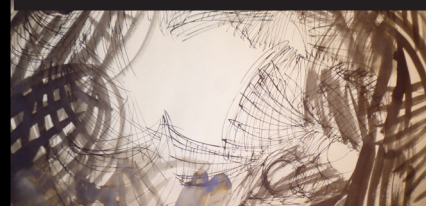
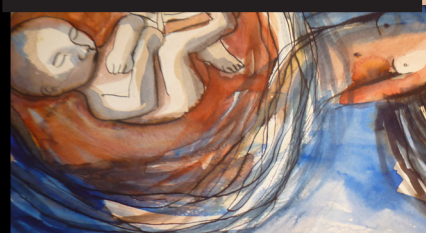
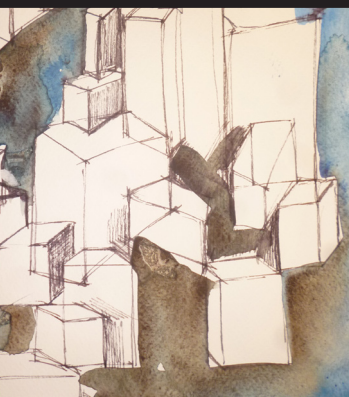
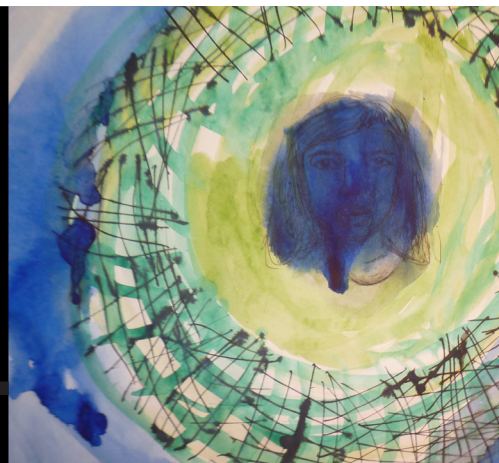

ARTE Y ENFERMEDAD

BÚSQUEDA INTERIOR A TRAVÉS DEL DIARIO DE ARTISTA.

Cristina Cortés Alcober

ARTE Y ENFERMEDAD. BÚSQUEDA INTERIOR A TRAVÉS DEL DIARIO DE ARTISTA.

Cristina Cortés Alcober
Tutor: Jose Luis Cueto Lominchar
Máster en Producción artística

Abstract / Resumen

En esta investigación vamos a abordar las relaciones e influencias entre el **arte y la enfermedad**; una ampliación del concepto de **salud**. Este trabajo pretende ser una **búsqueda interior a través del libro de artista** para afrontar una enfermedad y aprender a interpretar y gestionar las emociones, los sentimientos y los pensamientos que estos pueden propiciar.

Para ello se analiza la evolución del concepto de salud y su expresión en distintas prácticas artísticas. Se estudian particularmente los diarios de Frida Kahlo y William Blake, y se establecen puntos de encuentro con la obra propia, en lo referido a los simbolismos y alegorías.

Asimismo, realizaremos una investigación teórica sobre los conceptos de **salud, vulnerabilidad, fragilidad**, investigaremos otras herramientas artísticas para aplicarlas como apoyo a cualquier enfermedad de manera **terapéutica** para la experiencia y aprendizaje también del dolor y la adversidad física y mental.

Keywords / Palabras clave:

Arte, enfermedad, salud, búsqueda interior, libro de artista, vulnerabilidad, fragilidad, terapéutico.

“Es importante que hagáis lo que de verdad os importe... Sólo así podréis bendecir la vida cuando la muerte esté cerca”

Elisabeth Kübler-Ross

“Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas —la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias— para decidir su propio camino.”

Victor Frankl

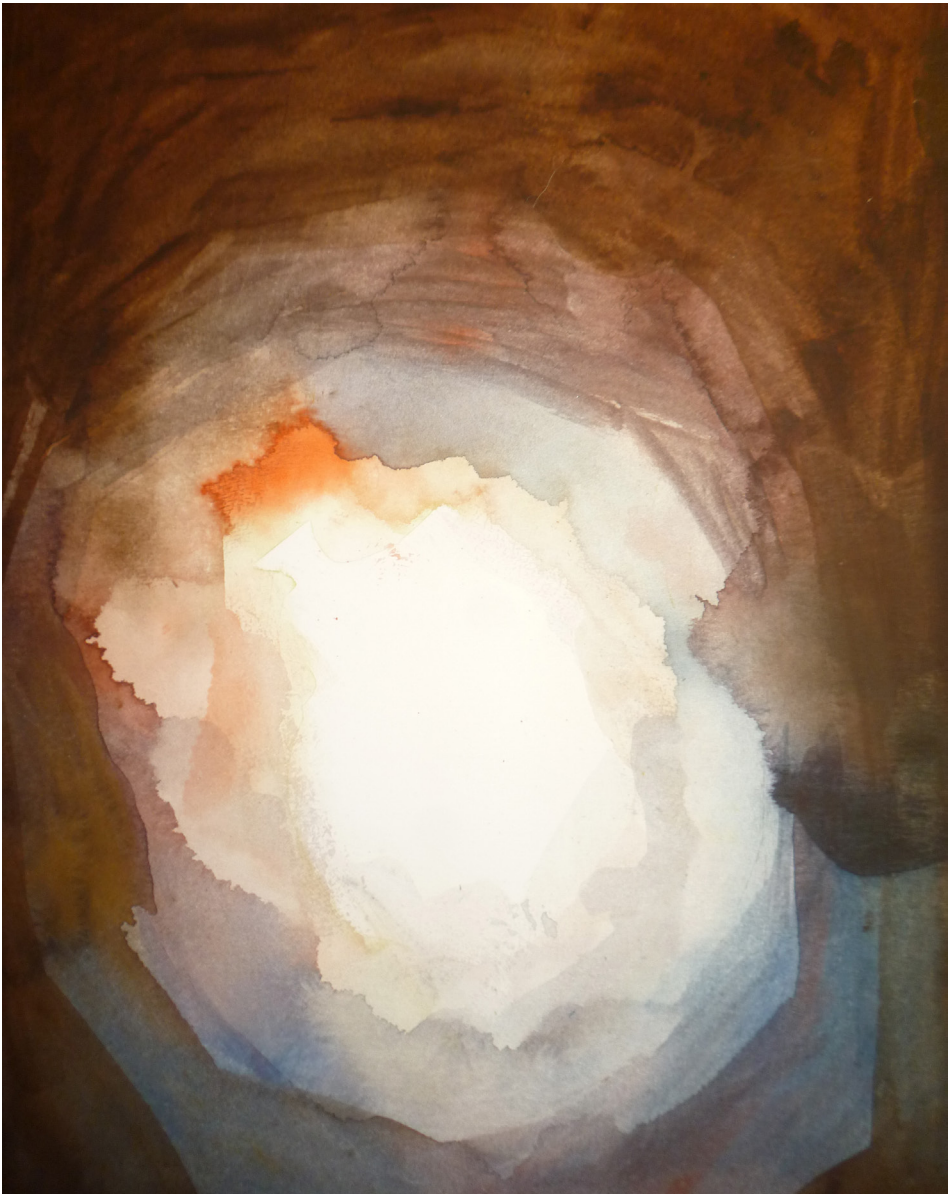
Agradezco el amor incondicional de mi familia, mis amigos que están a mi lado y que me acompañan en la aventura de la vida, a Jose Luis Cueto por su apoyo incondicional al igual que Juan Serra, a aquellos profesores que me animaron a continuar en el proyecto en especial a Sara Álvarez, Wenceslao, Nuria , Fernando Canet por su pasión en sus clases de Narratividad audiovisual, a Adolfo Muñoz, por las técnicas y herramientas aprendidas de video y a aquellos que no creyeron en él y lo criticaron, porque me han hecho más fuerte y más consciente del valor de la lucha por lo que uno cree.

Doy gracias a Dios por ser mi fuerza.

- 1. Introducción.** El estado de la cuestión
- 2. Objetivos**
- 3. Metodología**
- 4. Concepto de salud**
  - 4.1. La Salud en la historia
  - 4.2. Ampliación del concepto de salud
  - 4.3. Arte y salud en distintas disciplinas artísticas
- 5. El diario de artista de Frida Kalho y William Blake**
- 6. Conceptualización de la obra realizada**
- 7. Descripción técnica y tecnológica de la obra**
- 8. Reflexión sobre el proceso de trabajo.**
- 9. Presentación, análisis y descripción de la obra realizada.**
- 10. Conclusiones**
- 11. Bibliografía. Referencia de las fuentes.**

1. Introducción.

El estado de la cuestión

1.INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS SOBRE EL ARTE Y LA SALUD

En la actualidad, donde los medios de comunicación tienen el poder, la política va íntimamente ligada al sistema capitalista y sigue teniendo una estructura piramidal (como ocurría en la Edad Media), nos hemos de cuestionar qué papel tiene el arte en nuestra sociedad de crisis económica, social, política.

En esta investigación vamos a abordar la temática del Arte y la enfermedad; una ampliación del concepto de salud en las sociedades de la información, trataremos de profundizar en la idea de salud tanto física como mental para poder crear transformaciones individuales y colectivas, realizaremos un trabajo de búsqueda sobre las ideas de enfermedad, fragilidad, vulnerabilidad, acompañamiento por medio del arte, trataremos de indagar en el diario de artista como apoyo para afrontar una enfermedad.

Asimismo, realizaremos un proyecto artístico de todos estos conceptos por medio de diarios personales, cuadernos de artista, dibujos, pinturas.

La investigación va a estar dividida en 9 apartados:

1.Introducción. El estado de la cuestión

Donde se relacionará la tradición artística y terapéutica en relación al bienestar de la persona tanto físico como mental y espiritual.

2. Objetivos

3. Metodología de trabajo

4. Concepto de salud

- 4.1. La salud en la historia
- 4.2. Ampliación del concepto de salud
- 4.3. Arte y salud en distintas disciplinas artísticas

Investigaremos el ámbito de la acción social referente al arte y la enfermedad, las herramientas artísticas utilizadas para la integración y ayuda a las personas en riesgo de exclusión social o con enfermedades físicas/síquicas.

5. El diario de artista de Frida Kalho y William Blake

6. Conceptualización de la obra realizada

En este apartado trataremos de aplicar nuestra investigación teórica a la parte práctica, por medio de obra artística, para ello, realizaremos diarios escritos y pictóricos, dibujos, pinturas.

7. Descripción técnica y tecnológica de la obra

Las técnicas utilizadas para la materialización del proyecto será el dibujo a tinta china y grafito, la acuarela, gouache y acrílico, por medio de la creación de un diario personal.

8. Reflexión sobre el proceso de trabajo.

El proyecto artístico que presentamos es un proceso en si mismo por la naturaleza y als características del desarrollo de una enfermedad... se ha organizado la obra de modo cronológico, identificando los puntos más significativos en la evolución de la enfermedad.

- 9. Presentación, análisis y descripción de la obra realizada.**
- 10. Conclusiones**
- 11. Bibliografía. Referencia de las fuentes consultadas en relación al trabajo realizado.**

Esta investigación pretende ser una búsqueda interior por medio del libro de artista, asimismo un medio para investigar acerca de la enfermedad y la vulnerabilidad de la persona.

Este trabajo está compuesto de dos partes: la primera aborda la temática del arte y la enfermedad en el contexto de la salud, la segunda es una parte práctica del proyecto, se abordará por medio de un diario de dibujos y acuarelas.

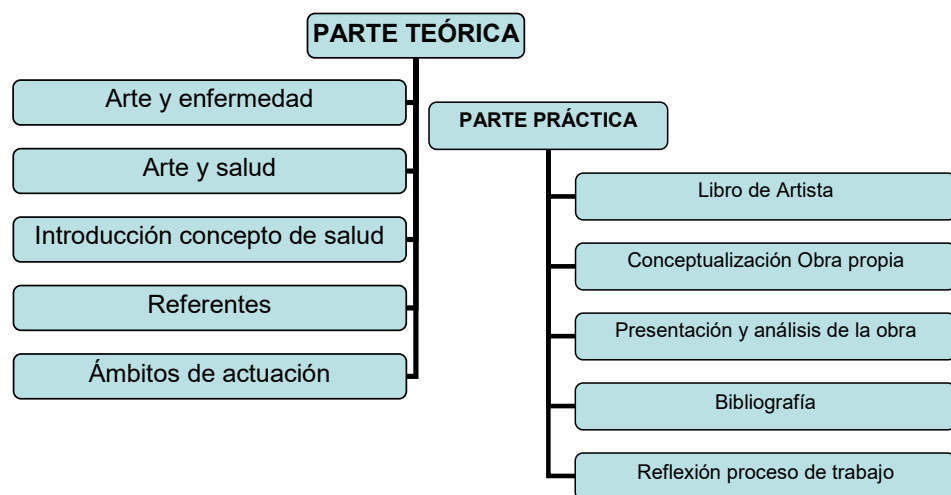

Figura 1. Esquema general

Desde sus orígenes el ser humano ha necesitado el arte como medio para trascender de su realidad, como elemento simbólico y mágico, un instrumento para dar sentido a nuestras vidas efímeras.

Desde la prehistoria hasta la actualidad el ser humano se cuestiona acerca de su existencia, del misterio de la vida y la muerte y el arte ha sido y sigue siendo un medio de comunicación catártico, capaz de crear nuevas realidades y trasladarnos a ellas.

Cuando comenzamos a plantearnos la idea de investigar sobre esta temática nos surgieron una serie de preguntas:

1. ¿Tiene el arte un poder curativo, puede servir como herramienta para ayudar a las personas a llevar una vida más saludable, más plena?

Figura 2 y 3. Letargo y túnel

A raíz de estas cuestiones nos planteamos la búsqueda de información referente a esta temática que consideramos de gran importancia para el bienestar de las personas.

El fin último de la investigación no es otro que el de crear nuevas vías de intervención social, el conocimiento de herramientas artísticas capaces de potenciar la creatividad y la concienciación social, el acompañamiento y ayuda a las personas por medio de la creación artística.

Figura 4. Crecer desde las cenizas. Cristina Cortés

2. Objetivos

OBJETIVOS

Los objetivos que queremos alcanzar con nuestro TFM son estos:

1-Poner en valor el diario de artista como un elemento plástico y expresivo para acompañar en el proceso de una enfermedad.

Pretendemos hacer un análisis a nivel práctico y de manera teórica con el fin de comprender y conocer el libro de artista como herramienta plástica e incidir en el concepto de la enfermedad.

2-Profundizar en el concepto de salud y el bienestar de la persona

Trataremos de investigar y concretar el término de la salud a lo largo de la historia, cómo ha ido evolucionando la visión del concepto de la salud en distintas tradiciones y épocas, asimismo analizaremos el papel del arte en relación con el bienestar de la persona.

3-Presentar artistas que hayan investigado mediante su obra el tema de la salud y la enfermedad

Investigaremos artistas que hayan tratado con su obra artística el tema de la enfermedad, que hayan utilizado como recurso y herramienta el arte con el fin de hacer frente a un proceso de curación de salud y bienestar o como elemento para la comunicación y expresión de su estado de ánimo.

La metodología de trabajo que hemos utilizado para la investi La

4-Crear distintos diarios y libros de artista que plasmen la evolución de una enfermedad y que traten el tema de la salud y el bienestar de la persona.

Realizaremos una serie de diarios de artista y obras plásticas donde plasmaremos el proceso y la evolución de una enfermedad, así mismo trataremos de reflejar en las obras la temática de la salud.

5. Conceptualizar la obra plástica realizada.

Trataremos de esquematizar y dividir nuestra obra en diferentes temáticas con el fin de ordenar y facilitar la comprensión de la misma.

6. Desarrollar y teorizar nuestra obra plástica con el fin de analizar las imágenes creadas.

Pretendemos ampliar la visión de nuestra obra plástica desarrollando a nivel teórico un discurso claro de la misma con el fin de una mayor comprensión de la simbología, los recursos utilizados etc.

7. Leer la obra propia a la luz de la experiencia de artistas de reconocido prestigio que han vivido un proceso de enfermedad.

Trataremos de crear vínculos entre nuestra obra plástica y la obra de la artista Frida Kahlo, Van gogh, William Blake, con el fin de encontrar puntos en común.

8. Ampliar el concepto de salud y enfermedad de la persona en relación con el mundo artístico.

Investigaremos acerca de las diferentes disciplinas artísticas relacionadas con el tema de la enfermedad y que han utilizado como herramienta el arte como un proceso que puede identificar auto-

conciencia y superación.

3. Metodología

La metodología de trabajo que hemos utilizado para la investigación tiene dos vertientes, una teórica y otra práctica.

La metodología teórica que hemos empleado para realizar el TFM ha sido de tipo analítica, es decir, se ha realizado por medio del análisis de diferentes textos, obras de artistas, artículos publicados en la web, ha tratado de investigar el concepto de salud a lo largo de la historia, de diferentes artistas que con su obra han plasmado la temática del arte y la enfermedad y asimismo se han apoyado en la investigación práctica.

En la metodología práctica se ha tratado de profundizar y señalar la evolución de una enfermedad, el proceso de vivencia y las distintas fases dentro de ella haciendo uso del diario de artista como herramienta plástica.

El proceso de trabajo ha consistido en llevar un seguimiento cada día de los estados de ánimo, por medio de la introspección y el autoanálisis, reflejando estas fases de la mente en representaciones y obras plásticas, con el fin último de transformar nuestra mirada y nuestras ideas para un mayor bienestar.

El diario de artista como herramienta plástica resulta muy interesante ya que permite observar todo el proceso de una representación, ayuda a crear narraciones visuales y vínculos entre las imágenes, todas estas características facilitan la expresión y la comunicación de las distintas fases de la enfermedad.

La introspección y el autoanálisis son elementos claves para la representación en los diarios de artista ya que nos permiten trasladar nuestras ideas y pensamientos en obras plásticas.

Se ha realizado asimismo un estudio comparativo buscando rasgos similares entre la obra de Frida Kahlo, William Blake etc y nuestra obra con el fin de encontrar relaciones entre formas, simbolismos en las distintas etapas de una enfermedad.

Hemos distinguido 4 fases/etapas dentro de la evolución de la enfermedad vivida:

- 1.Comienzo de la enfermedad. Fase oscura
- 2.Desencadenamiento de la enfermedad
- 3.Fase de incertidumbre
- 4.Fase de transformación

Estas fases nos han permitido tener una base para poder realizar la comparativa entre diferentes estados de ánimo y las pinturas realizadas.

Visualizar y trasladar nuestras ideas y plasmarlas en el diario de artista en forma de representaciones simbólicas nos ayuda a tener una mayor comprensión del estado de ánimo, nos permite desgarrar el pensamiento que genera malestar y nos facilita refutar y racionalizar estas ocurrencias para un mayor bienestar.

El autoanálisis y conocimiento de uno mismo y de nuestros propios límites, fragilidades por medio de la representación plástica y en especial utilizando el diario de artista como soporte, es un medio para el desahogo, la autoexpresión y la comunicación.

1. Comienzo de la enfermedad. Fase de oscuridad

Imagen 5. (izquierda)
Oscuridad

Imagen 6. (Derecha)

2. Desencadenamiento de la enfermedad.

Imagen 7. (Izquierda)
Laments

Imagen 8. (Derecha)

Dolor

3. Fase de incertidumbre

Imagen 9. Laberinto

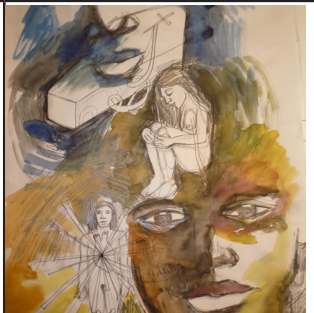
Imagen 10. Incertidumbre

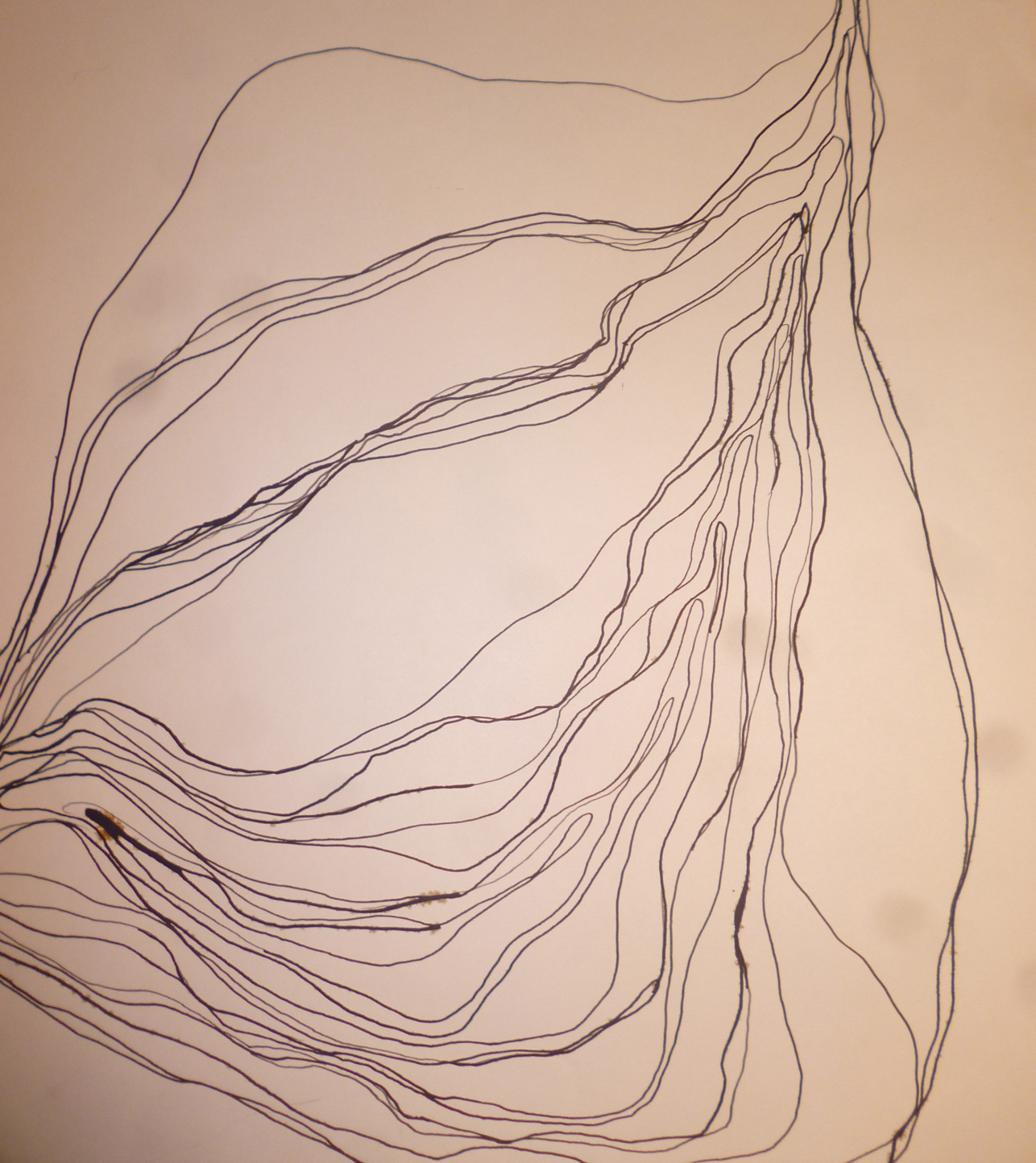
4. Fase de transformación

Imagen 11. Transformación 1

Imagen 12. Transformación 2

4. Concepto de Salud.

4.1. LA SALUD A LO LARGO DE LA HISTORIA

Desde las primeras civilizaciones del mundo hasta nuestros días la búsqueda del ser humano hacia el misterio de la existencia ha sido una constante, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, lo sobrenatural ha llevado a muchas culturas a crear sus propias formas de percibir el mundo y a encontrar sentido a nuestra limitada vida.

