

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Resurgir con resiliencia. Un análisis de la psicología humana mediada por la filosofía del Kintsugi.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Leal Leal, Sara

Tutor/a: Tomás Marquina, Daniel

CURSO ACADÉMICO: 2021/2022

TFG

**RESURGIR CON RESILIENCIA. UN ANÁLISIS
DE LA PSICOLOGÍA HUMANA MEDIADA
POR LA FILOSOFÍA KINSTUGI.**

**Presentado por Sara Leal Leal
Tutor: Daniel Tomás Marquina**

**Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2021-2022**

RESUMEN

En la cultura japonesa creen que cuando algo ha sufrido un daño se vuelve mucho más hermoso, y así lo visibilizan con la técnica Kintsugi. Esta técnica centenaria consiste en reparar con resina y oro molido objetos de cerámica rotos, de esta forma en lugar de ocultar la “imperfección” la hacen mucho más evidente.

Con este trabajo queremos mostrar una cartografía de la psicología humana en todas sus variantes para proponer, a partir de un estudio de casos, una obra artística que enfatice la necesidad de visibilizar estas cuestiones tan latentes en la sociedad contemporánea.

Para ello trabajaremos sobre el propio cuerpo humano convertido en una vasija de barro, para así crear un paralelismo entre las sensaciones descritas por las personas entrevistadas y el propio cuerpo del artista.

Se materializará en una performance recogida en un audiovisual, en el que se mostrará todos los contenidos desarrollados durante la investigación para acercar estas problemáticas sociales vinculadas a las emociones a la vista del espectador.

PALABRAS CLAVE

Reconstrucción; oro; kintsugi; cicatriz; cerámica; resiliencia; embellecer.

SUMMARY

In Japanese culture they believe that when something has suffered damage it becomes much more beautiful, and they make it visible with the Kintsugi technique. This centuries-old technique consists of repairing broken ceramic objects with resin and ground gold, in this way instead of hiding the "imperfection" they make it much more evident.

With this work we want to show a cartography of human psychology in all its variants to propose, based on a case study, an artistic work that emphasizes the need to make these latent issues visible in contemporary society.

For this, we will work on the human body itself, converted into a clay pot, in order to create a parallelism between the sensations described by the people interviewed and the artist's own body.

It will materialize in a performance collected in an audiovisual, in which all the contents developed during the investigation will be shown to bring these social problems linked to emotions closer to the viewer's view.

KEY WORDS

Reconstruction ; gold; kintsugi; scar; ceramics; resilience; embellish.

A todas aquellas flores nacientes que me hicieron tan vulnerable.

Gracias por romperme para que así aprendiera a valorar cada una de mis cicatrices.

A las dos personas que me dieron la vida y cada día me enseñan a vivir y sobrevivir, por aguantarme siempre a vuestro lado y confiar en mí cuando nunca lo he sabido hacer ni yo. Gracias a vosotros sigo manteniendo la esperanza de que el amor existe.

A Ricardo por enseñarme a ser fuerte, cerrar los puños y poder sacar el coraje y valentía para defenderme.

A mi ángel de la guarda, Ceci, que sin ella este proyecto no podría haberse hecho realidad.

A mi tutor por guiarme en mi locura.

Y sobre todo a aquellos que han formado parte de esta aventura navegando a contra marea en su propio río de oro.

ÍNDICE

MOTIVACIÓN Y TEMA	7
INTRODUCCIÓN	8
OBJETIVOS	9
METODOLOGÍA	9
ESTRUCTURA DE CONTENIDOS	10
1. MARCO DISCURSIVO Y FORMAL	11
1.1 No hay kintsugi sin barro	11
1.1.1 Composición pastas cerámicas	11
1.1.2 Desarrollo de la cerámica por diferentes culturas e historia	12
1.2 Kintsugi	14
1.2.1 Origen de la técnica kintsugi	14
1.2.2 Técnica	15
1.2.3 Psicología y filosofía	16
1.2.4 La resiliencia	17
1.2.5 Wabi-Sabi	18
1.2.6 Obsolescencia	19
1.3 La cicatriz dorada	19
1.3.1 La cicatriz a lo largo de la historia y las culturas	19
1.3.2 Las cicatrices afectan a nuestra salud física y mental	21
1.3.3 Cuerpo e identidad	22
1.3.4 Roturas corporales	24
1.4 Referentes	25
1.4.1 Rafaela Pareja	25
1.4.2 Ana Paula Santana	25
1.4.3 Yuliana Guédez Forgiarini	26
1.4.4 Clare Twomey	26
1.5 Reflexión personal: conclusiones extraídas para el enfoque del proyecto.	27
2. UNA APROXIMACIÓN PERSONAL. PROYECTO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	27
2.1 PREPRODUCCIÓN	28
2.1.1 Primera fase: idealización y proceso creativo	28
2.1.2 Materiales necesarios	29
2.1.2.1 Elaboración de materiales	29

