos de la Ira*. Tabla donde se indican los significados de los elementos presentes en Ira y el tipo de relación que se establece entre el objeto y el significado. Archivo propio.

Elementos pertenecientes al difunto: Jarrón roto (abuela), Espejo roto (abuela), Platillo roto (abuela).

Negociación:

Idea Principal: La Negociación es la etapa que más varía según las circunstancias del duelo, sin embargo en cualquier caso el doliente se aferra a la esperanza de un poder superior que pueda remediar la pérdida o proporcionar consuelo. Algunas personas, se aferran a sus creencias religiosas, ya que la religión puede aportar esperanza y consuelo al tener una perspectiva sobre lo que habrá tras la muerte. Esta obra incorpora elementos religiosos propios del cristianismo por lo que es la que más se aproxima al género de las Vanitas. Uno de estos elementos es el cirio que representa la fugacidad de la vida, a la vez que alude, en este contexto religioso, al acto de encender una vela para realizar una petición a Dios. Se ha expuesto el jarrón en elevado, para hacer

referencia al caliz de vino que se coloca en el altar de las iglesias durante las ceremonias. Otros dos de los elementos religiosos presentes son objetos pertenecientes a mi difunta tía, un colgante con una cruz y una medalla, y su alianza, estos son símbolos de su fe y de dos ritos religiosos: su bautismo y su boda. Se ha decidido también incluir rayos de luz descendiendo del cielo, otro recurso que se ha utilizado en pinturas religiosas para indicar la presencia divina.

ORIGEN	ELEMENTO	SIGNIFICADO	RELACIÓN
VANITAS	Cirio	fugacidad de la vida	Trópicamente
FLORIOGRAFÍA	Flor de Parcha	Fé religiosa	Trópicamente
	Flor de Espíritu Santo	Amor divino	Trópicamente
	Clavel disciplinado pequeño	Súplica	Enigmáticamente
	Palma del Desierto	Superstición	Enigmáticamente

Fig.35. *Tabla de los Simbolismos de la Negociación*. Tabla donde se indican los significados de los elementos presentes en Negociación y el tipo de relación que se establece entre el objeto y el significado. Archivo propio.

Elementos pertenecientes al difunto: Cruz y medalla (tía Mages) y Anillo (tía Mages).

Depresión:

Idea Principal: Durante la Depresión, es frecuente sentimientos propios de estados depresivos, debido al impacto de la ausencia del fallecido en la vida cotidiana. En esta fase se tiende a aislarse, a sentir tristeza, apatía e indiferencia, etc. En mi caso, esta ha sido la etapa más difícil de superar, y ha estado marcada por un embotamiento emocional que evitaba que experimentara felicidad o dolor en mi vida diaria. Así como la rotura de esa burbuja del embotamiento mediante episodios depresivos cada vez que se hacía muy evidente la ausencia del fallecido. Por ello, en cuanto a la composición del cuadro, se ha decidido eliminar el jarrón central presente en el resto de las obras, para poder representar la ausencia del fallecido. Se han utilizado colores con menos saturación y se ha reducido el contraste de la iluminación, creando una imagen más plana para representar ese embotamiento emocional presente en la fase. También se han desdibujado los trazos, resultando en objetos menos definidos. En esta obra, se ha centrado más la atención sobre los objetos pertenecientes a los difuntos, pues en esta fase se recuerda más al difunto y la relación que se tenía con él.

ORIGEN	ELEMENTO	SIGNIFICADO	RELACIÓN
VANITAS			
FLORIOGRAFÍA	Geranio triste	Espíritu melancólico	Trópicamente
	Adonis	Recuerdos dolorosos	Enigmáticamente
	Cicuta	Muerte	Trópicamente
	Brezo	Soledad	Trópicamente
	Flor de muerto	Aflicción	Trópicamente

Fig.36. *Tabla de los Simbolismos de la Depresión*. Tabla donde se indican los significados de los elementos presentes en Depresión y el tipo de relación que se establece entre el objeto y el significado. Archivo propio.

Elementos pertenecientes al difunto: Sombrero (tío Chaba), Emblema San Jordi (tío Chaba).

Aceptación:

Idea Principal: Durante la Aceptación se ha alcanzado a comprender el significado de lo que conlleva la pérdida, y el doliente reconstruye su relación con el difunto. Se aprende a vivir sin el difunto cambiando sus creencias o perspectiva sobre la vida para poder dejar de sentir dolor por la pérdida. En mi caso, he comprendido que pese a no poder tener nuevas experiencias con los difuntos, mientras sigamos recordando y hablando de ellos, seguirán vivos en nuestra memoria. Por ello, este cuadro se centra en mostrar una perspectiva de esta fase no desde la vuelta a la normalidad, sino desde la comprensión de que la muerte ha sucedido y aunque no se pueda volver inmediatamente a como nos sentíamos antes del duelo, se puede recordar los momentos bonitos que vivimos con esas personas, atesorar el lazo que compartimos, y no ensuciar esos recuerdos alegres con la tristeza experimentada en el duelo. En esta obra, las flores han perdido sus pétalos, símbolo de que la vida ya ha acabado, pero estos pétalos de colores saturados reposan sobre el suelo, simbolizando los recuerdos que aún se conservan de la persona fallecida. A su vez, esta etapa se centra en la cicatrización de la herida emocional que deja la pérdida, por lo que la tela que se había rasgado en el cuadro de la Ira, en esta obra aparece remendada. Esta es la última etapa del duelo y preludia un punto de inicio para centrarse en la vida y no en la muerte, por ello, aludiendo a un amanecer, se ha utilizado un foco de luz proveniente de la parte inferior de la obra.

ORIGEN	ELEMENTO	SIGNIFICADO	RELACIÓN?
VANITAS			
FLORIOGRAFÍA	Vincapervinca	Dulces recuerdos	Enigmáticamente
	Amapola de jardines	Consuelo	Trópicamente
	Mirto	Amor	Enigmáticamente
	Jara	Últimos recuerdos	Enigmáticamente
	¿Madreselva de jardines	Lazos de amor	Trópicamente

Fig.37. *Tabla de los Simbolismos de la Aceptación.* Tabla donde se indican los significados de los elementos presentes en Aceptación y el tipo de relación que se establece entre el objeto y el significado. Archivo propio.

Elementos pertenecientes al difunto: Elefante (abuela), Bicicleta (Mages).