Investigando acerca de la visión de salud y enfermedad desde los orígenes del ser humano los estudiosos afirman que existe una clara relación entre los ritos de las tribus actuales en comparación con los de la Edad de Piedra.

La Medicina Primitiva se trataba de un conjunto de creencias y prácticas relacionadas con la salud, con un fuerte componente psicológico, basada en creencias, ritos mágicos y el empleo de prácticas instintivas.

En estos pueblos la idea de enfermedad estaba íntimamente ligada a lo sobrenatural por acción de demonios o por encantamiento debido a una falta cometida por el enfermo. La enfermedad tenía un valor moral. En el periodo Egipcio se crea una separación entre los elementos religioso, mágico y empírico, de manera que se definen las figuras de los sacerdotes, magos, y médicos.

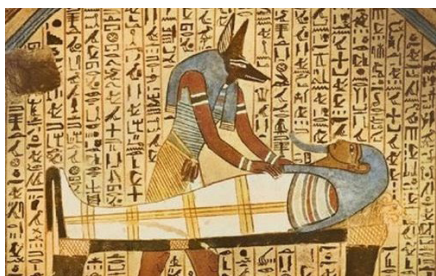

Figura 13. <http://ochoe813.blogspot.com.es/2012/06/ciencia-y-magia-medicina-en-egipto.html>

Figura 14. <http://filosofiaindigo.files.wordpress.com/2012/04/cabezojore01copia.jpg>

En este ámbito de la medicina se sostenía que cada parte del cuerpo -según algunos se distinguían 36- era un dios o estaba regida por un dios. Así, se invocaba al dios correspondiente a la parte enferma. Como los dioses eran identificados con partes del universo, planetas, ríos y montañas, el hombre se convertía en un microcosmos, idea a la que llegará Demócrito no por vía mitológica sino naturalista.

En la medicina arcaica de la India y China se dan los elementos mágico-religiosos y empíricos y mezclados entre sí. En estas culturas que se extienden hasta nuestros días se hallan superpuestas la medicina arcaica y la moderna.

El concepto de salud en las culturas orientales está íntimamente relacionado con las fuerzas cósmicas y la energía. El universo está en continua expansión y transformación, el hombre es considerado parte de este sistema energético y el desarrollo de los estados de salud y enfermedad en el hombre son el resultado de equilibrio o desequilibrio de estas fuerzas.

La medicina prehipocrática está basada en los dos elementos característicos de la medicina arcaica: en lo sobrenatural y en lo puramente empírico.

Así, se rinde culto a Apolo como al dios del que se origina la enseñanza del arte de curar, y se diviniza a Esculapio o Asclepio, al que se dedican santuarios por toda Grecia. La medicina religiosa y la racional coexistían. La salud era el bien máspreciado en esa sociedad griega, sin salud no podía haber belleza, y por lo tanto no podía alcanzarse el ideal de reunir ambas condiciones.

El nacimiento de la medicina como un saber técnico, racional, duró alrededor de trescientos años a partir del siglo VI a.C. es el acontecimiento más importante de la historia universal de la medicina. La total elaboración de esta primera medicina científica, que llamamos medicina hipocrática, consistió en substituir en la explicación de la salud y enfermedad

todo elemento mágico o sobrenatural por una teoría circunscrita a la esfera del hombre y la naturaleza.

La medicina hipocrática nació de la filosofía y luego se separó de ésta, pero continuó ligada al saber general.

La idea fundamental que esta nueva medicina tomó de la filosofía presocrática, fue la de naturaleza. El periodo hipocrático y Alejandrino se inició la medicina racionalista, se crearon tratados sobre anatomía, cirugía...

Para el Cristianismo de entonces el cuerpo del hombre era una vil prisión del alma. El organismo humano no merecía mayor estudio. La doctrina islámica, que se hizo sentir después, era similar en este aspecto: el cuerpo de los muertos era sucio e impío y había que abstenerse de tocarlo y mancharse con su sangre.

A este empobrecimiento de la medicina el cristianismo de entonces reintrodujo un elemento religioso: la enfermedad era el castigo a pecadores o la posesión por el demonio o la consecuencia de una brujería. De ahí, la oración y la penitencia para alejar el mal. También los germanos reintrodujeron elementos mágicos, que se transmitieron a la medicina popular.

Lo que es cierto es que ciencia y espiritualidad han coexistido y han creado grandes debates acerca del ser humano, de sus orígenes, su condición mortal, el tránsito de la muerte al más allá...y la medicina ha compaginado estas dos vertientes a lo largo de su historia.

Actualmente existen ciencias como la Antroposofía, que combinan ciencia y espiritualidad a través del arte, La medicina antroposófica es una medicina complementaria, donde se relacionan los conceptos de cuerpo, alma y espíritu del ser humano, se utiliza una visión integral de la persona (salutogénesis), en lugar de centrarse en los factores que causan la enfermedad, se apoya en los factores que apoyan la salud humana y se centra en la parte

personal del ser humano, su individualidad, del cuerpo del paciente, su autonomía, dignidad y libre determinación.

Se trata de aumentar a capacidad del paciente de sanar.

La medicina antroposófica se basa en el concepto de Steiner de que la conciencia espiritual es la base de la salud individual y de la salud de la sociedad.

Steiner cree que muchos de los más antiguos sistemas de curación, como la medicina tradicional china, medicina ayurvédica y medicina tibetana, se basan en una percepción espiritual del mundo que la ciencia moderna ha perdido.

Actualmente la definición de salud que da la OMS afirma que es: «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades».

Según dicha definición es importante recalcar el estado de bienestar de la persona, por ello haremos hincapié en nuestro TFM y defenderemos la hipótesis de que el arte tiene un poder curativo, crea placer y bienestar a la persona y por ello es importante como herramienta para intervenir de manera complementaria a la medicina

Como afirma **Rolf Kloepper**¹:

“Actualmente hay que atreverse a decir que la sociedad está enferma. Existen síntomas de enfermedad como el estallido del odio y de la violencia en Los Angeles, o como la polución del aire, del agua y de la tierra; o como el desinterés de la gente por la democracia.”

Y es cierto, la sociedad en la que vivimos necesita de un poder curativo y el arte es una herramienta capaz de transformar la mirada y el alma.

Confirma Rolf Kloepper que lo peor para el Platón de Politeia es que el arte produce deleite a corto plazo y, al mismo tiempo, un daño permanente. El arte es para él como un veneno lento. Es tremendamente poderoso y seductor y se apoya —igual que la comunicación eficaz (Phaidros)— en la guía del alma. Justo a esta tesis responde Aristóteles en la Retórica y en la Poética y demuestra que el arte, que hace enfermar moral y físicamente, corresponde a lo contrario y que incluso sana las fuerzas emocionales fundamentales (“katharsis”).

El arte permite la introspección y el autoanálisis, por ello puede servir como vehículo para la transformación de la persona internamente.

Este trabajo está compuesto de dos partes: la primera aborda la temática del arte y la enfermedad a nivel teórico, la segunda es una parte práctica del proyecto, se abordará por medio de un diario de dibujos y acuarelas.

---

1. Kloepper, Rolf. Artículo titulado “El poder curativo del arte, ejemplificando a partir de Delibes y Calderón”. Centro Virtual Cervantes. Pag. 301

REFERENTES

Cuadernos del viaje a Marruecos de Delacroix:

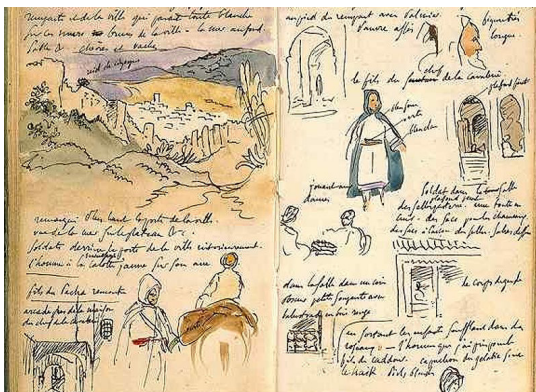

Imagen 15, 16, 17, 18 extraídas de la web:
<http://misiglo.wordpress.com/2011/10/21/delacroix-y-la-lucha-con-el-angel/>

Cartas a Theo. Vicent Van Gogh

van den 29 en we hebben nu velding van den 29 ste dier
 dan na op 7 moment enden we om met eenigzins
 maar bij een voortgaan goud en est mens en by te eeren
 Blyven we met een wat we 29 mens niet lanchi geen
 schied. Als we geen feigen tekenen of ander boonen
 waken? te feigen den 29 en als mens den goud
 goud of met een te zwalle. Mettel a Card van die
 beiden jou veel lanchi en worden die een feigen tekenen
 of men. It men die Meesters stonden van neds. En
 gog my dierom ook we gebelchik of gebel gelyk Truven
 na by heel gelovt de herberg mens gewoet van del pannen
 ook dat het in 7 algemen al we by 1 zelf met een
 goudigen mens op lanchi. Fig zei my met belchik
 del pannen een alterandryl word delat overpook was
 een by heel gelovt de herberg mens gewoet van del pannen
 ook dat het in 7 algemen al we by 1 zelf met een
 goudigen mens op lanchi. Fig zei my met belchik
 del pannen een alterandryl word delat overpook was
 een by heel gelovt de herberg mens gewoet van del pannen

de faire cet intérieur sans rien
 dans l'implicite à la Serra
 A toutes plates mais grossièrement broché
 en pierre pâle les murs, le bas pale
 le sol d'un rouge compa à faire les
 chaises à te lot jaune de chrome les oreilles
 est drap citron vert les pâtes la couverture
 ouge sang la table loutelle orange
 la cavette bleu la fenêtre verte
 j'avais voulu exprimer un repos
 absolu par les ces lous très divers
 couleurs et ou il n'y a de blanc que
 la petite note que donne le miroir à
 cadre noir (pour loucher en core la question
 pure de complémentaires de couleurs)
 En fin vous verra cela avec les autres et nous
 en discuterons car je n'ai pas souvent
 9766 1000

Il commence à faire froid surtout les
 jours de mistral.
 j'ai fait mettre le gaz dans l'atelier
 pour que nous ayons une bonne
 manière en hiver.
 Peut-être serez vous des enchants d'Arles
 si vous y venez par un temps de mistral
 mais attendez... c'est à la longue que
 la poésie d'ici pénètre
 Vous ne trouverez pas encore la maison
 aussi confortable que par à peu nous
 chercherons à la rendre il y a tant de
 dépenses et cela n'a point pu se
 faire d'une seule habitude. Enfin
 j'écrois qu'une fois si vous allez comme
 moi être près d'une rage de prendre
 dans les intervalles du mistral les effets
 d'automne et que vous comprendrez que
 j'ai insisté pour que vous veniez
 maintenant qu'il y a de beaux
 jours. adieu au revoir
 Van Gogh

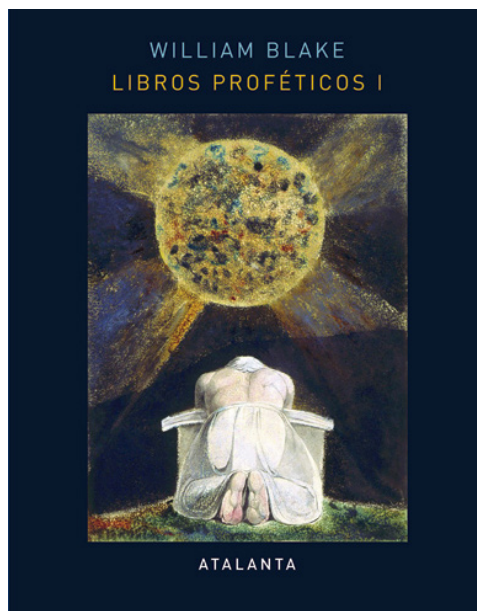
Imágenes 19 y 20. <http://eldibujante.com/?p=2098>

Diario Frida Khalo

Imágenes 21 y 22. <http://eldibujante.com/?p=2098>

Libros proféticos de William Blake

Imágenes 23. <http://www.atalantaweb.com/libro.php?id=94>

Imagen 24. <http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/madrid-se-rinde-ante-la-magia-de-william-blake/>

4.2. ARTE Y SALUD ampliación del concepto de salud

4.2.1. El arte mejora el bienestar de un enfermo en un centro hospitalario

4.2.2. El arte como terapia psicológica y emotiva.

4.2.1. El arte mejora el bienestar de un enfermo en un centro hospitalario.

La realidad de un hospital es como un poliedro con muchas caras, en cada una de ellas se reflejan una serie de problemáticas, enfermedades y cuidados que han de ser tratados.

Ana M. Ullán y Manuel H. Belver* afirman que:

“La mejora de la calidad de los servicios sanitarios demanda, cada vez con más frecuencia, medidas orientadas hacia la humanización de los entornos hospitalarios y la satisfacción de los usuarios. Para ello resulta necesario valorar la calidad de vida de los pacientes desde perspectivas sensibles a sus necesidades, tanto físicas como psicológicas y sociales.”

Dentro de la humanización de los entornos hospitalarios, la satisfacción y la valoración de la calidad de vida de los pacientes entrarían las distintas herramientas que nos proporciona el arte con el fin de promocionar y cultivar el bienestar de la persona.

“Garantizar la calidad de los cuidados de la salud se ha convertido en un objetivo prioritario de los Sistemas de Salud Pública del s.XXI”

*2. Ullán, Ana María y Belver, Manuel en su libro “Cuando los pacientes son niños. Humanización y calidad en los hospitales pediátricos” hablan de la necesidad de crear vínculos entre las personas en los hospital y armonizar los espacios. Editorial Eneida.

“La adaptación del hospital a las necesidades del paciente constituye, pues, un elemento básico de la calidad de los servicios sanitarios”

El arte en todas sus facetas puede permitir esa adaptación del hospital a las necesidades del paciente, puede crear vínculos entre las personas enfermas y potenciar la comunicación, expresión del estado de ánimo del paciente. Asimismo, fomenta la creación de ambientes más confortables y humanos.

“La salud entendida como bienestar físico, psicológico y social es algo más que la definición oficial de un concepto. Ha de considerarse como un esquema que oriente la gestión de los diversos aspectos del sistema sanitario. Así, las concepciones contemporáneas de los hospitales plantean que éstos han de entenderse como espacios de salud integral, centrados en la calidad de vida de los pacientes, en sus diversas dimensiones, y en la atención de sus necesidades, no sólo de cuidados físicos, sino también de atenciones psicológicas y sociales.”

Podemos entender la salud como un compendio de aspectos que influyen en el bienestar de la persona a nivel físico, mental y espiritual.

El arte puede influenciar en los aspectos espirituales y mentales de la persona, la medicina a nivel físico.

Por ello es importante valorar las herramientas artísticas y su poder curativo y catártico con el fin de que sirvan de apoyo a la medicina.

La enfermedad implica, casi siempre, una disminución del bienestar físico, psicológico y/o social de la persona, el dolor aparece como uno de los estresores que más comúnmente acompañan a la enfermedad.

El arte influye en nuestro bienestar mental y espiritual, permite que

la persona se autorealice y fomenta la expresión a todos los niveles, por ello es importante como acompañamiento en el tratamiento de una enfermedad.

4.2.2. El arte colma las necesidades psicológicas y espirituales de los enfermos

La enfermedad es un proceso de lucha con uno mismo. Cuanto más se siente la fragilidad, más vulnerable se siente el cuerpo. La vulnerabilidad, la fragilidad no es un signo de debilidad sino de aceptación de las propias limitaciones físicas y psicológicas, aceptar el proceso de la enfermedad en el cuerpo es un signo de fortaleza.

La realidad en los hospitales es muy intensa, el proceso de una enfermedad pasa muchas fases hasta que se llega a la aceptación total, entender asimismo que nuestro cuerpo es efímero, que nuestra vida tiene un límite, que no somos eternos nos remarca la importancia de vivir con intensidad cada momento de nuestra vida.

La enfermedad tiene momentos de mucho sufrimiento y dolor, en estas fases es interesante encontrar vehículos para la comunicación y la transmisión de estas emociones, el arte en todas sus facetas (música, teatro, escritura, artes plásticas, audiovisuales, danza, fotografía...) nos permite ir más allá del lenguaje verbal y ahondar en el interior de la persona.

Verbalizar y poder transmitir el sufrimiento significa que podemos acercarnos más al dolor que vive una persona, no solo el dolor físico sino también el psicológico o espiritual, por ello es interesante buscar vías de expresión, herramientas y ejercicios para visualizar y transmitir aquello que guardamos en nuestro interior.

Desde mi experiencia con la enfermedad puedo decir que el arte ha sido un refugio para descargar la impotencia y el dolor acumulados, un medio para la transformación y cambio de la mirada, un

instrumento para crear y transmitir sensaciones, pensamientos y sobretodo una vía para la expresión y a nivel terapéutico un modo de motivación.

Por ello, creo y afirmo que es imprescindible investigar acerca de cómo el arte puede servir de apoyo y terapia complementaria a la médica con el fin de transformar la mirada desde la enfermedad.

En este trabajo final de Máster he recopilado dibujos, pinturas y videos acerca del proceso de vivencia de una enfermedad desde sus orígenes hasta la curación de la misma.

Considero que plantea nuevas formas de expresión y sobretodo indaga en las profundidades del dolor y del sufrimiento, no con dramatismo sino aceptando la realidad como parte del proceso de la enfermedad.

Danubio Torres* afirma que:

“Marcel Proust pensaba que cada día “vivía por última vez”; y, en algún momento, acaso consciente de que resumía una estética, hizo saber a su amigo Willie Heath que “los enfermos se sienten más cerca de su alma”. Por su parte, Cyrill Connolly decía que la mala salud ayuda a que el artista toque sus entrañas y se vuelva clarividente”

“La enfermedad es una forma de conocer y, sobre todo, de conocerse. La enfermedad exagera el poder de los sentidos y permite penetrar en sus secretos; al así hacerlo, afila la mirada introspectiva y agudiza la sensibilidad, estimulando la locuacidad de la inteligencia y la facundia de las emociones.”

*3.Torres , Danubio en su artículo titulado “El artista y la enfermedad” publicado en la web en la revista Letras libres. 2005. Pag.1

4.2.3. El arte como terapia psicológica y emotiva

El arte tiene propiedades curativas para el paciente a nivel psicológico y emotivo, puede favorecer el bienestar de la persona y con ello la salud del paciente, por ello es importante potenciar las herramientas artísticas e investigar los aspectos catárticos que envuelve a la creación artística.

En el artículo titulado: “Enfermedad y creación” Arnoldo Kraus* afirma que:

“No es exagerado afirmar que tanto la creación como la enfermedad requieren dosis variable de monomanía. Mientras que la primera se construye a partir de la perseverancia y la reiteración, las enfermedades le heredan al individuo la obsesión por el cuerpo y por el alma. Este hilo puede ser un puente entre ambas: constancia por las musas como virtud, reflexión por la salud como la propia mirada que vigila.”

La enfermedad produce a la persona obsesión por el alma y su cuerpo, este hecho origina en el ser humano una búsqueda hacia su interior y el arte puede crear el vínculo entre la necesidad del ser humano de trascender y poder comunicar aquello que siente.

Dice Susan Somtang* en su libro “La enfermedad y sus metáforas” “El contacto con quien sufre una enfermedad supuestamente misteriosa tiene inevitablemente algo de infracción; o peor, algo de violación de un tabú”

Arnoldo Kraus se pregunta:

¿Pueden ayudar a sanar las letras, la música, la danza, las pinturas?

4* Kraus, Arnoldo. “Enfermedad y creación”. Artículo publicado en la revista letras libres.

5* Somtang, Susan. La enfermedad y sus metáforas”. Editorial Debolsillocontemporánea.

Y responde:

“Las recetas médicas curan por el contenido de los fármacos: las píldoras o los jarabes combaten a los microbios o a las células

enfermas sin que el afectado se entere de las batallas entre moléculas y patología. Las artes, en cambio, pueden contribuir a la terapia ya que evocan belleza, imágenes, deseos, o bien, porque ayudan a reconocer rincones desconocidos dentro de la arquitectura de la persona enferma.

Mientras que los medicamentos requieren “menos” de la cooperación activa del doliente para propiciar la cura, las creaciones artísticas, para aliviar, exigen la cooperación del afectado. Por eso, quienes mejoran a partir de la compenetración del ser con el arte, sanan de otra forma. No mejor, pero si diferente: el poder terapéutico de las bellas artes es una pócima que queda para siempre, que siembra belleza y que construye un espacio de paz interna, antagónico a las mermas que causa la enfermedad”

El arte tiene un poder catártico y curativo ya que invade y transforma al ser humano desde su búsqueda introspectiva, permite la expresión de sentimientos y la comunicación de ideas muy profundas, por ello consigue hacer trascender a la persona y que se evada de nuestra realidad, asimismo ayuda a la asimilación de la enfermedad y la comprensión del estado de debilidad en el que se encuentra el afectado.

Como afirma Kraus*: “Mientras los medicamentos requieren “menos” de la cooperación activa del doliente para propiciar la cura, las creaciones artísticas, para aliviar exigen la cooperación del afectado”.

*6. Arnoldo Kraus. “Enfermedad y creación”. Artículo publicado en la revista letras libres.

Este hecho es muy importante porque se involucra directamente al enfermo en el proceso de curación, asimismo toma parte activa de su búsqueda para la sanación, por ello el arte es un complemento, un apoyo a la medicina, a nivel psicológico y espiritual para la persona que sufre cualquier enfermedad.

Carlos E. Caruso* distingue distintas funciones del arte:

1. Permitir que alguien exprese una vivencia y la comunique a otros. (se transmite aquello que está más vinculado a las impresiones íntimas, sensaciones y emociones.)

2. El arte cumple, en el plano social, la misma función que los sueños en el plano individual: es una realización de deseos, pero sublimada. En el arte ejercitamos el uso del principio del placer.

3. El arte permite sobrevivir en una realidad social adversa cuando ésta no puede ser cambiada.

4. El entrenamiento en la posibilidad de crear, que el arte proporciona en el campo imaginario, puede luego aplicarse en otros ámbitos más reales y siempre enriquece el desarrollo de la personalidad.

5. El arte está vinculado a la identidad de los pueblos y de las identidades individuales. Cada pueblo va creando su cultura a lo largo de su desarrollo y el arte forma parte de ella.

4.3.1. Prácticas artísticas

Entendemos por disciplinas artísticas, las diferentes herramientas artísticas que se han utilizado a lo largo de la historia del arte, nosotros hemos buscado algunos ejemplos de artistas que han utilizado estas disciplinas con el fin de mediar con su propia enfermedad,

*7. Carlos E. Caruso en su artículo titulado "El arte en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades":

citaremos algunos ejemplos claros y nos centraremos en la del libro de artista como recurso para transmitir el proceso de transformación de una enfermedad y del estado del ánimo:

Mencionaremos el dibujo, la danza, el videoarte, la pintura, la fotografía, la escultura, el teatro,
La literatura, la poesía, la música etc.

DIBUJO

De entre los numerosos artistas que han empleado el dibujo como herramienta comunicativa hablaremos de David Nebreda:

David Nebreda.

Vive aislado en su hogar reduciendo sus relaciones sociales al mínimo.

Enfermo de esquizofrenia que le fue diagnosticada poco después de alcanzar la mayoría de edad, practica la abstinencia sexual, y mantiene una delgadez extrema sometándose a estrictos ayunos.

Realiza fotografías que plasman su soledad voluntaria y mutilaciones autoimpuestas: cuchillas que abren su piel, agujas que atraviesan su zona genital, heces con las que cubre su rostro y escribe textos, dibujos que realiza con su propia sangre... todo ello se une y se vierte en una intención común: la Regeneración. La brutalidad de los actos y el extremo al que lleva a cabo el maltrato físico

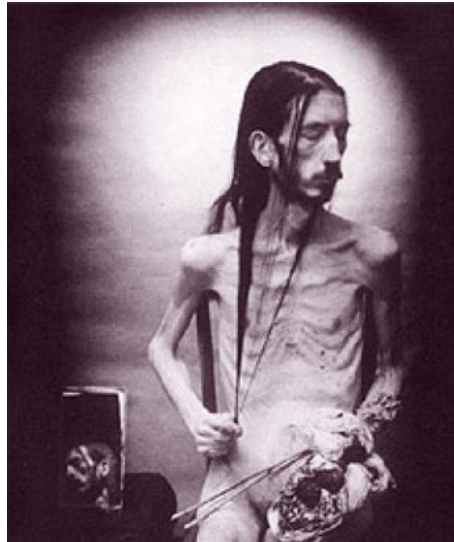

Imagen 25 y 26. David Nebreda

Colección Pinacoteca psiquiátrica España.

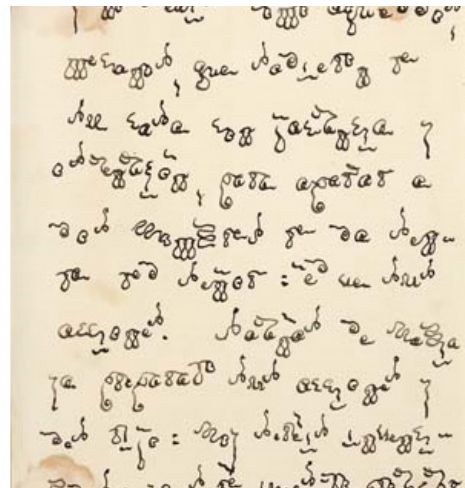
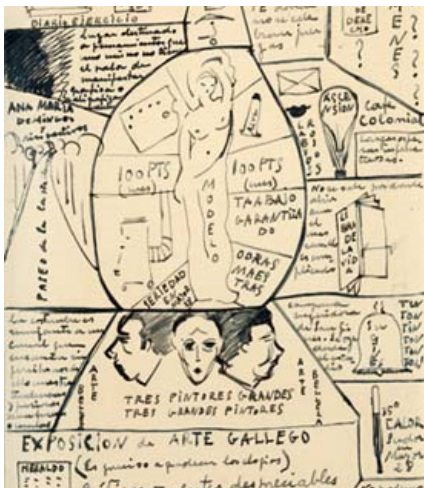

Imagen 27 y 28

<http://elhombrejazmin.com/tag/psiquiatria-en-espana/>

Adolf Wölfli

(Berna, 29 de febrero de 1864 - Berna, 6 de noviembre de 1930) fue un prolífico dibujante considerado como uno de los máximos exponentes del llamado arte marginal o art brut.

Wölfli fue víctima de abusos sexuales y quedó huérfano a los diez años, tras lo cual pasaría años interno en distintos orfanatos.

Fue ingresado en el hospital psiquiátrico Waldau, en Berna donde pasaría el resto de su vida. Fue víctima de psicosis y alucinaciones.

Algún tiempo después de su internamiento, Wölfli comenzó a dibujar.

Los dibujos más antiguos que se conservan (unos 50) fueron realizados entre 1904 y 1906.

Walter Morgenthaler, médico de la Clínica Waldau, se interesó por el trabajo de Wölfli, llegando a publicar en 1921 *Ein Geisteskranker als Künstler* (Un paciente psiquiátrico como artista) que sería la presentación de Wölfli ante el mundo artístico.

Wölfli produjo una impresionante cantidad de trabajos a lo largo de su vida, frecuentemente con los materiales más pobres e intercambiando obras menores por lapiceros y papel con los visitantes de la clínica.

Imagen 29

<http://www.6moons.com/industryfeatures/innerworld/innerworld.html>

Las imágenes creadas por Wölfli son complejas, como manifestación de su “horror vacui”, cada espacio vacío estaba ocupado por dos pequeños agujeros.

Sus imágenes también contenían una dimensión musical muy fuerte.

En 1908 se lanzó a la redacción de una obra semi-autobiográfica que llegó a tener unas 25.000 páginas y 1.600 ilustraciones reunidas en 45 volúmenes.

A lo largo de esta narración los episodios de su propia vida se mezclaban con otros inventados, de forma que Wölfli pasaba de ser un niño a ser el “Caballero Adolf”, de ahí a “Emperador Adolf” hasta finalmente convertirse en “San Adolfo II”

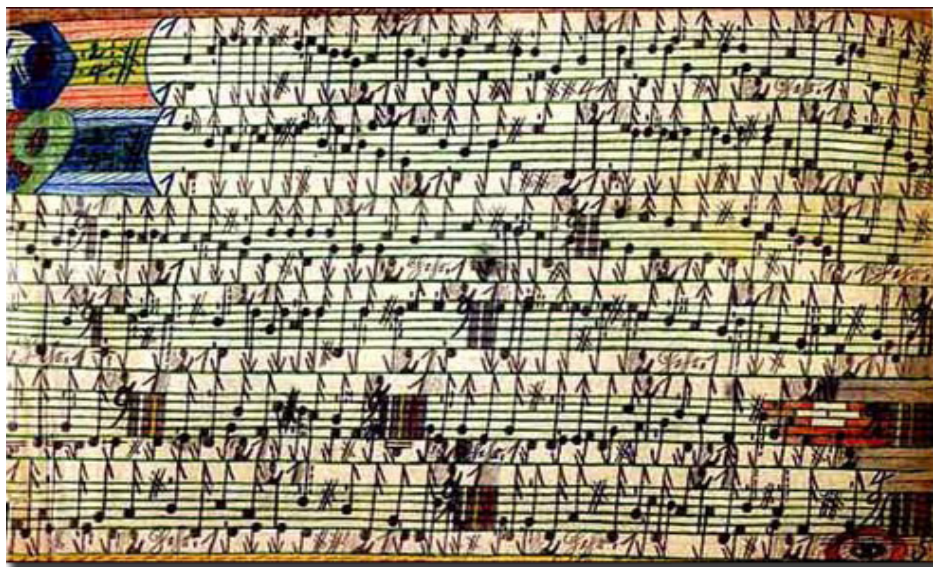

Imagen 30

<http://www.6moons.com/industryfeatures/innerworld/innerworld.html>

Madge Gill.

Artista inglesa nacida en 1882 englobada dentro del Art Brut o arte marginal.

Tras la muerte de dos de sus hijos y una larga enfermedad comenzó a dibujar, escribir y bordar.

Guiada por un espíritu que ella llamaba Myrinerest (que podría ser traducido como my inner rest, mi paz interior), trabajaba por la noche, en condiciones de baja iluminación.

Como soporte utilizaba cartulinas y rollos de tela de baja calidad y, de manera obsesiva, usando tinta china y una pluma, dibujaba un rostro femenino con sombrero, siempre ambientado en un entorno arquitectónico imaginario de densos gráfismos.

Algunos de sus dibujos eran del tamaño de una postal mientras que otros podían llegar a medir 30 metros.

Imagen 31 y 32. Madge Gill
<http://www.outsiderart.co.uk/gill.htm>

Johann Knüpfer

Fue un artista marginal y uno de los “maestros esquizofrénicos” perfilados por Hans Prinzhorn.

Knüpfer fue aprendiz de un panadero durante tres años antes de trasladarse a una gran ciudad, donde trabajó en una fábrica de cemento y aprendió el oficio de la cerrajería.

Se hizo evidente que había estado teniendo paranoicas delirios durante años, y las visiones en las que Cristo explica por qué estaba siendo perseguido.

Sus obras se pueden dividir en dos categorías, las imágenes religiosas formales y las pinturas de los recuerdos de su juventud. Ambas muestran una preocupación por la simetría y una fascinación con los círculos.

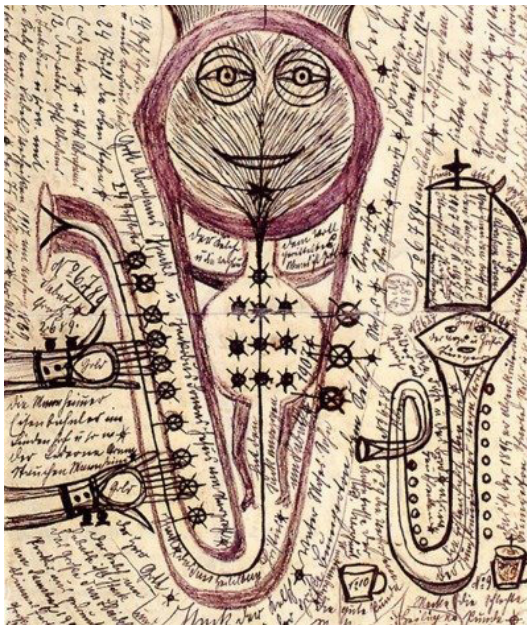
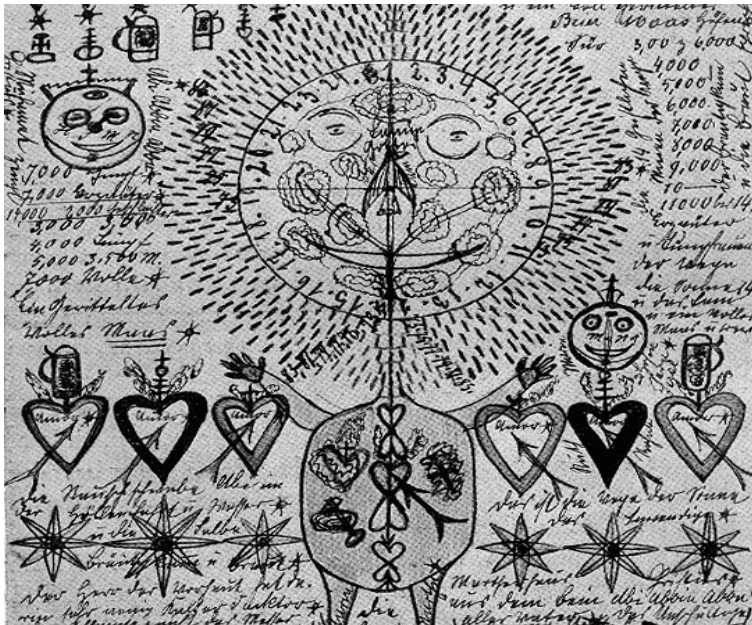

Imagen 33 y 34. Johan Knupfer

<http://artinad.wordpress.com/2012/05/31/artista-schizofrenici/johann-knopf-knupfer-ohne-titel-2-2/>

PINTURA.

Cuaderno de artista de **Frida Kahlo**

Imagen 35 Frida Kahlo

<http://guerreroartstation.tumblr.com/post/79372932421/el-diario-de-frida-kahlo-un-intimo-autoretrato#>

Imagen 36. <http://ilovefridakahlo.blogspot.com.es/2012/10/el-diario-de-frida-kahlo-2.html>

Aloïse Corbaz

(28 de junio de 1886 - 5 de abril de 1964)

Fue una artista marginal suiza incluida en la colección inicial de Jean Dubuffet de arte psiquiátrico.

Aunque soñó con ser una cantante, encontró trabajo como profesora y como institutriz en la corte del káiser alemán Guillermo II. Mientras esta estancia desarrolló un enamoramiento obsesivo por el káiser que le llevaría a ser diagnosticada de esquizofrenia y confinada en un hospital psiquiátrico en el año 1918.

Comenzó a dibujar y a escribir poesía alrededor del año 1920, pero la mayor parte de sus primeras obras han sido destruidas; el director del hospital médico Hans Steck y la médica de cabecera Jacqueline Porret-Forel se interesaron por vez primera en el año 1936, y su obra fue finalmente descubierta por Dubuffet en 1947.

Imagen 37 Aloïse Corbaz

<http://arteoplastica.files.wordpress.com/2011/01/aloc3afse-corbaz.gif>

Su obra es erótica, consistente en hermosas mujeres con curvas voluptuosas y cabellos flotantes. Usó colores vívidos de tizas, pinturas y zumo de flores para llenar hojas enteras de papel.

FOTOGRAFÍA

Jo Spence

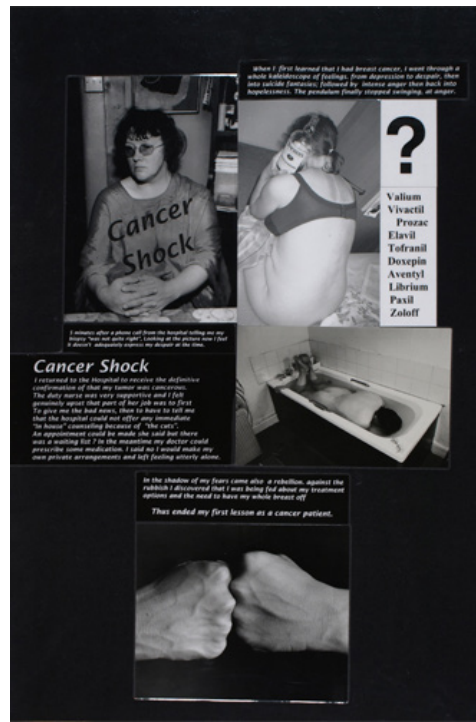

Imagen 38, 39 Jo Spence
<http://www.jospence.org>

“Me veo a mí misma no como” heroína “o” víctima “, sino simplemente como una persona en lucha.” Jo Spence

Jo Spence (1934 - 1992) ha sido una figura integral dentro del discurso fotográfico de la década de 1970 en adelante.

A través de sus diversos proyectos en los que es bien conocido por su enfoque altamente politizado a la fotografía y la representación de sus propias luchas con cáncer.

Sus primeras experiencias la llevaron a una comprensión aguda de la mecánica de la fotografía a partir de la práctica de las consideraciones más teóricas.

En los años setenta Spence realizó un cambio de la actividad comercial hacia un modo de documental más interrogativo y crítico; fue un momento de mayor incertidumbre económica que debía ser expresado en su trabajo y, en general, en la labor de ese período.

Imagen 40. Jo Spence
<http://www.jospence.org>

Sus primeros trabajos articulan el deseo de crear fotografías que van en contra de la imagen idealizada que ofrece la publicidad.

Junto a una práctica fotográfica prolífica, Spence mantuvo una carrera como educadora, escritora, organizadora y locutora.

Su estilo directo, a menudo de confrontación fue pensado para ser a la vez pedagógico y emotivo.

Gran parte de su trabajo fue una respuesta a su tratamiento por el establecimiento médico y su intento de navegar su autoridad a

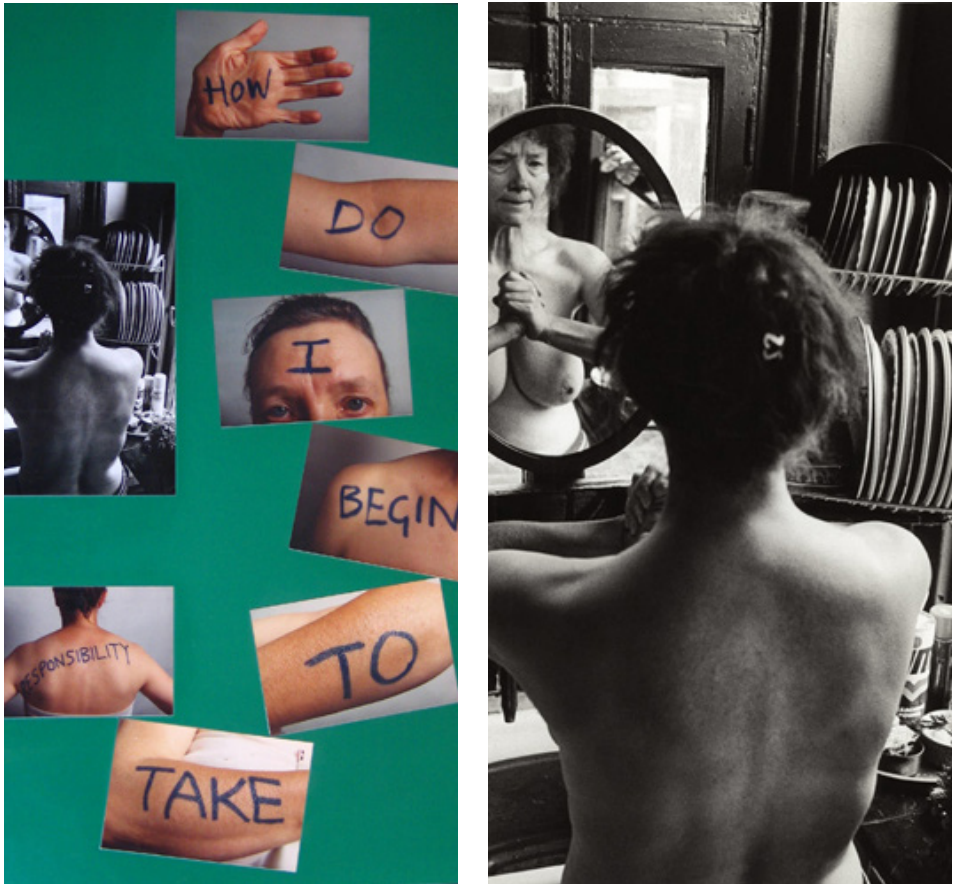

Imagen 41, 42, 43. Jo Spence
<http://www.jospence.org>

través de terapias alternativas para el cáncer que padeció.

Los trabajos titulados ‘ Choque del cáncer ‘(1982) y’ La imagen de la salud” (1982-86) presentan problemas de Spence a través de la narrativa fotográfica, montaje y performativa re-puesta en escena de trauma personal.

En 1984, junto con Rosy Martin, Spence desarrolló ‘ Photo-Terapia “, la adopción de técnicas de co-orientación.

El considerable logro de la Fototerapia era invertir la relación tradicional entre el fotógrafo y el sujeto.

El sujeto fue capaz de actuar narrativas personales y agencia de reclamación de su propia biografía.

El considerable logro de Fototerapia era invertir la relación tradicional entre el fotógrafo y el sujeto.

Si históricamente el sujeto tenía poco control sobre su propia representación, Photo-Terapia cambia esta dinámica.

Javier Téllez

artista venezolano, Sus trabajo trata sobre la enfermedad mental como condición marginal. Desde niño tuvo contacto con los enfermos mentales ya que sus padres eran psiquiatras.

Téllez actualmente vive en Nueva York. En 1996 presentó en el Museo de Bellas Artes (Caracas) y en el ateneo de Valencia esta pieza llamada la extracción de la piedra de la locura. Presentó también una instalación en 1992 trobar-clus, consta de cuarenta camas; Téllez dice que las camas son el espacio del sueño y donde ocurren los hechos más importantes del ser humano.

Imagen 44. Javier Téllez

http://modelosparaarmar.files.wordpress.com/2010/06/tellez_3.jpg

Obra que trata del Chorea de Huntington o como todos lo conocemos (Mal de Sambito). Es una enfermedad genética que degenera las neuronas, se manifiesta por el movimiento involuntario de la persona. A nivel mundial, es en Venezuela donde hay mayor concentración de estos enfermos.

ESCULTURA

Franz Messerschmidt

Imagen 44. Franz Messerschmidt

<http://arteterapiahumanista.blogspot.com.es/2011/05/la-extrana-historia-de-franz-xaver.html>

Franz Xaver Messerschmidt (Wiesensteig entonces Baviera hoy Baden-Wurtemberg, 6 de febrero de 1736 - Presburgo, 19 de agosto de 1783) fue un escultor alemán entre los periodos Barroco y Neoclásico, se educó en Munich, Graz y en la Academia de Arte de Viena.

Discípulo de Hermes Trimegisto y la Fisiognomía es especialmente conocido por su colección de 69 bustos que representaban 64 expresiones faciales exageradas.

Preso de sus alucinaciones y fobias, vivió apartado del mundo y se cree que murió de la Enfermedad de Crohn.

Judith Scott

Judith Scott fue un artista estadounidense de renombre internacional, gracias a su hermana melliza Joyce. Nació el 1 de mayo de 1943 y falleció el 15 de marzo de 2005. Judith Scott padece de sordomudez congénita, y con síndrome de Down. Judith Scott trabajó en el Creative Growth Art Center en Oakland, California

Imagen 45. Judith Scott

http://elpais.com/diario/2006/11/26/eps/1164526009_850215.html

Imagen 46. http://elarteenlainfancia.blogspot.com.es/2012/11/diario-personal-veronica_13.html

TEATRO

Dramaterapia

LA DRAMATERAPIA es el empleo del arte dramático creativo para lograr objetivos terapéuticos tales como la sensación de alivio, integración física y emocional, desarrollo de la personalidad. La dramaterapia se sirve del teatro como instrumento, gracias al cual, podemos acercarnos a los problemas emocionales del paciente/cliente/actor. Dicho "instrumento" son propuestas de ejercicios, improvisaciones teatrales y finalmente trabajo en base a obras de teatro. En el contenido de sus guiones aparecen problemas humanos, conflictos, dificultades y alegrías.

Imagen 47 y 48. Dramaterapia

<http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/09/orienteproximo/1236595539.html>

Psicodrama

Se trata de una terapia de improvisación catártica que inventó Jacob Levy Moreno con el teatro impromptu durante tres años en el siglo XX. Los pacientes interpretan los acontecimientos de su vida a partir de acciones dramáticas. El psicodrama tiene como objetivos:

- Explorar nuevas opciones de conducta
- Mejorar la comprensión de las situaciones y los puntos de vista de los demás

-Expresar y reconocer sentimientos, motivaciones...

Todo esto se consigue mediante la espontaneidad y la acción corporal.

Danzaterapia

La Danzaterapia es un método psicoterapéutico que surgió en los Estados Unidos en la década del 40.

Marian Chace, Trudi Schoop, Lilian Espenak y Mary Whitehouse son las fundadoras de las distintas modalidades de la danza como terapia.

Según la danzaterapia, mente, cuerpo y alma forman una unidad psicofísica e interactúan constantemente unas con otras. El movimiento y la postura influyen en el pensamiento y los sentimientos. La meta esencial de la danzaterapia es permitir la unión entre mente, cuerpo y alma.

Imagen 48. <http://blog.100natural.com/2013/04/danzaterapia-liberate-bailando.html>

Imagen 49. <http://lacumbredelego.files.wordpress.com/2010/01/danzaterapia.jpg>

LITERATURA

Escritura terapéutica

Imagen 50. Escritura Terapéutica

<http://www.palmapsycho.com/index.php/es/trastornos/57-escritura-terapeutica>

La escritura terapéutica está dirigida a los que quieran vivir a fondo los poderes liberadores, analgésicos y reconstituyentes de la escritura.

Mediante ella se intenta que la persona exprese sus emociones a través de la narración.

POESÍA

El contenido de la poesía siempre ha sido el sentimiento.

La escritura y la lectura de la poesía son un vehículo para entrar en contacto con el misterio de la vida y con el mundo interior del paciente.

La poesía se utiliza de dos modos diferentes en la terapia:

1. Como creación y producción del individuo
2. Como lectura que aporta la identificación de sentimientos y emociones.

La poesía como forma de terapia tiene repercusiones en las facetas creativas e intelectuales del paciente, tanto como en la curación de conflictos emocionales.

Los poemas sirven como exploración de estados de ánimo.

MÚSICA

MUSICOTERAPIA.

La música se ha aplicado en el entorno médico para ayudar a pacientes con diversas enfermedades y esta práctica se conoce como musicoterapia.

El sonido es capaz de curar, por la influencia que tiene en la materia, ya que las vibraciones crean campos de energía de resonancia y movimiento en el espacio donde se producen.

5. El diario de artista de Frida Kalho/William Blake/Kubin

Frida Kahlo

Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, México, fue la tercera de cuatro hijas de Matilde Calderón y Guillermo Kahlo.

A los 6 años enferma de poliomielitis, pie y pierna quedan rezagados.

Su padre Guillermo Kahlo fotógrafo de profesión y pintor de afición enseñó a Frida a utilizar la cámara, revelar fotos, retocar y colorear.

En 1925 Frida sufre un tremendo accidente de autobús, resultó gravemente herida de la columna y ha de guardar cama durante nueve meses con un corsé.

Es en este momento de enfermedad cuando comenzó a realizar sus autorretratos que le ayudaron a sobrellevar la enfermedad.

Los retratos de cabeza o de busto son frecuentemente complementados mediante atributos que poseen un significado simbólico.

Los retratos de cuerpo entero, que en muchos casos están integrados en una representación escénica, están marcados en su mayoría por la biografía de la artista:

la relación con su marido Diego Rivera, la forma de sentir su cuerpo, el estado de salud-determinado por las consecuencias del accidente-, la incapacidad de tener hijos, así como su filosofía de la naturaleza y de la vida y su visión del mundo.

Imagen 51. Frida Kahlo. Autorretrato con collar de espinas, 1940
http://thelucidprojects.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/exposicion_heroinas_frida.jpg

Imagen 52. Frida Kahlo. La columna rota <http://www.artsheaven.com/>
Imagen 53. Frida Kahlo. Sin esperanza

Frida Kahlo comenzó a escribir un diario en 1942. En él comenta los sucesos del presente, se remonta a su pasado (infancia y juventud), reflexiona acerca de la sexualidad, fertilidad, magia, esoterismo, su propio padecer físico, por medio de estudios de acuarela, tinta de color y aguadas.

Imagen 55 y 56. Diario de artista de Frida Kahlo

William Blake. Los libros proféticos

William Blake nació en Londres en 1757, hijo de un calcetero y una madre vinculada a la iglesia de Moravia. Tuvo la Biblia como referencia mística y la libertad como único Dios verdadero. Se enmarca dentro de lo simbólico y mitológico.

Tenía por referentes artísticos a Rafael y Miguel Ángel, Los Libros Proféticos del poeta y artista inglés del siglo xviii William Blake son una serie de largas e interrelacionadas obras poéticas fundamentadas en la propia mitología personal de Blake.

Blake elaboró una mitología personal inventada (mitopoeia). La mitopoeia es en gran parte de inspiración bíblica; aparte de eso, se ha debatido ampliamente tanto su contenido político como religioso.

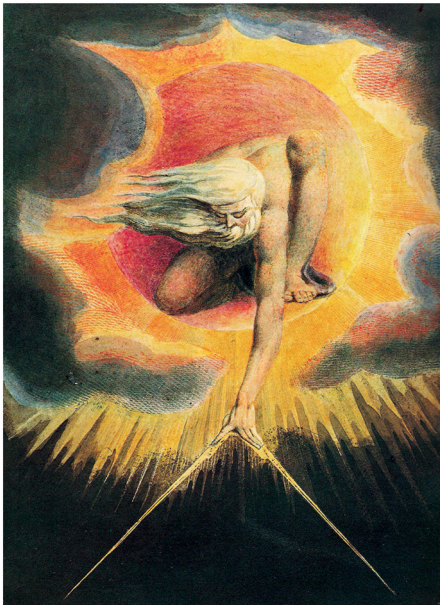

Imagen 57 El anciano de los días. William Blake

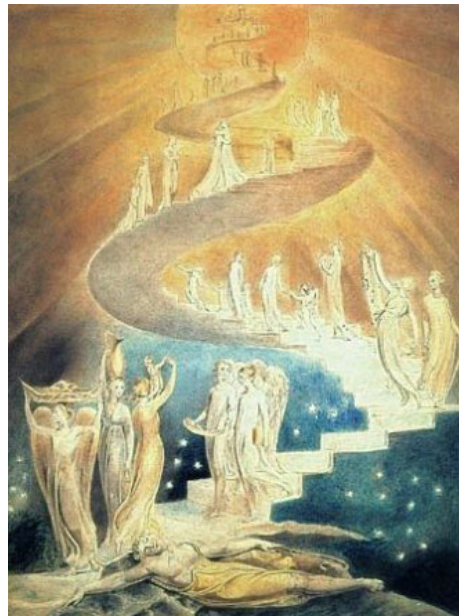

Imagen 58 La escalera de Jacob. William Blake

Alfred Leopold Isidor Kubin

(10 de abril de 1877 – 20 de agosto de 1959) Ilustrador expresionista austriaco y escritor ocasional, descendiente de ancestros checos.

Alfred Kubin, dibujante austriaco y aprendiz de fotógrafo de Klagenfurt, (Litoměřice, Bohemia, 10 de Abril de 1877- 20 de Agosto de 1959).

En su juventud, considerado clínicamente loco (debido a ello estuvo ingresado en una clínica mental), incluso intentó suicidarse en 1896 ante la tumba de su madre, sin embargo el arma se encasquilló.

Tan sólo un año después, se traslada a Munich para ingresar en la escuela privada del pintor expresionista alemán Karl Schmidt Rottluff. Posteriormente a comienzos del siglo XX (1901), entra en contacto con la obra gráfica de Max Klinger, la cual supondrá una enorme influencia para su evolución y desarrollo artístico

Miembro de la Nueva Asociación de artistas y de la Blauer Reiter. Su estilo, mezcla de: elementos oníricos, fantásticos, tenebrosos y propios de alucinaciones cercanas al terror, delatan la personalidad de un autor inconfundible y retorcido entre tinieblas.

Pesadillas basadas en una amalgama de arañas, demonios, murciélagos atacantes, cadáveres, monstruos o el erotismo y la figura de la mujer como elemento central de sus pensamientos, completan el abanico temático de su producción.

Imagen 59 Flores del mal. Kubin

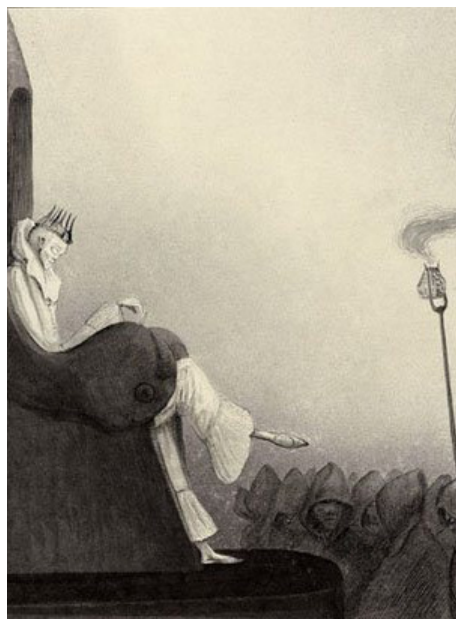
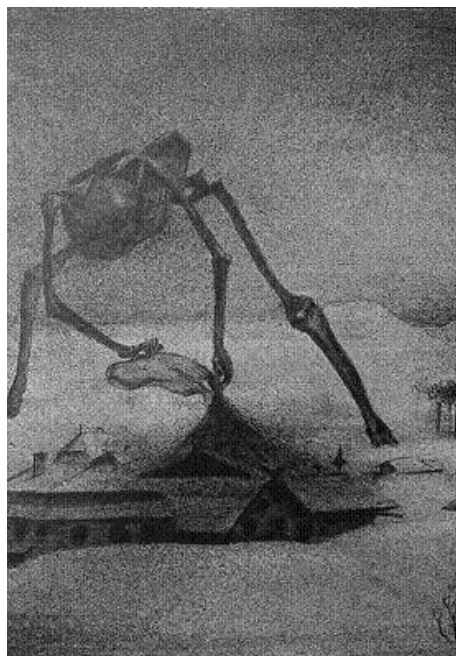

Imagen 60 El último Rey. Kubin

Imagen 61. Autoobservación. Kubin

Imagen 62 Epidemia. Kubin

6. Conceptualización de la obra realizada

En este apartado trataremos de aplicar nuestra investigación teórica a la parte práctica, por medio de obra artística, para ello, realizaremos diarios escritos/pictóricos, dibujos, pinturas.

El concepto principal de nuestro TFM es el de investigar cómo el arte y en concreto el diario de artista sirve como herramienta de comunicación y expresión para poder sobrellevar una enfermedad.

En este capítulo vamos a agrupar diferentes dibujos y pinturas extraídos de los diarios de artista por temáticas y simbolismos, con el fin de extraer los diversos conceptos que observamos en las obras y su significado.

PRINCIPALES CONCEPTOS ABORDADOS:

CONCEPTO TRATADO

SIMBOLOS UTILIZADOS

OBSCURIDAD/TRISTEZA

1-Color negro, nebulosas

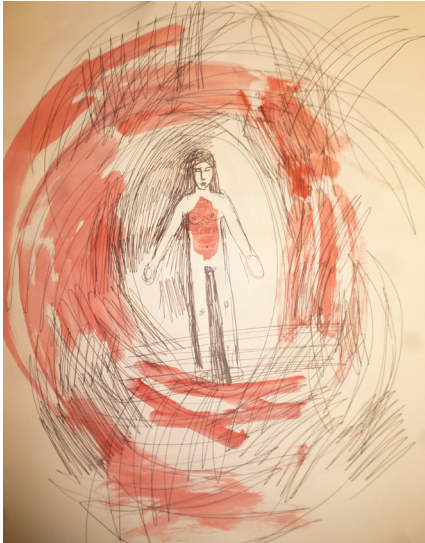

- 2-Rostro con lágrimas
- Rayado con tinta china para mostrar dramatismo
- Ojos cerrados

Imagen 64. Lágrimas

Imagen 65. Dolor acumulado.

DOLOR

- 3.-Color rojo
- Formas viscerales
- Grafismos violentos
- Persona cuyo interior sangra

Imagen 66

Imagen 67

4. Entrañas

-Grafismos lineales formando músculos, recuerda al interior de las vísceras.

INCERTIDUMBRE

-Laberintos

-Colores neutros

-Laberinto circular
-Lineas continuas

Imagen 68.Laberinto.
Imagen 69. Laberinto2

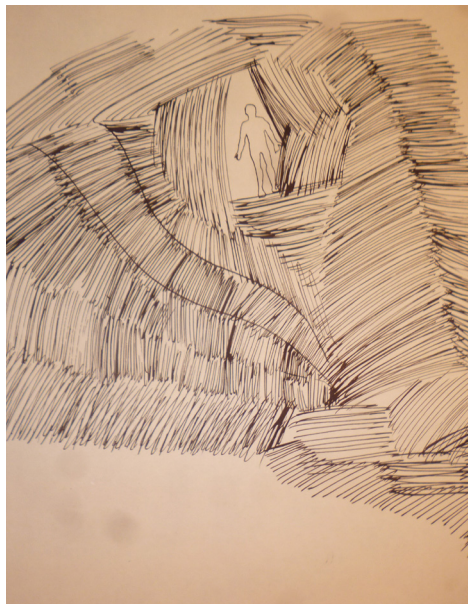
-Interior del Laberinto rojizo

-Rostro en cuya frente se dibuja un laberinto

Imagen 70. Incertidumbre.
Imagen 71. Miedos

MIEDOS

-Persona rodeada de oscuridad
-Rayado línea

ENTRAÑAS

- Formas puntiagudas
- Formas orgánicas

Imagen 72. Entrañas 2.

Imagen 73 . Dolor acumulado.

- Rayado lineal
- Color rojizo

CORAZAS

Imagen 74. Coraza

Imagen 75. Crecer desde las propias cenizas

- Persona que se encuentra en el interior de una burbuja o cubierta.
- Colores rojizos y negros
- Rayados circulares

- Corazón rodeado de oscuridad, sobre él crece un árbol

TÚNEL

- Lineas que se entrecruzan en bolígrafo
- sensación de profundidad como en un túnel

Imagen 76. Túnel 1.

Imagen 77. Túnel 2.

- Lineas que se entrecruzan rojizas y negras

TRANSFORMACIÓN

Imagen 78. Valentía para salir adelante

Imagen 79. transformación 1

-Persona que cae y se vuelve a levantar

-Tonos azulados y amarillentos

-Se observa la transformación de una persona desde su propia muerte que se simboliza con una tumba hasta la iluminación.

-Tonos azulados y amarillentos

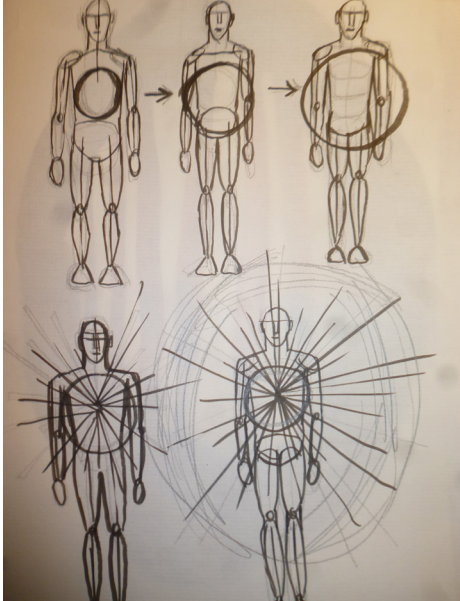

Imagen 80. Transformación 2

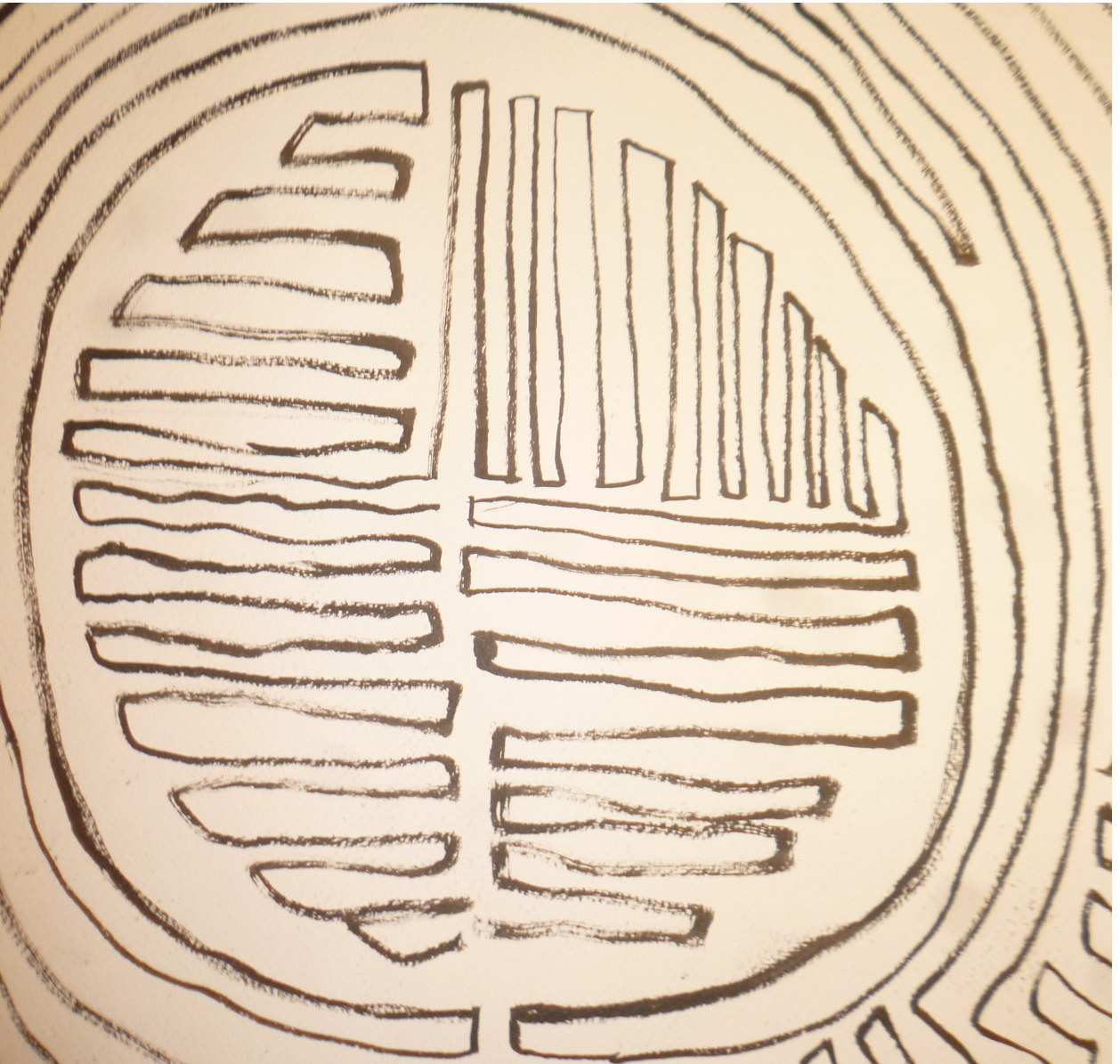
Imagen 81. Transformación 3

-Persona en cuyo centro se encuentra un círculo que se va expandiendo y produce luz, este círculo simboliza la propia alma.

-La transformación se representa en esta imagen por medio de un feto que crece y se transforma en una persona que va hacia luz.

7. Descripción técnica y tecnológica de la obra

Diario de una enfermedad. Dibujos y acuarelas.

La obra artística consiste en una serie de dibujos, acuarelas y libros de artista realizados durante el periodo de una enfermedad. Los dibujos se han creado por medio de grafito, tinta china y rotulador.

Imagen 82. Rodeada de Oscuridad

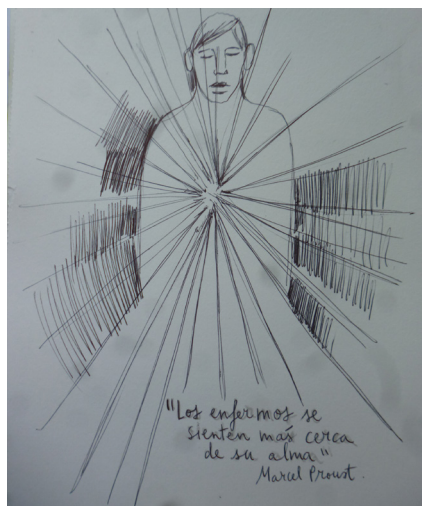
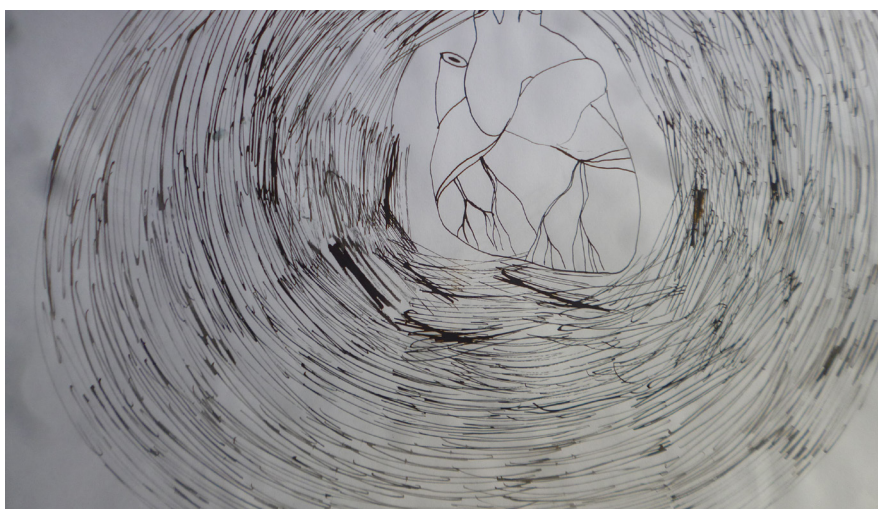

Imagen 83. Los enfermos se sienten más cerca de su alma

Imagen 84. Corazón

En las pinturas se ha utilizado la técnica ilustrativa de la acuarela y el gouache.

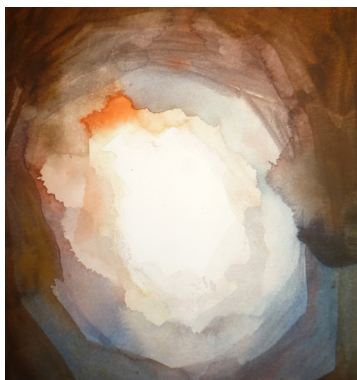

Imagen 85. Creciendo desde el corazón.

Imagen 86. Vida

Imagen 87. Laberinto con acuarelas

Imagen 88. No se turbe vuestro corazón

Imagen 89. Aguadas

En las obras podemos observar la evolución de la enfermedad, es interesante por ello plasmar el proceso de transformación y de curación a través del arte.

RECURSOS PICTÓRICOS UTILIZADOS

-Aguadas con la técnica de la acuarela

Imagen 90. Aguadas 1

Imagen 91. Aguadas 2

Imagen 92. Aguadas 3

Imagen 93. Aguadas 4

-Transparencias y superposición de planos

-Trasposición de una imagen por contacto

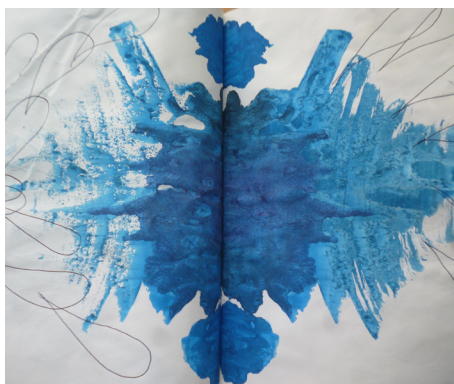

Imagen 94-99. Trasposición de una imagen por contacto.

-Transparencia de una imagen por medio del rotulador permanente que se refleja en la página siguiente de modo que se crean superposiciones.

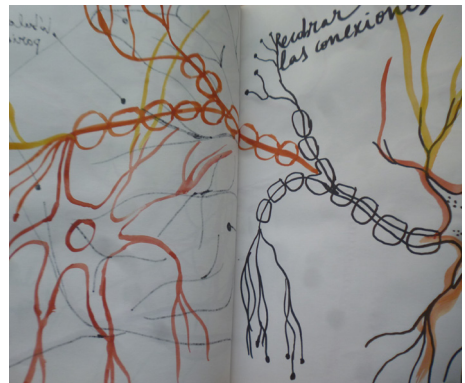
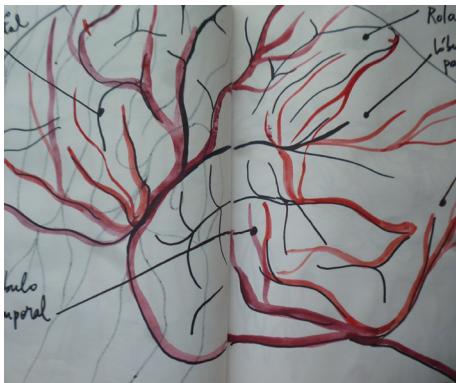
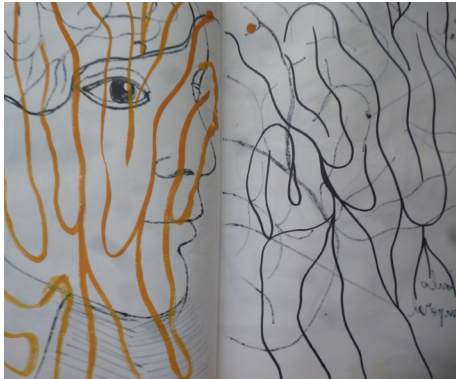

Imagen 100. Neuronas 1

Imagen 101. Neuronas 2

Imagen 102. Neuronas 3

Imagen 103. Neuronas 4

Imagen 104. Neuronas 5

El rotulador permanente se ha utilizado para crear las formas orgánicas vinculadas al cerebro y a las terminaciones nerviosas, se ha combinado esta técnica con la acuarela, dando pequeños toques de color para los fondos y reforzando las terminaciones nerviosas del cerebro.

-Collage creado con pétalos de rosa superpuestos a una acuarela.

-Huellas dactilares superpuestas

Imagen 105. Collage 1.

Imagen 106. Collage 2.

Imagen 107. Collage 3.

Imagen 108. Collage 4.

RECURSOS GRÁFICOS UTILIZADOS

1-Trazos violentos con el pincel y la tinta china

2. Rayado lineal con la tinta china para crear formas y espacios

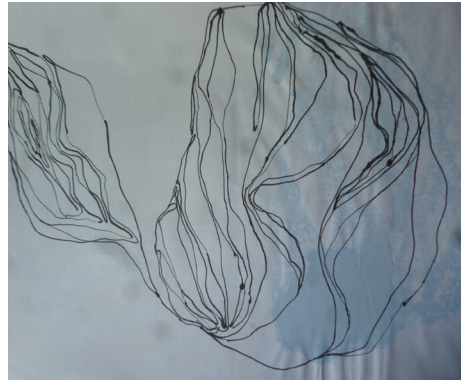
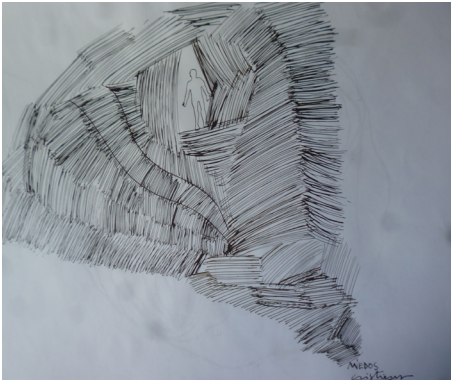

Imagen 109. Oscuridad 2

Imagen 110. Oscuridad 3

Imagen 111. Oscuridad 4

Imagen 114. Formas orgánicas

8. Reflexión sobre el proceso de trabajo.

Diario de una enfermedad. Dibujos y acuarelas.

Proceso de trabajo:

El proceso de trabajo debe ser sencillo, para facilitar la expresión de una manera natural y casi inmediata.

Por eso, la técnica a emplear no es complicada, es la tradicional, el gesto de coger un lápiz y deslizarlo libremente por el papel, o un simple bolígrafo que se encuentra a mano, o las posibilidades expresivas de la acuarela... se persigue una vinculación directa entre mano, gesto y expresión.

No hay dibujos preparatorios, hay pura expresividad. Por tanto el proceso de trabajo reside en el hecho en sí de ir llenando una hoja cada día a medida que evoluciona la enfermedad.

El diario es en sí mismo un proceso artístico, pero en el que no tiene especial relevancia la técnica empleado, o el proceso técnico.

No se pretende una obra acabada, ni siquiera un discurso, simplemente un proceso de creación que acompañe a la evolución de una enfermedad.

El concepto principal que se quiere abordar en la obra artística es el de plasmar las diferentes fases de una enfermedad, por otro lado transmitir el poder transformador del arte a través de la creación.

En este apartado hemos realizado un esquema donde se plasman las diferentes fases de la enfermedad y los dibujos/pinturas realizados para poder observar la evolución del proceso.

Comienzo de la enfermedad. Fase de oscuridad

Izquierda. Imagen 115
Oscuridad

Derecha. Imagen 116
Oscuridad 2

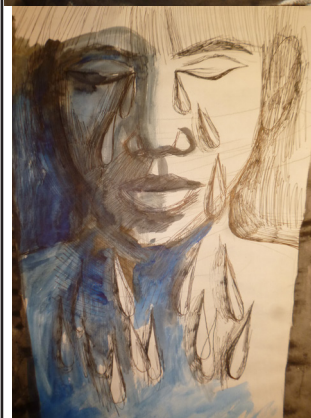
izquierda. Imagen 117
Oscuridad 3

Derecha. Imagen 118
Oscuridad 4

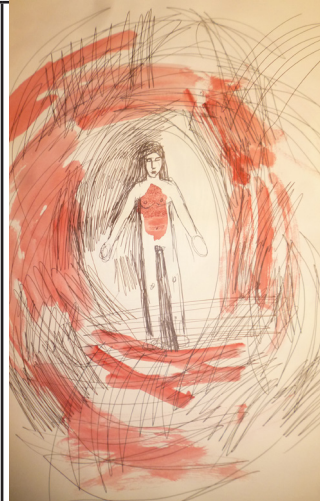
izquierda. Imagen 119
Lágrimas

Derecha. Imagen 120
Coraza

Desencadenamiento de la enfermedad.

izquierda. Imagen 121
Caminar
Derecha. Imagen 122
Dolor

izquierda. Imagen 123
Muerte en vida
Derecha. Imagen 124
Desnudez y fragilidad

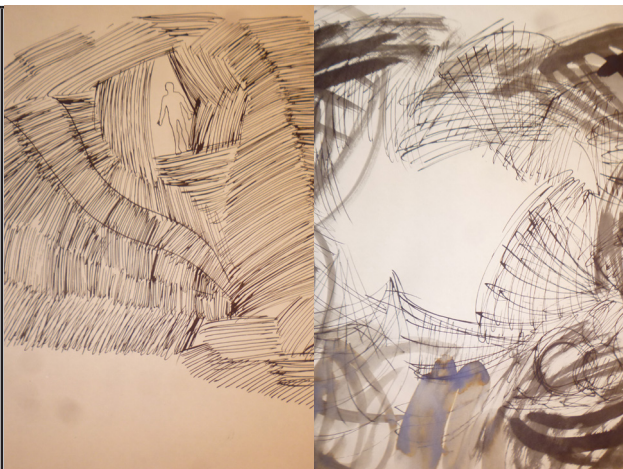

Fase de incertidumbre

izquierda. Imagen 125
Laberinto
Derecha. Imagen 126
Vivir en la incertidumbre

izquierda. Imagen 127
Miedos
Derecha. Imagen 128
Oscuridad

Fase de Transformación.

izquierda. Imagen 129
Valentia
Derecha. Imagen 130
Transformación

izquierda. Imagen 131
Iluminación
Derecha. Imagen 132
Iluminación 2

9. Presentación, análisis y descripción de la obra realizada.

9. Presentación, análisis y descripción de la obra realizada.

La obra consiste en una serie de libros de artista, dibujos y acuarelas realizados durante el periodo de una enfermedad, se puede observar claramente el proceso psicológico y mental y la evolución de la enfermedad.

Imagen 133. Oscuridad

Imagen 134. Crecer desde las propias cenizas

Imagen 135. Caminar

Estas imágenes están extraídas del primer libro de artista realizado durante el comienzo de la enfermedad.

La primera imagen muestra a un personaje durmiendo rodeado de oscuridad, un foco de luz ilumina la escena. La obra está cargada de simbolismo y misticismo.

La segunda imagen refleja el árbol de la vida que surge de un corazón cuyo interior está ennegrecido, plasma la idea de resurgir de las cenizas.

La tercera imagen muestra la evolución de una persona, desde que está acurrucada y encerrada en su burbuja hasta que comienza a caminar.

Reflejar los sentimientos a través del simbolismo es una constante, se pretende crear metáforas visuales con el fin de transmitir sensaciones y trasladar al espectador a la emoción vivida.

Según esta tesis, antes que el miedo a la muerte el laberinto evoca el miedo a la vida

Imagen 136. Coraza

Imagen 137. Paso del tiempo

Imagen 138. Laberinto

La obra titulada “Coraza” muestra un personaje dentro de una piedra o una roca, es una envoltura que rodea a la persona, como si de un feto se tratase espera su nacimiento.

La obra titulada “Tiempo” refleja la eternidad. Se muestran unos relojes cuyas manillas están en continuo movimiento, flotan en la oscuridad. Esta obra refleja el paso del tiempo como una realidad de la vida.

Imagen 139. Detalle de la Obra Laberinto.

Laberinto es una obra llena de simbolismo, en ella se refleja la idea de búsqueda espiritual del hombre. Según el diccionario de símbolos de Jose maria Albert el laberinto representa el reflejo del miedo y la desorientación que el ser humano experimentó cuando la naturaleza se reveló como un entorno hostil.

Según esta tesis, antes que el miedo a la muerte el laberinto evoca el miedo a la vida

En las imágenes tituladas “En la oscuridad” y “El dolor” podemos observar un rostro y un cuerpo rodeados de grafismos. El trazo de la plumilla es violento debido al significado de ambas imágenes, la primera representa un personaje que se encuentra en medio de la oscuridad, de la incertidumbre, la segunda muestra una persona cuyo interior está sangrando, esta imagen refleja el dolor vivido por

Imagen 140. En la oscuridad 1.

Imagen 142. En la Oscuridad 3

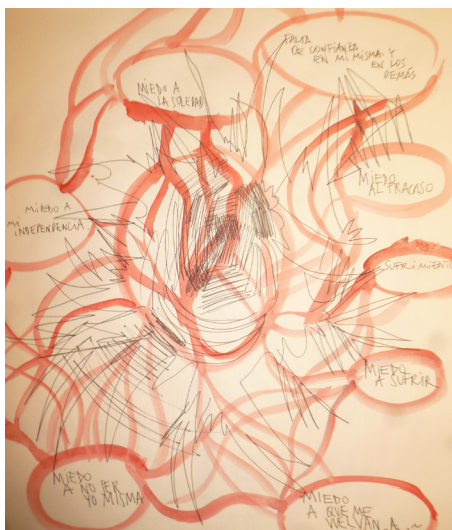
Imagen 141 En la oscuridad 2

Imagen 143. En la Oscuridad 4.

En nuestra investigación cabe destacar que en los momentos más duros de la enfermedad se muestra el dolor por medio del color rojo que simboliza la sangre y formas que simulan venas, arterias entrañas, para representar el interior humano.

Un ejemplo lo tenemos en estas dos imágenes, se pueden observar en la obra titulada “miedos”

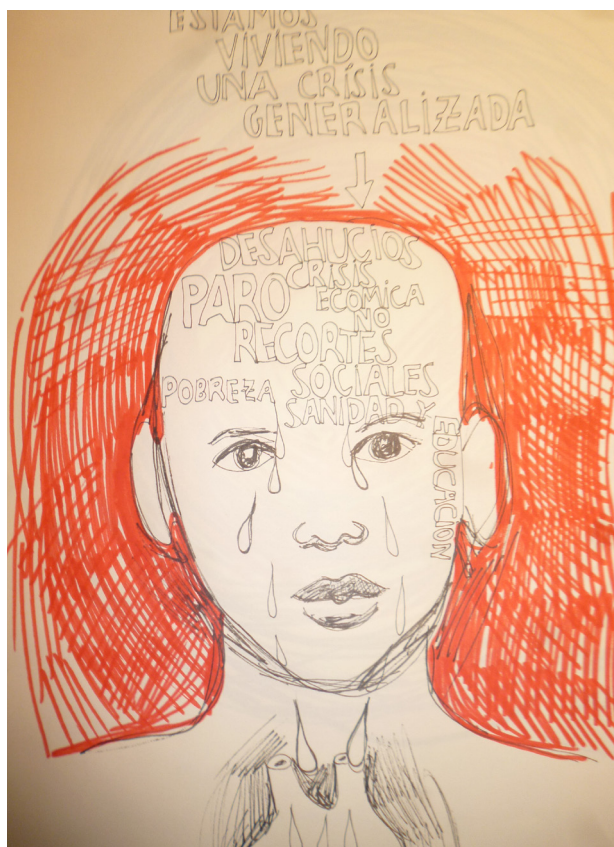
Un trazado de venas que se enganchan unas con otras, en la segunda obra titulada “Entrañas” observamos músculos, como si nos adentráramos en el interior de un cuerpo.

- 144. Entrañas 1
- 145. Entrañas 2
- 146. Entrañas 3

En las obras tituladas “túnel” observamos como este grafismo se hace patente de manera circular, acentuando la acumulación de líneas en las partes más externas y disminuyendo conforme nos adentramos en el centro del círculo, para crear cierta profundidad. El significado del túnel tiene que ver con la idea de que más allá de la oscuridad existe la luz, es decir, más allá del sufrimiento se mantiene la esperanza.

147. Viviendo una crisis generalizada.

La imagen titulada “Viviendo una crisis generalizada” muestra un rostro en cuya cabeza se leen diversas palabras “Desahucios, paro, recortes sociales, crisis económica, pobreza etc.” El personaje llora y a su alrededor lo envuelve una grafismo rojizo símbolo del dolor.

148. Desnudez y fragilidad
149. Vida y muerte

En las imágenes de arriba podemos observar el trazo del lápiz grafito para sombreado el dibujo.

En la obra de la izquierda se representa una persona que se encuentra en posición fetal y con los ojos cerrados, parece que siga dentro del vientre materno.

Este hecho simboliza la idea de letargo. En la obra de la derecha podemos observar fragmentos de un rostro y una persona que se encuentra acurrucada.

Podemos observar abajo a la izquierda un dibujo donde se repite la idea del feto y persona dentro del vientre, este símbolo es recurrente ya que plasma la idea de momento de letargo.

150. Evolución

151. Vivir en la incertidumbre

153. Muerte en vida

Las dos imágenes de la derecha muestran a una persona la primera pisada por la crisis y la incertidumbre, la segunda está muerta en la tumba.

Ambas representan la situación de sufrimiento que vive el ser humano.

154. Positividad

155. Cuidar de uno mismo

156. Cuidar de uno mismo 2

Las imágenes superiores reflejan respectivamente una persona en búsqueda.

La primera a mano izquierda está desnuda y de su corazón surgen bocadillos donde se pueden leer frases positivas, la segunda y la tercera muestra a dos mujeres una cuidando de la otra simbolizando el cuidado de uno mismo. Las imágenes de abajo muestran de izquierda a derecha distintas representaciones. La primera refleja una chica cuyo corazón está enjaulado, la segunda y tercera representan formas orgánicas que recuerdan a rocas simbolizan la dureza de la vida.

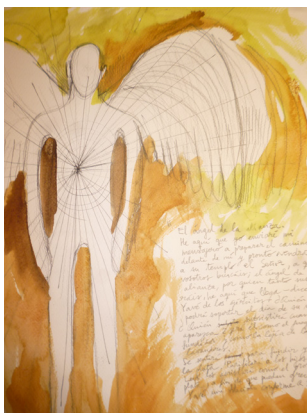
157. Corazón enjaulado

158. Formas inorgánicas 1

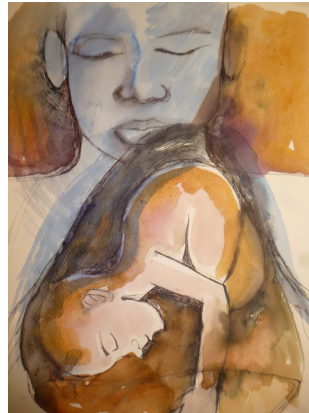
159. Formas inorgánicas 2

160. Crecer desde el corazón

161. Ángel de la luz

162. Nacimiento

La imagen de arriba a la izquierda muestra un corazón de cuyo interior surge un árbol, simboliza el crecer desde el interior de la persona, la segunda imagen representa un ángel que surge de la iluminación, la tercera refleja una persona con los ojos cerrados en cuyo interior un feto está a punto de salir del vientre materno.

163. Oscuridad

164. Lágrimas

165. Transformación

La imagen superior izquierda muestra la absoluta oscuridad e incertidumbre por medio de una aguada de color negro, la segunda imagen refleja un rostro que llora, las lágrimas penetran en el interior, la tercera imagen se trata de la transformación de una persona desde que muere interiormente hasta que resurge iluminada.

166. Tiempo de letargo
167. Iluminación
168. Laberinto

En la imagen de la izquierda podemos observar un feto y una persona adulta dentro de un vientre.

Esta imagen hace referencia al tiempo de letargo para el crecimiento.

La obra del centro representa un rostro con los ojos abiertos, del cuerpo surge una puerta abierta con mucha luz, este símbolo hace referencia a la paz interior.

La imagen de la derecha muestra un laberinto que flota en el aire, esta imagen reflexiona acerca de la búsqueda interior y de los momentos en los que la persona se puede sentir perdida.

169. Transformación

170. Máscaras

La imagen de arriba muestra el tránsito de una persona desde que vuelve a nacer interiormente hasta que se ilumina.

Podemos observar la transformación de la niñez a la fase madura.

En la obra de abajo visualizamos una persona que mira de frente serena, alrededor de ella máscaras que muestran distintas emociones y sentimientos simbolizan el mundo lleno de contradicciones.

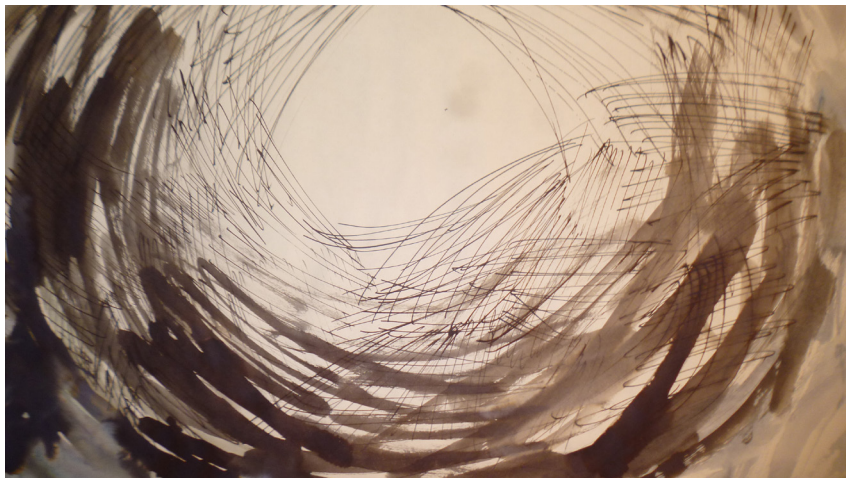

171. Iluminación 2
172. Iluminación 3

La obra titulada Iluminación muestra una persona que le surgen rayos de luz de su interior.

Esta obra transmite la idea de paz interior. La imagen de la abajo titulada "Meditando", refleja a una persona en estado meditativo, los tonos de color son fríos mostrando la idea de la melancolía.

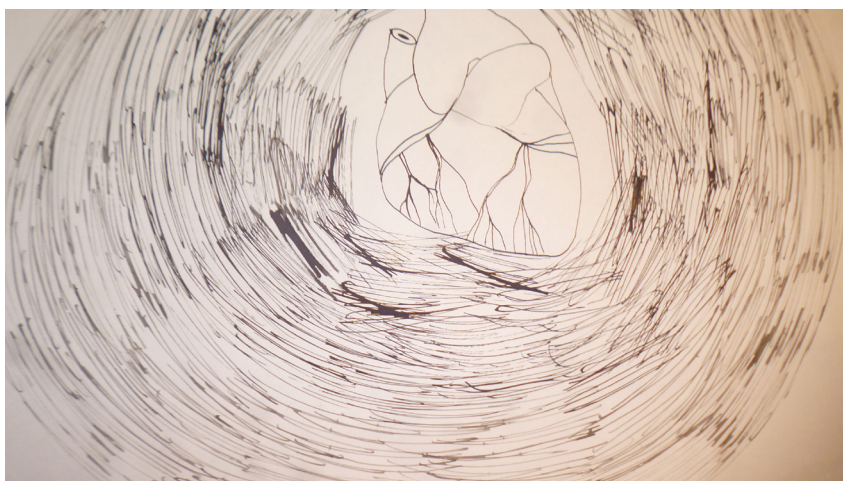

173. Oscuridad

174. Oscuridad 2

Las imágenes tituladas Oscuridad 2 y Corazón rodeado de oscuridad muestran una fase de la enfermedad de incertidumbre, en la que todo está rodeado de dudas.

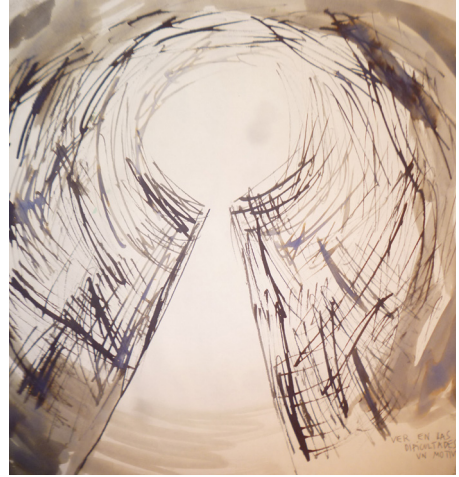
Este hecho se muestra en las obras por medio de trazados con pincel y con el bolígrafo de manera violenta.

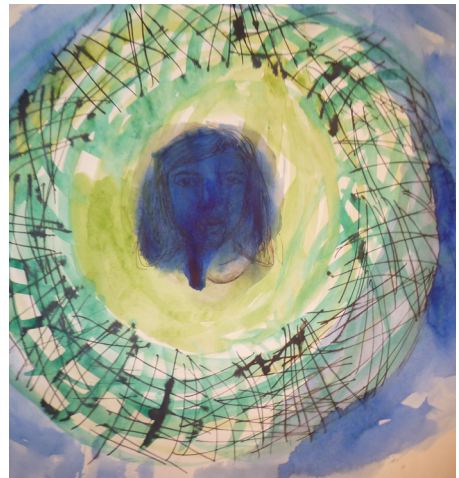
175. Oscuridad 3
176. Oscuridad 4

Oscuridad 3 y 4 muestran túneles y pasadizos oscuros, al final de ellos existe la luz, la esperanza, las imágenes de abajo representan los obstáculos que tenemos en la vida como los miedos que nos encadenan y no nos dejan ser libres.

177. Cadenas
178. Coraza2

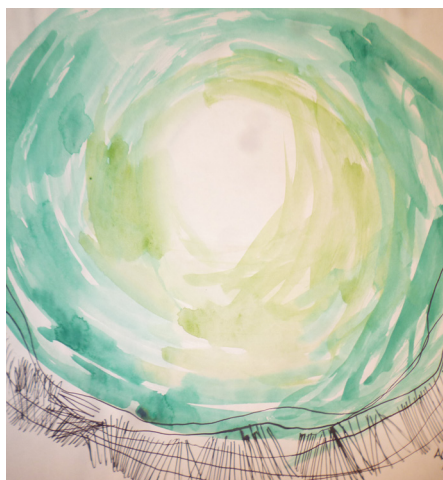

179. Fluir

180. Feto

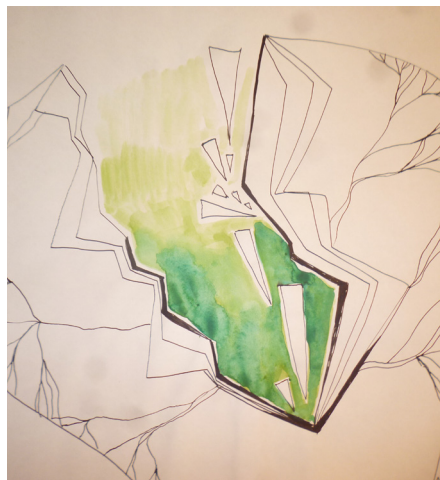

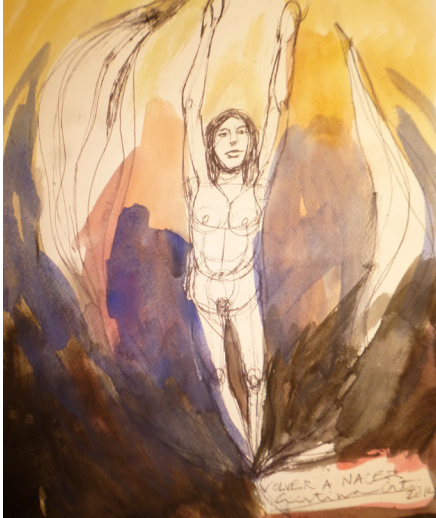
Las imágenes tituladas “Fluir” y feto” representan un renacer en la enfermedad, se trata de un nuevo nacimiento a nivel mental y espiritual, las obras denominadas cadenas y miedos reflejan los impedimentos que tenemos para poder llegar a ser felices.

181. Cadenas 2

182. Miedos

183. Volver a Nacer

184. El árbol de las cenizas

La obra titulada “Volver a Nacer” refleja una nueva etapa, un resurgir en la enfermedad, se ha tratado con tonalidades y colores vivos, representa a una persona que rompe un cascarón en el que se encontraba anclada.

“El árbol de las cenizas” “Dolor y oscuridad” representan los momentos de flaqueza del ser humano.

185. Dolor y oscuridad

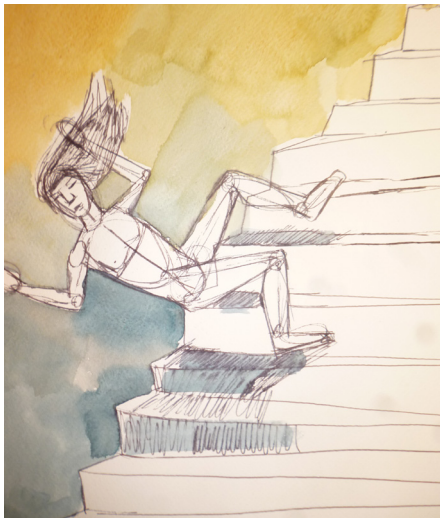
186. Cuidarse

187. Hacer frente a los miedos
188. Lágrimas 2

“Hacer frente a los miedos” refleja una persona que lucha frente a su propia oscuridad, la obra “Lágrimas” retrata un rostro triste y lleno de lágrimas, pero éstas purifican al ser humano. En la obra denominada “caer” observamos una persona que se precipita desde unas escaleras representando la idea de la frustración, en la obra laberinto interior se representa la incertidumbre.

189 Caer
190. laberinto interior

LIBRO DE LAS TRANSFORMACIONES

191. Libro de las transformaciones 1

192. Libro de las transformaciones 2

192. Libro de las transformaciones 3

193. Libro de las transformaciones 4

El libro de las transformaciones es una obra compleja.

En ella se refleja el proceso y evolución de la enfermedad, los distintos estados de ánimo producidos durante el trance, todo ello mediante ilustraciones que se interrelacionan unas con otras.

Podemos observar los sentimientos y emociones vividas mediante imágenes, el libro se compone tan solo de obras visuales y tiene muy poco texto escrito, tan solo frases o palabras que definan el estado vivido en la enfermedad.

Este libro ha sido una herramienta catártica, en él se han trasladado y se han comunicado los distintos sentimientos que hemos desarrollado durante el tiempo en convalecencia.

Se tratan de obras muy expresivas y llenas de contenido simbólico.

Las ilustraciones se han realizado mediante la técnica de la acuarela, el gouache, la tinta china, collage etc.

Se ha buscado así mismo experimentar con las diferentes técnicas, dejando huellas de manos, superponiendo imágenes mediante el permanente, creando aguadas y dejando rastros con el pincel...

194 Libro de las transformaciones 5

195. Libro de las transformaciones 6

195. Libro de las transformaciones 7

196. Libro de las transformaciones 8

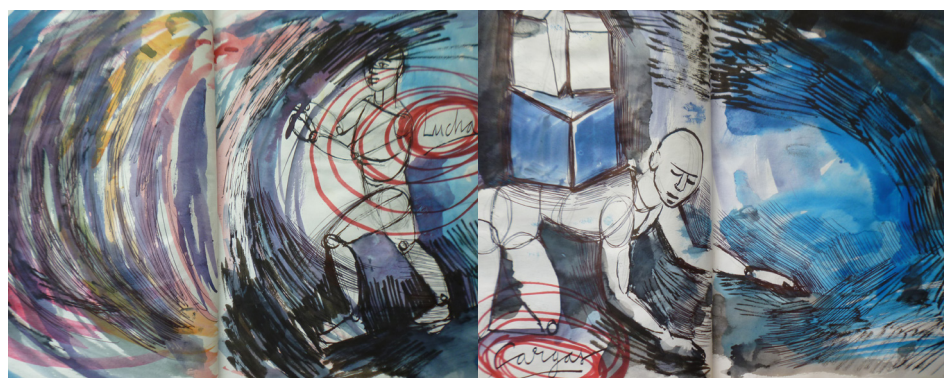
197 y 198.

198 y 199. Libro de las transformaciones 9

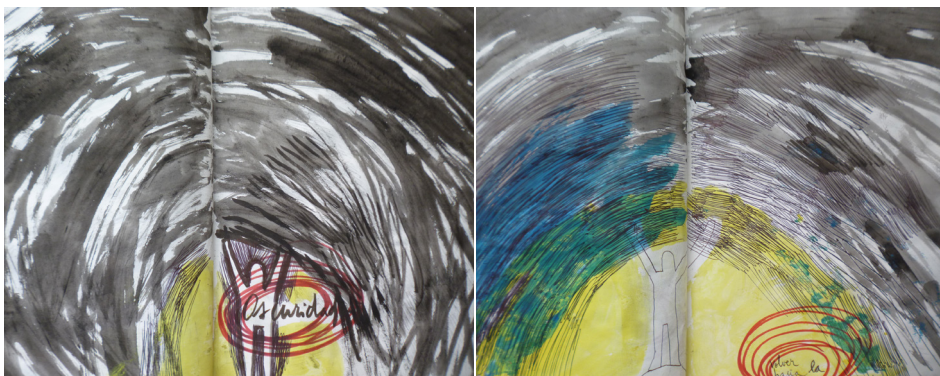

200 y 201. Libro de las transformaciones 10

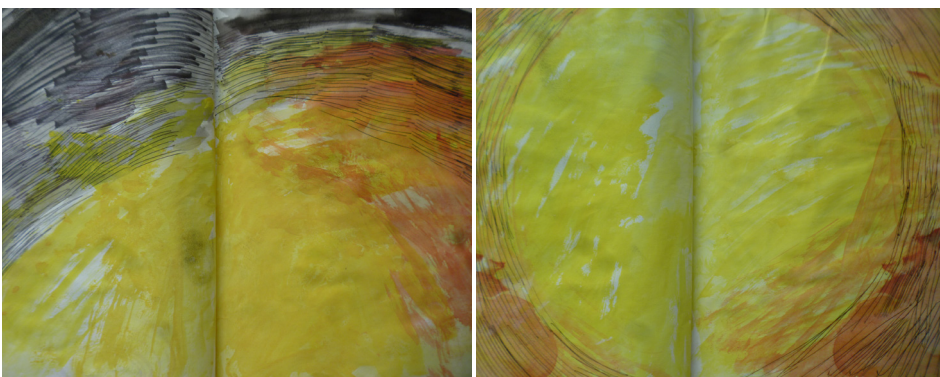

202 y 203. Libro de las transformaciones 11

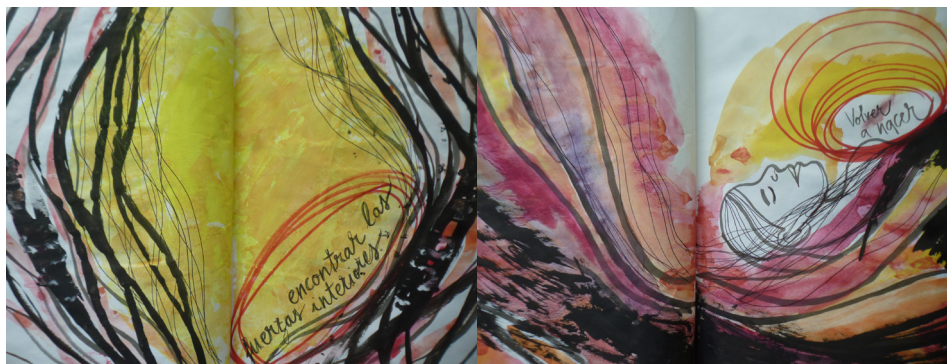
204. y 205. Libro de las transformaciones 12

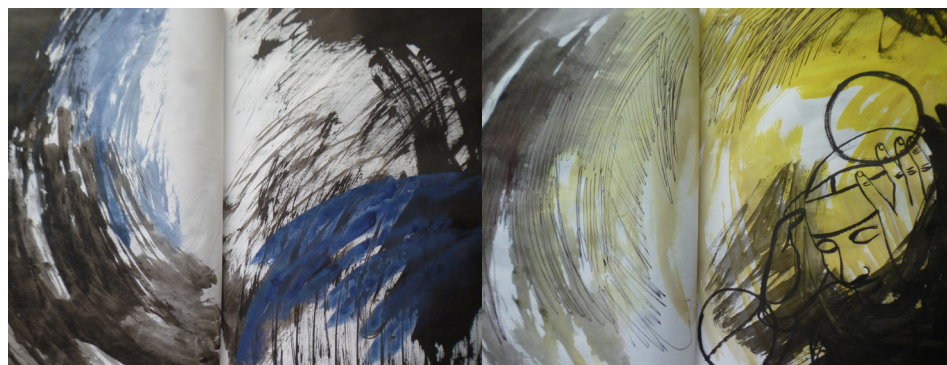
206. y 207. Libro de las transformaciones 13

208. y 209. Libro de las transformaciones 14

210 y 211. Libro de las transformaciones 15

212 y 213. Libro de las transformaciones 16

214 y 215. Libro de las transformaciones 17

216 y 217 Libro de las transformaciones 18

218 y 219. Libro de las transformaciones 19

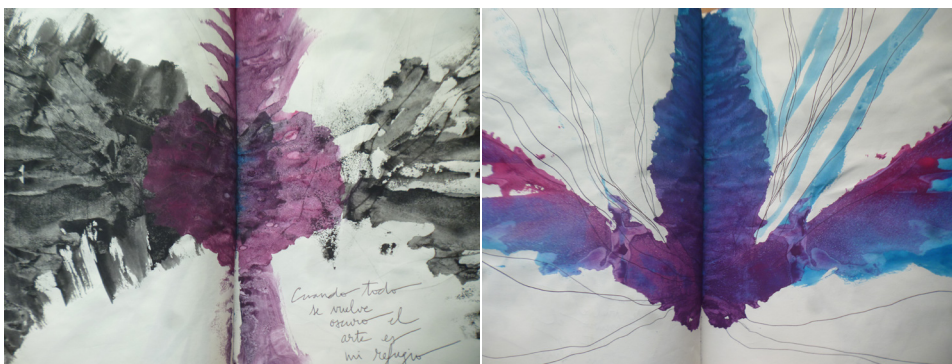
220 y 221. Libro de las transformaciones 20

222 y 223. Libro de las transformaciones 21

224 y 225. Libro de las transformaciones 22

226 y 227. Libro de las transformaciones 23

228 y 229. Libro de las transformaciones 24

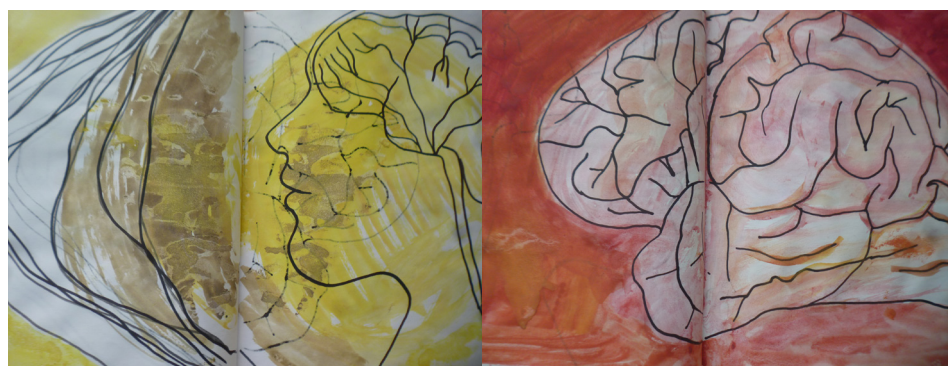
230 y 231. Libro de las transformaciones 25

232 y 233. Libro de las transformaciones 26

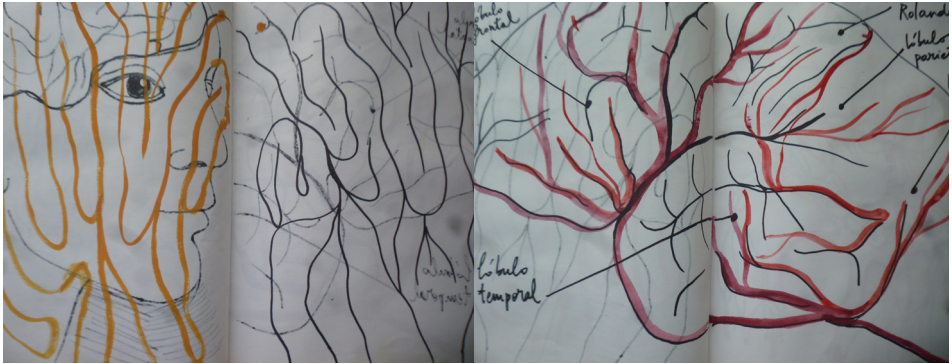
234 y 235. Libro de las transformaciones 27

236 y 237. Libro de las transformaciones 28

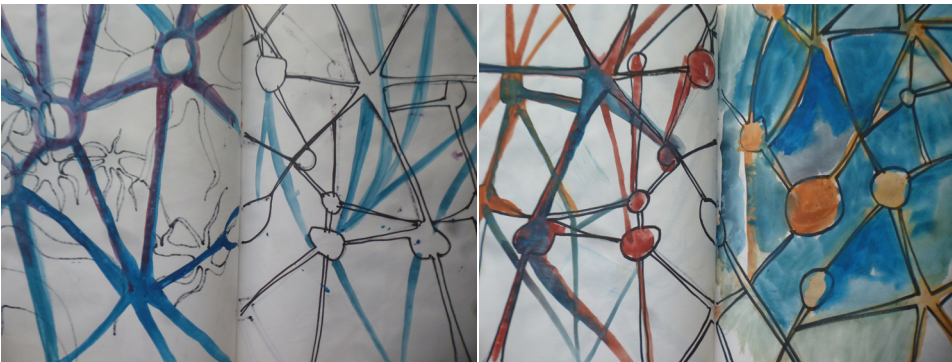
238 y 239. Libro de las transformaciones 29

240 y 241. Libro de las transformaciones 30

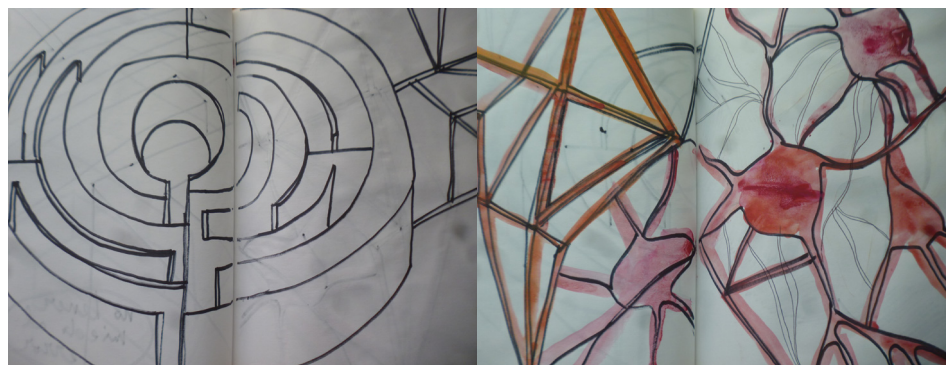
242 y 243. Libro de las transformaciones 31

244 y 245. Libro de las transformaciones 32

246 y 247. Libro de las transformaciones 33

248 y 249. Libro de las transformaciones 34

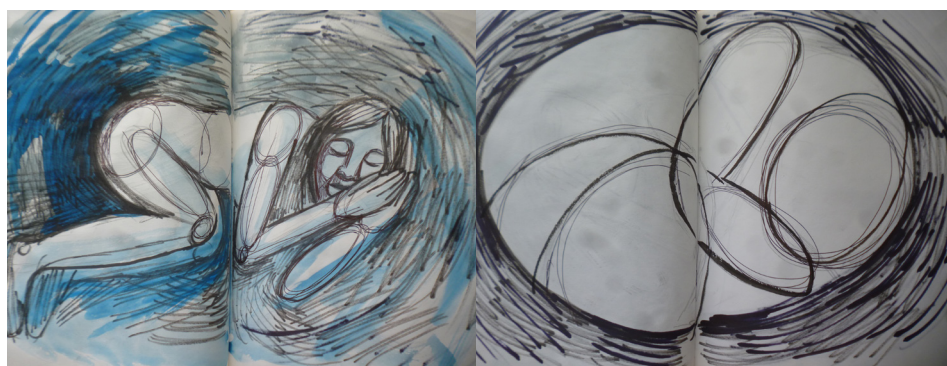

250 y 251. Libro de las transformaciones 35

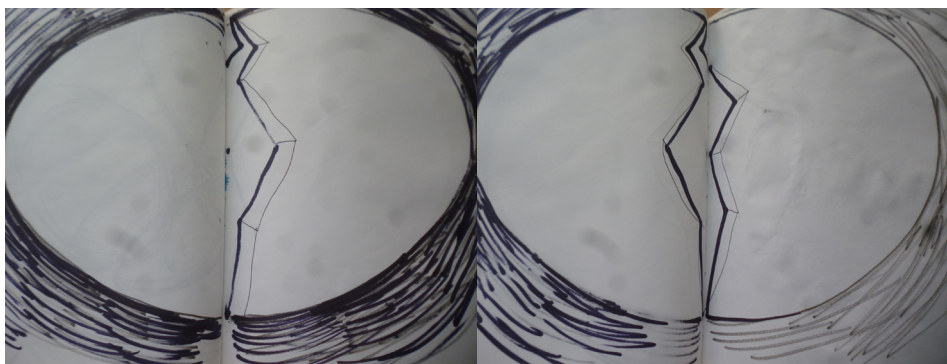

252 y 253

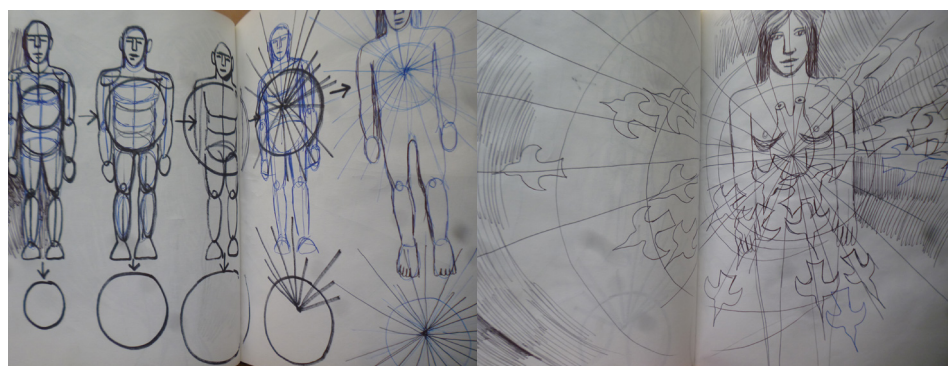
254 y 255. Libro de las transformaciones 36

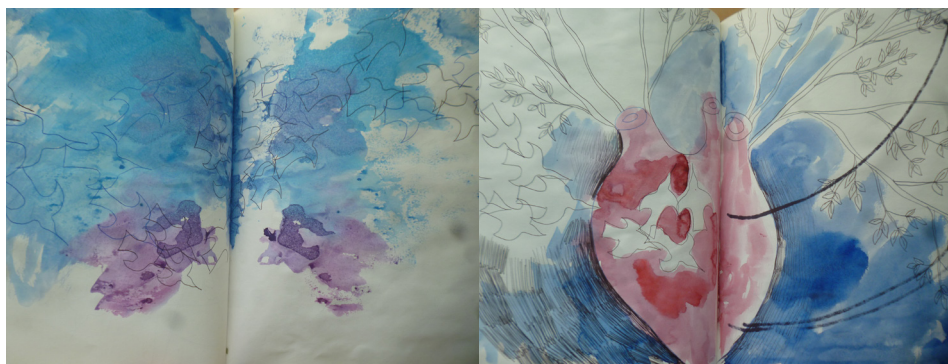
256 y 257. Libro de las transformaciones 37

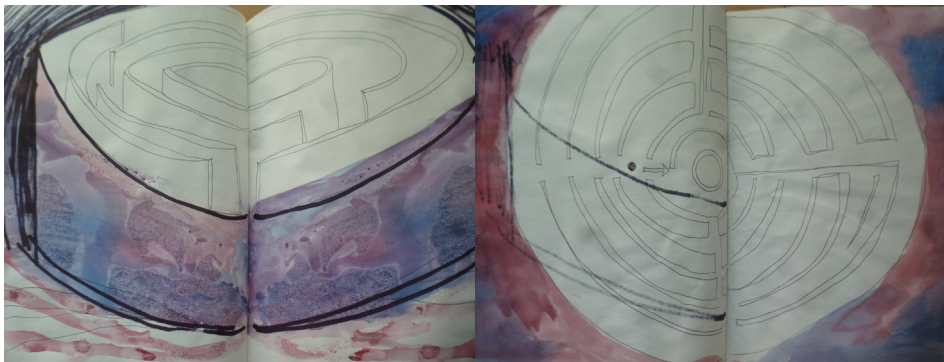
258 y 259. Libro de las transformaciones 38

260 y 261. Libro de las transformaciones 39

262 y 263. Libro de las transformaciones 40

264 y 265. Libro de las transformaciones 40.

266 y 267. Libro de las transformaciones 41.

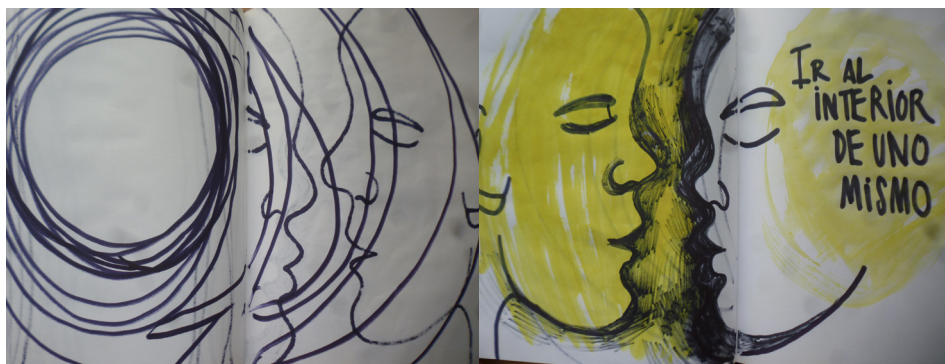
268 y 269. Libro de las transformaciones 42

270 y 271. Libro de las transformaciones 43

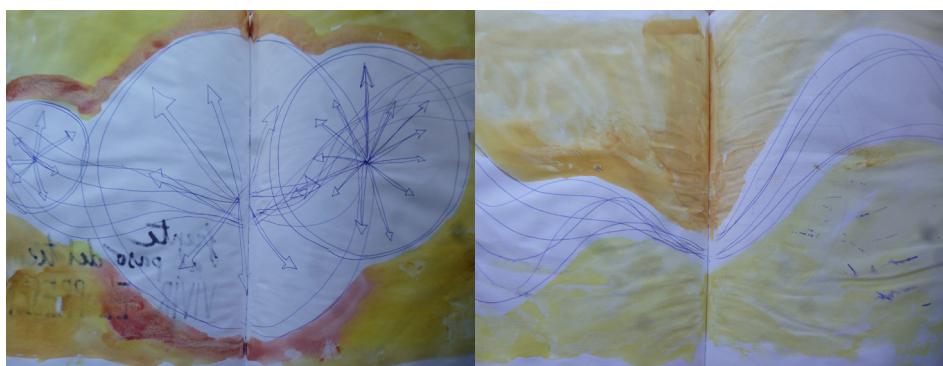
272 y 273. Libro de las transformaciones 44

274 y 275. Libro de las transformaciones 45

276 y 277. Libro de las transformaciones 46

278 y 279. Libro de las transformaciones 47

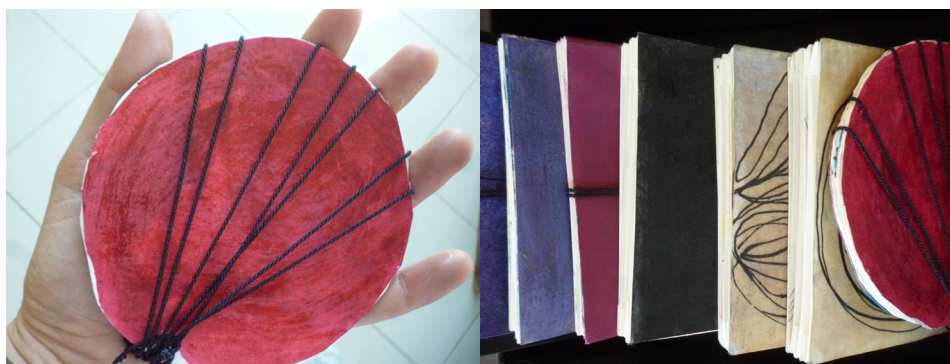

280. Libro de las transformaciones 48

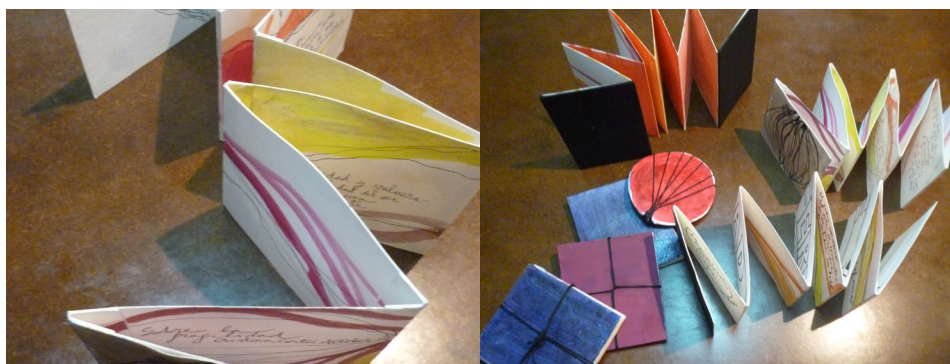
5.1. LIBROS DE ARTISTA

Realización de 9 libros de artista:

1. Libro "Arte y enfermedad"
2. Libro "Sobre la enfermedad"
3. Libro "Sobre la enfermedad 2"
4. Libro "Transformaciones"
5. Libro "Arte y enfermedad 3"
6. Libro "Procesos de una enfermedad"
7. Libro "Sobre la fragilidad"
8. Libro "La creación artística como terapia"

281.y 282. Diferentes libros de artistas creados

283 y 284. Algunos ejemplos de libros de artista sobre la enfermedad

1. LIBRO TITULADO “ARTE Y ENFERMEDAD”

El libro titulado “Arte y Enfermedad” investiga acerca del concepto de enfermedad y sus fases. Los dibujos que ilustran las palabras están realizados con rotulador negro y gouache.

Hemos transcrito el texto escrito en el libro de artista:

“Una enfermedad es, en términos generales un proceso, y también, el estatus consecuente de afección de un ser vivo, caracterizado por una alteración perjudicial de su estado de salud.

El estado o proceso de enfermedad puede ser provocado por diversos factores tanto intrínsecos como extrínsecos al organismo enfermo: Estos factores se denominan noxas (del griego “nosos” enfermedad).

La salud y la enfermedad son parte integral de la vida, del proceso biológico y de las interacciones mediambientales y sociales. Generalmente, se entiende a la enfermedad como la pérdida de la salud, cuyo efecto negativo es consecuencia de una alteración estructural o funcional de un órgano o cualquier nivel. La experiencia de enfermedad es la vivencia de un proceso que implica cambios o modificaciones de un estado previo.

Se divide en cinco etapas:

Fase 1. En la que se experimenta el síntoma

Fase 2. En la que se asume el papel de enfermo

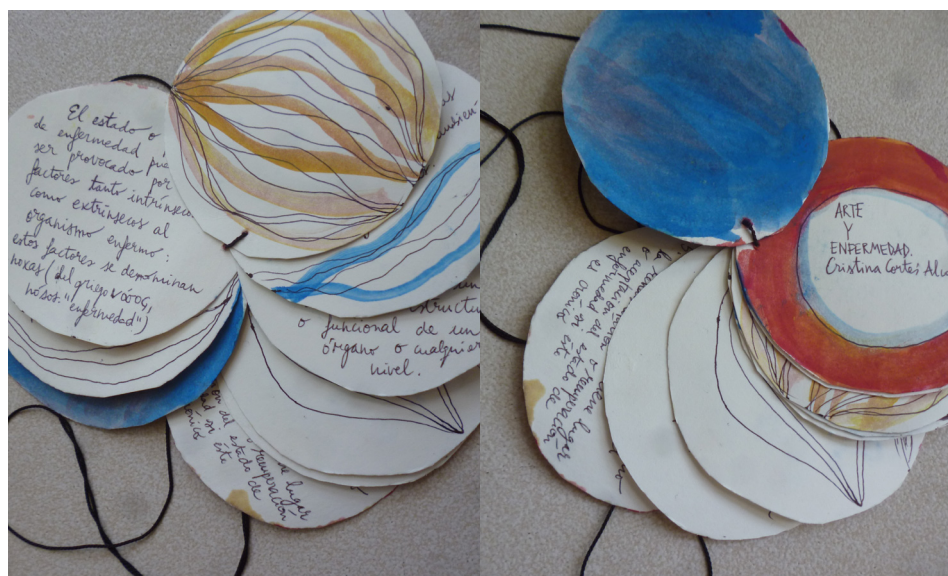
Fase 3. En la que se toma contacto con el agente de salud.

Fase 4. En la que el enfermo se hace dependiente del servicio de salud.

Fase 5. En la que tiene lugar la rehabilitación o recuperación o aceptación del estado de enfermedad si éste es crónico.

285 Y 286. Libro titulado "Arte y enfermedad"

287 Y 288. Libro titulado "Arte y enfermedad"

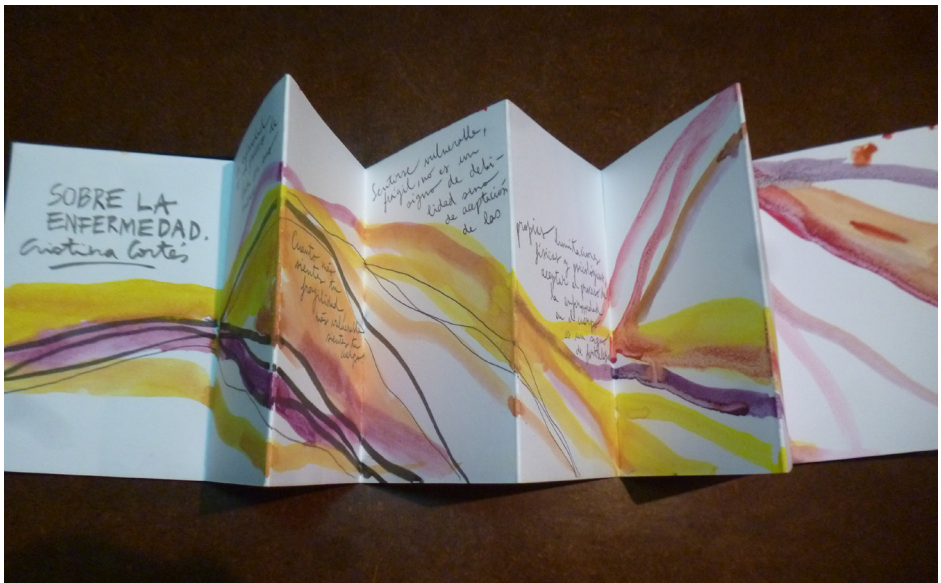
2. LIBRO DE ARTISTA TITULADO: “SOBRE LA ENFERMEDAD”

“Sobre la enfermedad” investiga acerca de la naturaleza interior de una enfermedad y sus fases.

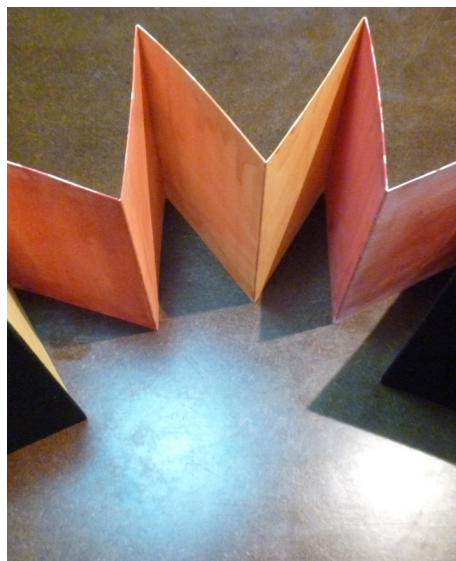
Los dibujos que ilustran las palabras están realizados con rotulador negro y gouache.

Podemos leer en este pequeño cuaderno estas palabras:

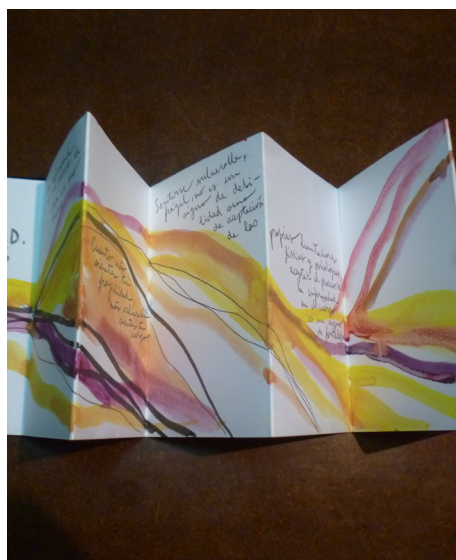
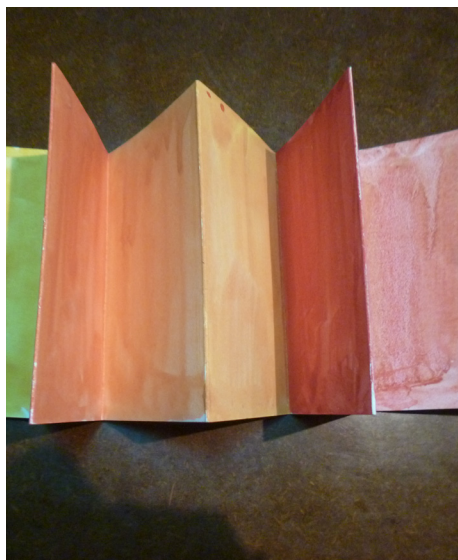
“La enfermedad es un proceso de lucha con uno mismo, cuanto más sientes tu fragilidad, más vulnerable sientes tu cuerpo. Sentirse vulnerable, frágil, no es un signo de debilidad sino de aceptación de las propias limitaciones físicas y psicológicas, aceptar el proceso de la enfermedad en el cuerpo es un signo de fortaleza.

289. Libro titulado “Sobre la enfermedad”

290 Y 291. "Sobre la enfermedad"

292 Y 293. "Sobre la enfermedad"

3. LIBRO DE ARTISTA TITULADO “SOBRE LA ENFERMEDAD II”.

“Sobre la enfermedad II” representa el estado de ánimo ante la vivencia de una enfermedad y sus fases.

Los dibujos que ilustran las palabras están realizados con rotulador negro y gouache.

Transcribimos aquí las palabras escritas en el cuaderno:

“Hay muchos momentos que la enfermedad se transforma en una carga pesada difícil de llevar, otras veces se asume la realidad, se acepta esta debilidad y se buscan medios para sentir más bienestar.

El arte puede servir como medio de evasión de esta realidad, también como herramienta para la expresión y la comunicación.

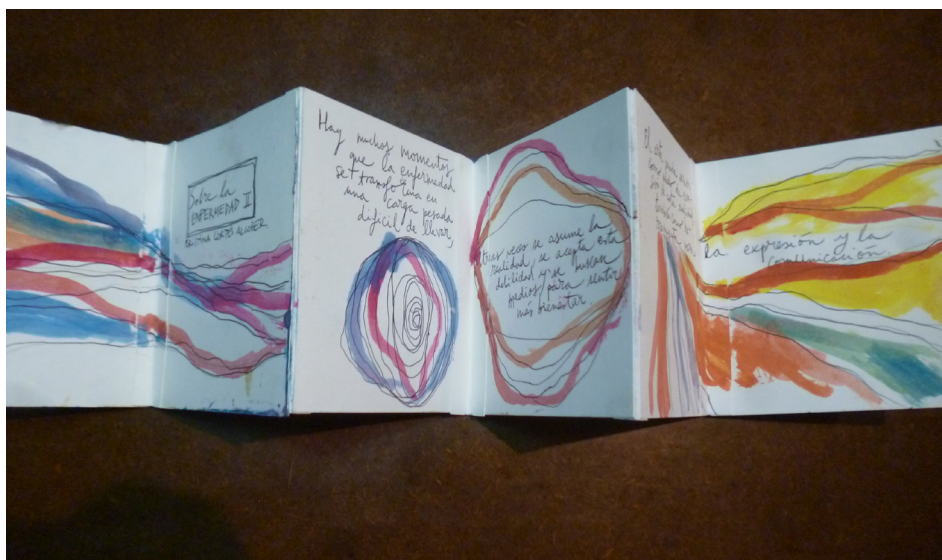
Incluso como medio para transformar nuestra mente y pensamientos, de una mirada más obsesiva a otra mucho más liberadora.

La enfermedad es un proceso vital en la vida y requiere de mucha fortaleza para poder afrontarla.

Solo cuando somos conscientes de nuestras limitaciones podemos aceptar la debilidad y fragilidad en nuestra salud.

294 Y 295. "Sobre la enfermedad 2"

296. "Sobre la enfermedad 2"

4. LIBRO TITULADO “TRANSFORMACIONES”

Este libro titulado “Transformaciones” muestra una transformación por medio de tonos de color.

Por una cara del libro observamos escrito el título del libro, la tipografía está realizada a mano con rotulador negro permanente, por la otra cara podemos ver una sucesión de distintas tonalidades de color realizadas con gouache (que representan la transformación) y líneas onduladas con rotulador negro.

297. Libro titulado “Transformaciones”

298 "Transformaciones"

299. "Transformaciones"

5. LIBRO TITULADO ARTE Y ENFERMEDAD 3

El libro titulado “Arte y enfermedad 3” investiga acerca de escritos de personas célebres que padecieron alguna enfermedad como Aristóteles, Marcel Proust o Rolf Kloepper.

Los dibujos que ilustran las palabras están realizados con rotulador negro y gouache.

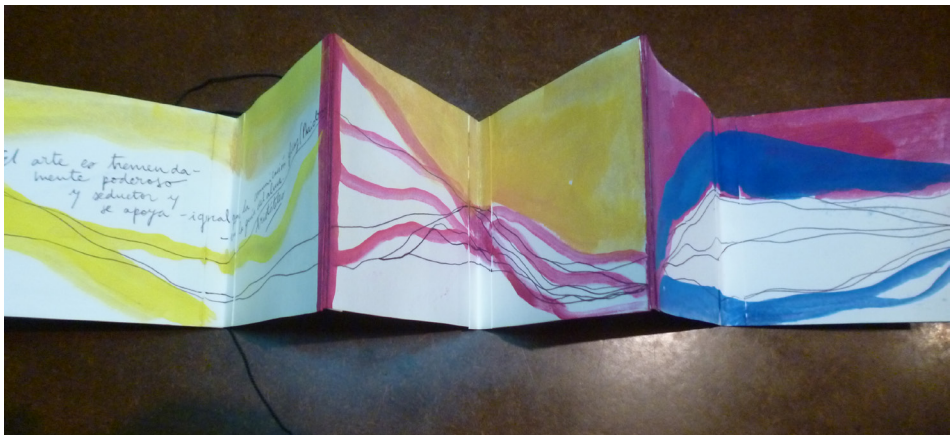
En el cuaderno podemos leer estas palabras:

“Los enfermos se sienten más cerca de su alma” Marcel Proust

“La enfermedad exagera el poder de los sentidos y permite penetrar en sus secretos.

“Actualmente hay que atreverse a decir que la sociedad está enferma. Existen síntomas de enfermedad como el estallido del odio y de la violencia” Rolf Kloepper

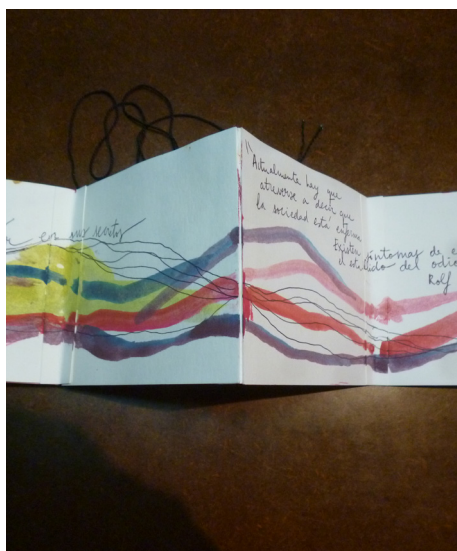
“El arte es tremendamente poderoso y seductor y se apoya-igual que la comunicación eficaz (phaidros)- en la guía del alma. Aristóteles

300. “Arte y enfermedad 3”

301. Arte y enfermedad 3

302. Arte y enfermedad 3

6. LIBRO TITULADO “PROCESOS DE UNA ENFERMEDAD”

“Procesos de una enfermedad” investiga acerca de transcribir los sentimientos producidos por una enfermedad al dibujo, por medio de grafismos.

Los dibujos que ilustran las palabras están realizados con rotulador negro.

Transcribimos aquí las palabras escritas en el cuaderno que consideramos las fases psicológicas de una enfermedad, los estados de ánimo que se viven:

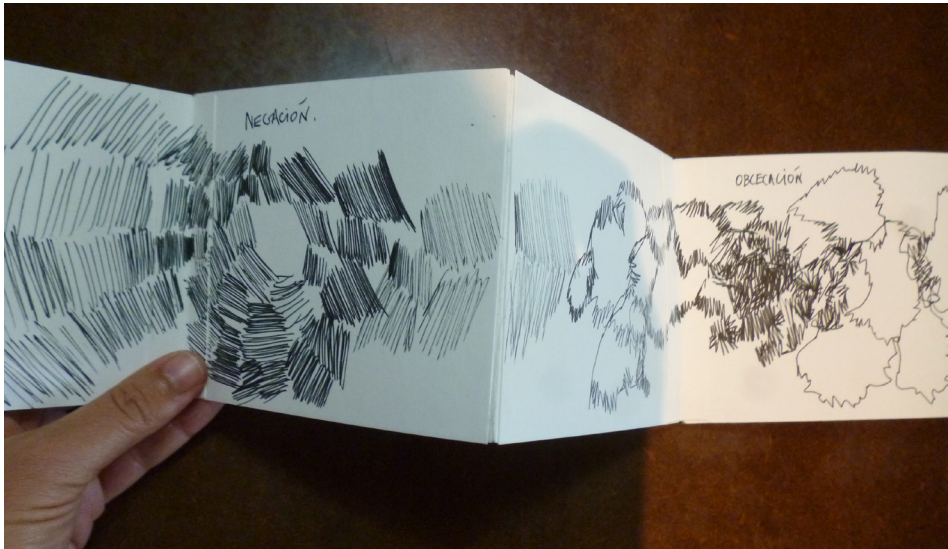
Negación/Obcecación/Ignorancia/Preocupación/Miedo/Incertidumbre/Negación/Aceptación

303. “Procesos de una enfermedad”

304. "Procesos de una enfermedad"

305. "Procesos de una enfermedad"

7. LIBRO “SOBRE LA FRAGILIDAD”

“Sobre la fragilidad” trata sobre la vulnerabilidad humana.

Los dibujos que ilustran las palabras están realizados con rotulador negro y gouache.

En el cuaderno se puede leer:

“La fragilidad y vulnerabilidad del ser humano es una constante. Lo más importante es asumir esta debilidad corporal, comprender que el ser humano para hacerse fuerte necesita de esa vulnerabilidad.

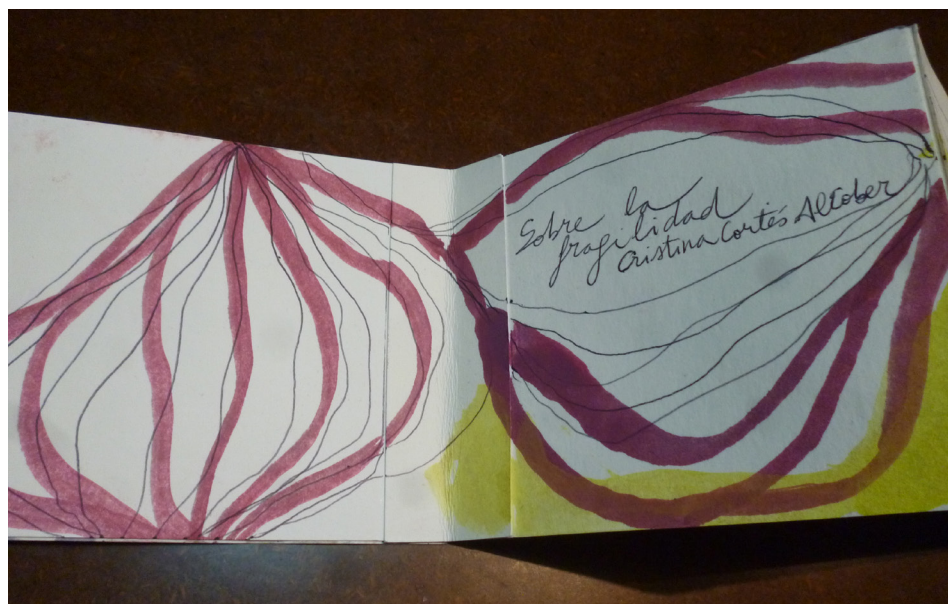
La fragilidad es parte de la vida y entender que el ser humano no es eterno, que su cuerpo es efímero es aceptar el destino de la muerte.

306. “Sobre la fragilidad”

307. "Sobre la fragilidad"

308. "Sobre la fragilidad"

8. LIBRO “LA CREACIÓN ARTÍSTICA COMO TERAPIA”

“La creación artística como terapia” investiga acerca del poder catártico del arte.

Los dibujos que ilustran las palabras están realizados con rotulador negro y gouache.

Podemos leer en este cuaderno estas palabras:

“Una enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo.

Se manifiesta por síntomas y signos característicos.

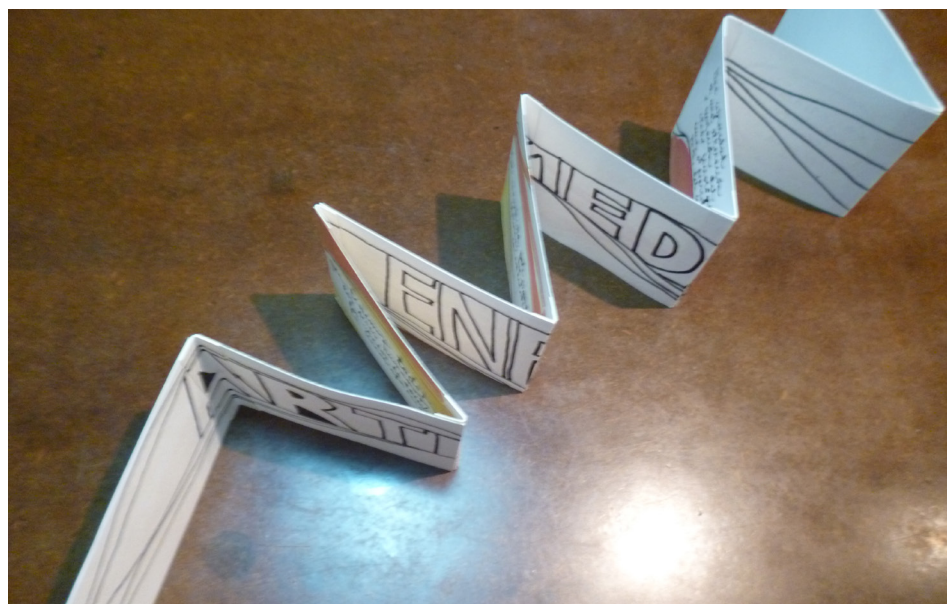
El poder curativo del arte se encuentra en la posibilidad de abordar ese lado que tenemos todos los seres humanos, los grados de lo-

309 “La creación artística como terapia”

310 Y 311. "La creación artística como terapia"

312. "La creación artística como terapia"

ANÁLISIS DE LA OBRA PROPIA A LA LUZ DE LA EXPERIENCIA DE OTROS ARTISTAS.

En este apartado analizaremos la obra buscando puntos de encuentro con distintos referentes. Éstos son:

Frida Kahlo

Los libros proféticos de William Blake

Los diarios de viaje de Delacroix

Los diarios de Vicent Van gogh

313. Accidente de autobus.
Frida Kahlo

1. Periodos donde se refleja la tragedia, el sufrimiento.

A la izquierda Frida representa el accidente que sufrió de autobús, a la derecha se observa el primer dibujo realizado durante la enfermedad.

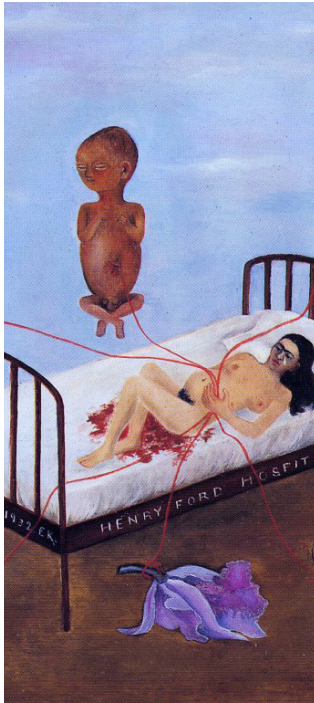
En los periodos de tristeza llama la atención que se suele representar a una persona durmiendo, desnuda, en una cama o enterrada.

Es curioso como para representar sentimientos y emociones se acude a la simbología y las alegorías.

El corazón, las venas, simbolizan las entrañas de la persona, la parte

314. Oscuridad más profunda.

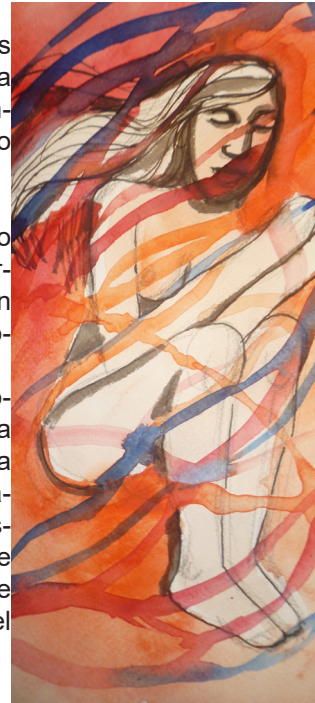

315 . Aborto. Frida Kahlo

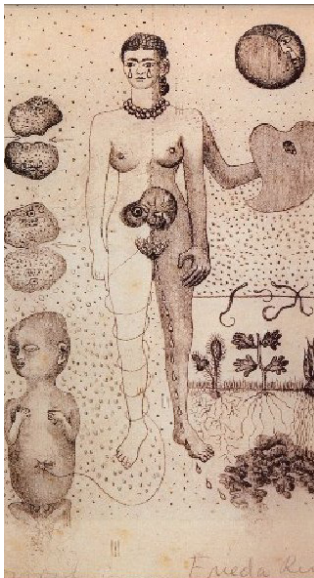
A la izquierda observamos la escena que representa el cuerpo de Frida ensangrentado por el aborto producido.

A la derecha, un cuerpo rodeado de venas y arterias como atrapado en una telaraña refleja el dolor del cuerpo.

En ambas representaciones podemos observar la similitud del estado de la persona, ambos personajes están durmiendo, desnudas y recostadas sobre sus vísceras, símbolo de desgarró, la tristeza y el dolor.

316. Entrañas

317 Aborto. Frida Kahlo

A la izquierda, litografía realizada por Frida Kahlo representando el aborto que padeció.

A la derecha, un cuerpo desnudo en posición fetal representa el recogimiento y abajo, el corazón encerrado en una jaula.

En ambos dibujos como decíamos anteriormente, en los momentos de dolor se representa a la persona desnuda y se suelen utilizar referencias al corazón, venas, vísceras etc.

318. Corazón enjaulado

2. Periodos donde se busca el cuidado De uno mismo

En los periodos de tranquilidad y sosiego se observa como se realiza una búsqueda de cuidado con uno mismo, es curioso como coincidimos en representar este hecho mediante dos mujeres, se asimilan a la relación de madre e hija, que se abrazan.

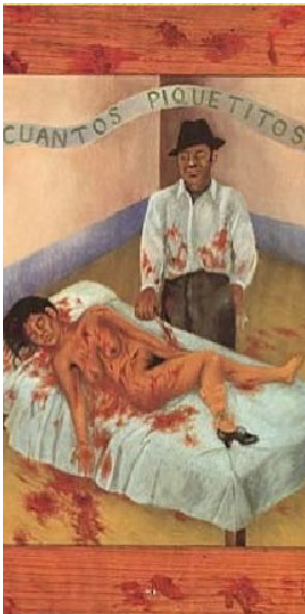
319. Frida Kahlo

3. Periodos de sufrimiento

En los periodos de sufrimiento y dolor observamos similitudes entre estas dos obras, que nos muestran a la artista muerta. En el caso de Kahlo este sentimiento surge a consecuencia de un desengaño amoroso, mientras que en el nuestro el origen del sufrimiento es el de la enfermedad en sí misma.

El cuerpo de Kahlo aparece desposeído de dignidad mientras que el nuestro mantiene su pureza y estado incólume, incluso la esperanza en un más allá.

320. Cuidar de uno mismo

321. Frida Kahlo

322. Muerta en vida

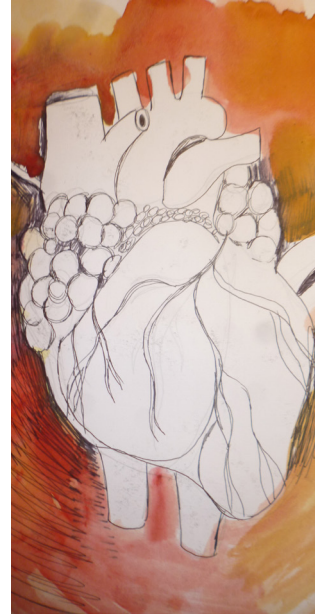

323. Frida Kahlo

En el cuadro de la izquierda observamos a Frida sin corazón, un palo atraviesa su pecho y ha extraído el órgano.

El corazón se desangra, mostrando el dolor vivido en ese instante por la pintora.

En nuestro caso, un corazón similar a nivel iconográfico, expresa una realidad bien distinta: el deseo de vivir, y la esperanza en el futuro.

324. Corazón

325. William Blake

Periodos de meditación.

En la obra de William Blake podemos observar un personaje recostado sobre si mismo que observa dentro de un círculo.

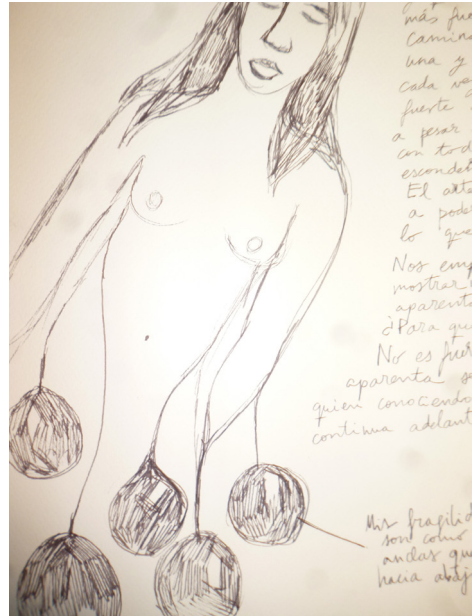
En nuestra obra podemos observar una persona y bajo de ella un pasadizo con forma circular.

326. Iluminación

327. William Blake

328. Cadenas

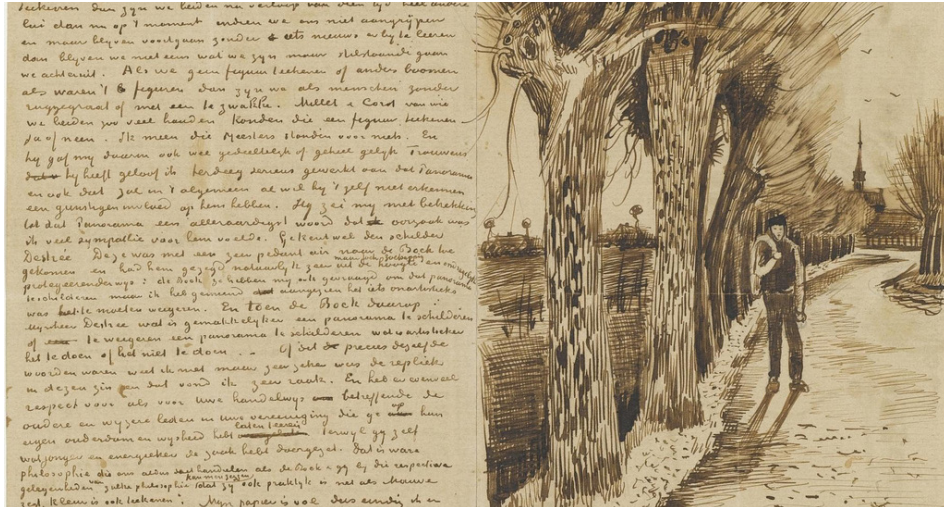
REFERENTES LIBROS DE ARTISTA:

Diarios de Delacroix:

329 y 330. Cuadernos de viaje Marruecos. Delacroix

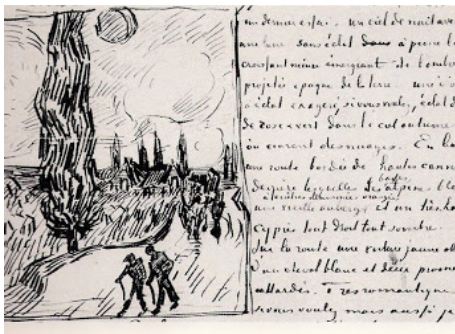
Diarios de Van Gogh.

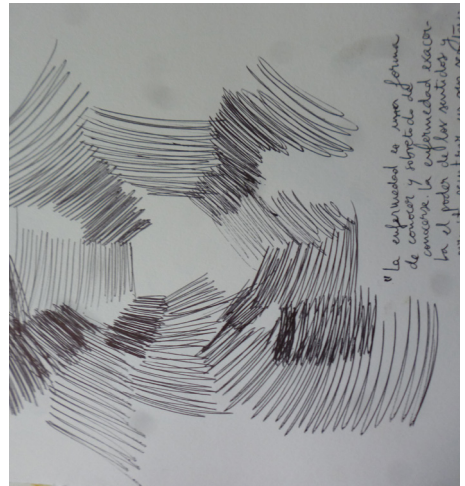
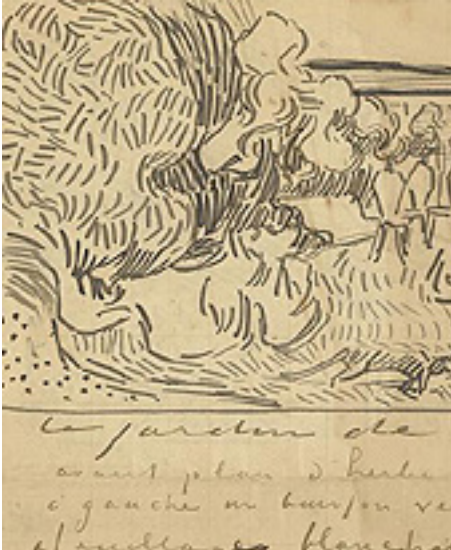
331. Cartas a Theo. Vicent Van Gogh

De los diarios de Van gogh nos llama la atención el grafismo y trazo de sus dibujos, los recursos gráficos para representar las diferentes formas y estructuras de árboles, cielo y suelo con tinta china.

Para nuestra obra hemos intentado hacer uso de estos recursos gráficos para representar las formas abstractas

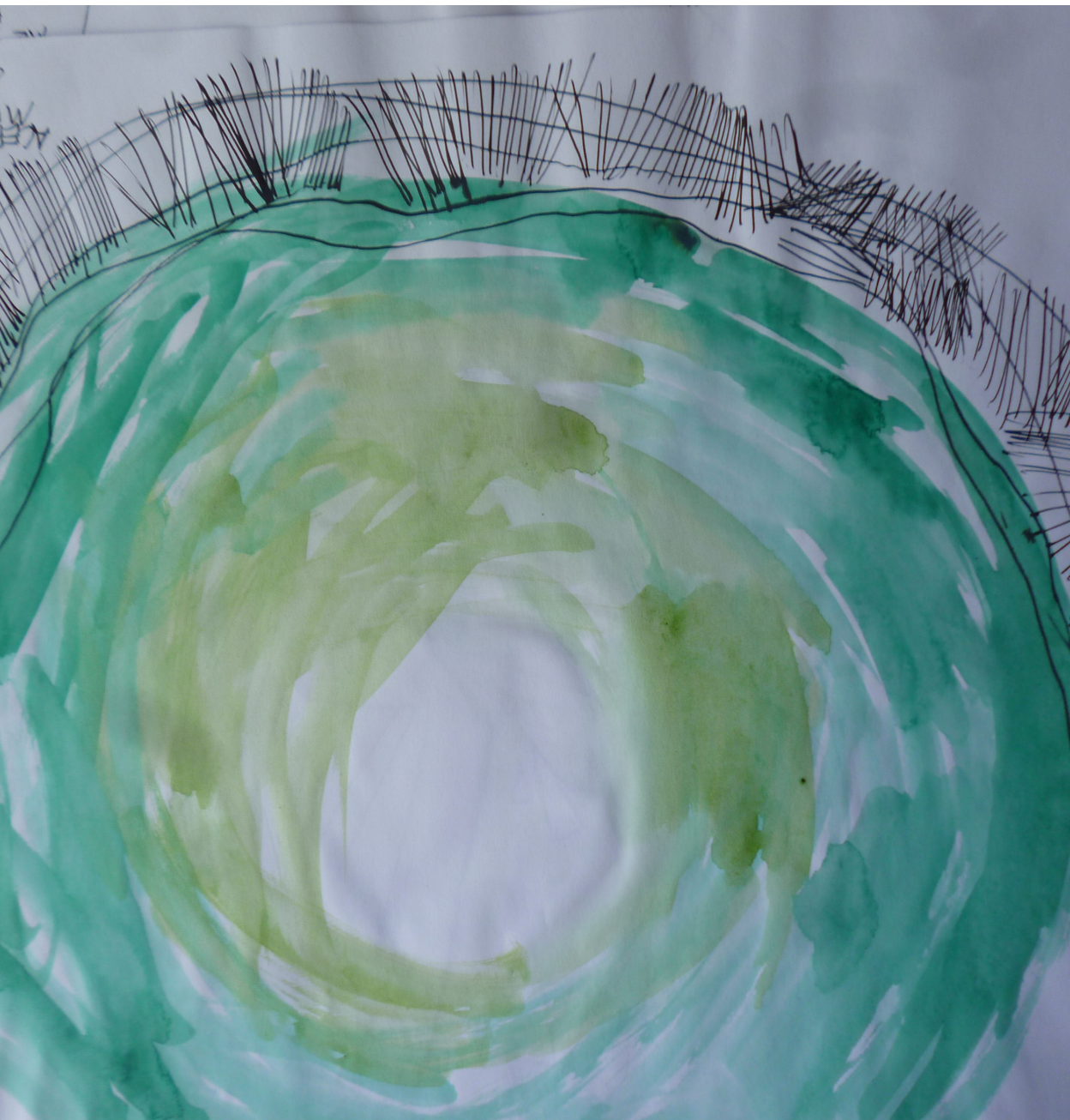

332. Cartas a Theo. Vicent Van Gogh

- 333. Cartas a Theo. Vicent Van Gogh
- 334. Túnel
- 335. Cartas a Theo. Vicent Van Gogh
- 336. Túnel 2

10. Conclusiones.

En este apartado vamos a citar las conclusiones que hemos desarrollado con este trabajo Final de Máster.

En primer lugar podemos afirmar que el arte puede servir como herramienta para el autoanálisis y la introspección, debido a que es un medio para la expresión y la comunicación visual.

El diario de artista permite observar todo el proceso de una evolución personal, ayuda a crear narraciones y vínculos entre las imágenes por ello es un vehículo para la visualización de los distintos estados de ánimo de una persona en el desarrollo de una enfermedad.

Llevar un seguimiento cada día de los pensamientos que se producen en nuestra mente en representaciones y obras plásticas a modo de diario ayuda a la transformación de nuestra mirada y nuestras ideas para un mayor bienestar y es un medio para sobrellevar un proceso personal.

Por la experiencia vivida podemos resaltar que el libro de artista puede servir como soporte para la expresión de las emociones y sentimientos vividos durante periodos de sufrimiento y dolor y hace más fácil sobrellevarlos internamente.

Gracias a este trabajo hemos podido comprender mejor los mecanismos de una enfermedad, sus fases y hemos desarrollado una serie de libros de artista que nos han facilitado indagar en nuestro interior y comprender la naturaleza de nuestros pensamientos.

Hemos desarrollado obra plástica introspectiva donde podemos observar claramente la evolución de una enfermedad, esta investigación práctica nos ha permitido indagar en nuestra esencia, representar estados de ánimo con el fin últimos de transformarlos y enriquecernos de ellos.

Se ha realizado una identificación de la obra plástica que han utili-

zados numerosos artistas para hacer frente o convivir con su enfermedad, lo que nos ha enriquecido a nivel teórico. Nos han interesado particularmente los diarios de artista de Frida Kahlo y William Blake con los que nos hemos identificado especialmente, al surgir puntos de encuentro entre su obra y la nuestra en su experiencia de superación personal.

Es habitual expresar la tristeza mediante una persona durmiendo, desnuda, en una cama o incluso enterrada.

El corazón y las venas simbolizan las entrañas de la persona, la parte más profunda de cada uno, y se representa en ocasiones desangrado o enjaulado, indicando dolor o sufrimiento. En otras ocasiones, sobre todo en nuestra propia obra, el corazón expresa fuerza vital y deseo de superación, es un corazón sano con colores cálidos y saurados.

En los periodos donde se expresa el deseo de cuidado de uno mismo, es común entre los artistas representar el amor materno filial. Corresponde con el sentimiento de tranquilidad y sosiego.

Encontramos en la obra de Kahlo la representación de un cuerpo acuchillado por un hombre, que en nuestro caso tiene un paralelismo con el dibujo de un personaje dentro de una tumba. La difunta es una representación de la artista misma, que expresa un sufrimiento extremo del que no se percibe salida alguna. En el caso de Kahlo ese sentimiento surge a consecuencia de un desengaño amoroso por parte de Diego Ribera, en el nuestro el origen del sufrimiento es el de la enfermedad en sí.

Existe también un deseo de representar la introspección y la propia meditación mediante el dibujo de personajes recostados sobre sí mismos. Este aspecto es más propio de la obra de William Blake, quien también recurre a otros símbolos comunes con nuestra propia obra, como son los círculos, los vórtices, etc. Es bien sabido

que el círculo es símbolo desde tiempo inmemorial de la perfección y la divinidad. En nuestra propia obra el círculo se decora representando un laberinto circular o mandala que expresa el camino espiritual.

También Blake representa cuerpos encadenados, condenados a una realidad de la que no pueden huir, un aspecto que en nuestra obra se visualiza de manera similar.

En definitiva, se ha observado que en el proceso de superación de una experiencia de enfermedad, el diario de artista es un medio válido para expresar y comunicar el estado vital. Los sentimientos de dolor, finitud, desesperanza, pérdida de fuerza, o incluso deseo de vivir, nos han llevado de manera intuitiva a emplear simbologías comunes a artistas que admiramos, como Kahlo o Blake. La presencia de vísceras, personajes que son un alter ego del artista, vórtices, laberintos y demás, han resultado ser iconografías transversales con gran capacidad comunicativa y de absoluta validez en nuestro caso.

Todo ello redundaría en la necesidad de reivindicar la práctica artística vinculada con un nuevo concepto de salud, que entienda a la persona de una manera más completa y global, y que trascienda las posturas positivistas de la ciencia médica. Una práctica artística que, en definitiva, permite vehicular la expresión de los sentimientos, más allá de la búsqueda de un determinado resultado plástico.

10. Bibliografía.

Bibliografía. Referencia de las fuentes consultadas en relación al trabajo realizado.

TEMA ARTE Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

-Equipo del Observatorio del Tercer Sector de Bizcaia. *Arte para la inclusión y la transformación social*. 2012

-Olaechea, Carmen, Engeli, Georg. *Saberes y prácticas de Crear Vale la Pena*. Fundación Crear Vale la Pena, Argentina. 2008

-Lopez, M. *Creación y posibilidad. Aplicaciones del arte en la integración social*. Fundamentos. Madrid. 2006.

-Collette, Nadia y Hernández, Ana. *Arte, terapia y educación. La creación como proceso de transformación individual y colectiva*. Universidad Politécnica de Valencia, 2003.

TEMA ARTE Y ENFERMEDAD

-M. Ullán, Ana y H. Belver, Manuel. *Cuando los pacientes son niños. Humanización y calidad en la hospitalización pediátrica*. Colección CurArte. Editorial Eneida. Madrid. 2008.

-Sontag, Susan. *Las enfermedades y sus metáforas. El sida y sus metáforas*. Editorial bolsilla contemporánea. Barcelona. 2013

-Szczeklik, Andrzej. *Catarsis. Sobre el poder curativo de la naturaleza y del arte*. Editorial Acantilado. Barcelona. 2010.

TEMA ARTE Y EDUCACIÓN

-Callejón, M.D. y Ganados, I. *Creatividad, expresión y arte: Terapia para una educación del siglo XXI*. Un recurso para la integración. Escuela Abierta, 6. La Rioja. 2003

ARTE Y CURACIÓN

Libros:

Arias, Diana y Vargas, Claudia. *La creación artística como terapia. Como alcanzar el equilibrio interior a través de nuevas expresiones*. Barcelona. Editorial Integral. 2003

-Kandinsky, *De lo espiritual en el Arte*. Paidós Iberica. 1996

Artículos:

http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/11/aih_11_3_034.pdf

-Cruz, Elena Rosa; Rodríguez, ismael. Arteterapia Gaia (Blog de internet). Madrid. 2011 (citado junio 2012) Disponible en <http://arteterapiagaia.blogspot.com>

-Rolf Kloepper. *“El poder curativo del arte, ejemplificando a partir de Delibes y Calderón”*

-Torres, Danubio. *“El artista y la enfermedad”*, Letras libres, 2005

-Kraus, Arnold. *“Enfermedad y creación”*. Editorial, Los universitarios, nueva época.

-E. Caruso, Carlos. *“El arte en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades”*.

BLOGS/ WEBS/

Arte y sensibilidad

<http://arteysensibilidad.wordpress.com/participacion-ciudadana/>

Historia de la medicina

<http://escuela.med.puc.cl/publ/historiamedicina/MedicinaPrimitiva.html>

<http://www.letraslibres.com/revista/letrillas/el-artista-y-la-enfermedad>

Artistas

Delacroix.

Hureau Daguerre, Alain. *Delacroix, Viaje a Marruecos*. Acuarelas. Editorial Bibliothèque de l'Image. 2000

Kahlo.

Andrea Kettenmann. *Kahlo*. Editorial Taschen. 2009

Webs

Jo Spence <http://www.jospence.org>

Alfred Kubin <http://www.artepinturaygenios.com/2011/10/alfred-kubin-ilustraciones-al-borde-de.html>

William Blake.

Artículo escrito en el suplemento del mundo titulado: "William Blake. Los delirios de un visionario"

http://issuu.com/atalantaweb/docs/blake_-_mundo/1?e=2735621/7708643