2.1.3 Realización encuesta online	30
2.1.3.1 Análisis y selección de respuestas	31
2.1.4 Bocetos	32
2.2 PRODUCCIÓN	32
2.2.1 Escenografía de la performance	33
2.2.2 Grabación performance	33
2.2.3 Grabación voces	35
2.3 POSPRODUCCIÓN	35
2.3.1 Selección clips	35
2.3.2 Edición del audiovisual	35
CONCLUSIONES	37
BIBLIOGRAFÍA	39
ÍNDICES DE IMÁGENES	40

MOTIVACIÓN Y TEMA

Para el inicio de este proyecto hay que retroceder un par de años atrás, cuando mi alma y corazón decidieron romperse y dejarme indefensa ante una vida inesperada y vacía, o eso pensaba.

A partir de esa etapa que me tocó vivir, y de la gran sensación de pérdida de la personalidad que encontraba en mí, apareció en mi vida una imagen que mostraba una vasija de cerámica rota y al mismo tiempo reconstruida con delgadas líneas doradas. Fue entonces cuando me interesé y descubrí que era una técnica de arte japonés y que se llama kintsugi. Al principio fue raro, no entendía muy bien el significado, pero la verdadera razón por la que me interesé en esta técnica es por la fuerza que transmite con solo una fotografía. Así pues, apareció en el momento exacto la señal que necesitaba para emprender el duro camino a la sanación.

Durante este último año en el Grado de Bellas Artes, muchos de los proyectos realizados se han basado en esta técnica y toda la filosofía y psicología que esconde detrás. Investigar sobre este tema es algo que me ha transmitido la fuerza y paz que necesitaba, también me ha enseñado el valor que debemos de darle a las cosas y a las personas.

El interés en esta temática, la cual se aborda en el presente Trabajo Final de Grado, surgió a raíz de estar sufriendo enfermedades mentales como es la depresión o la ansiedad; también por las cicatrices físicas a lo largo de mis piernas provocadas por una sesión láser. Estas vivencias que tanto me están costando superar están haciendo que poco a poco me empodere y renazca una nueva Sara llena de fuerza, estabilidad emocional y sobre todo paz interior y exterior.

Por ello, con este proyecto pretendemos, partiendo de la vivencia personal descrita, realizar una performance en donde se destaquen todas las heridas y cicatrices, tanto físicas como mentales, que han formado parte de mi cuerpo; y del de las personas que son parte de mi vida. Todo ello con una finalidad de demostrar que nuestro sufrimiento merece la pena de alguna forma, ya que es lo que verdaderamente nos hace fuertes y sobre todo personas resilientes.

INTRODUCCIÓN

Con este trabajo de investigación y creación artística de Final de Grado de bellas artes, se invita al espectador a reflexionar y a elevar su nivel de empatía para poder afrontar con coraje las adversas situaciones que aparecen en nuestra vida y en la de las personas que nos rodean.

¿Por qué el ser humano decide ocultar sus cicatrices en lugar de sentirse plenamente orgulloso de ellas? Gracias a esas fracturas corporales somos quienes somos a día de hoy, nos han hecho ser más fuertes, valientes y resilientes. Bien lo saben los japoneses, que con la técnica oriental centenaria pasa todo lo contrario, se realzan con metales preciosos esos pequeños “defectos” que tanto nos traumatizan y nos dejan indefensos ante la vida.

La sociedad contemporánea en la que vivimos nos obliga de cierta forma a ocultarnos, sin cesar, buscamos personas perfectas, cuadradas y lo más parecido posible a los cánones de belleza. De alguna manera fingimos nuestros sentimientos y la forma en la que nos afectan las cosas por el miedo de ser juzgado y no encajar en dicha sociedad.

Pero evidentemente ser perfecto es imposible de conseguir, el wabi-sabi bien nos enseña a buscar la belleza en lo imperfecto. Cada persona aporta diferentes actitudes y aptitudes a la vida de los demás y también a sus propias vivencias. Por eso es tan importante saber valorar y afrontar cada situación y cada vivencia.

Por consiguiente, con la obra plástica que proponemos: una performance en donde mi cuerpo se llena de barro y se convierte en una pieza de kintsugi resaltando con pan de oro cada “imperfección”. Pretendemos que la obra medie como reparación de esas costuras emocionales, ya que se destaca cada una de ellas del modo que afectan a mi cuerpo. De esta forma, sacándolas al exterior en forma de cicatriz y destacándolas me liberaré de una cadena de complejos y dolores en el alma que pocas personas saben que padezco. Así pues, me desnudo en ambos sentidos y muestro mi cuerpo y mente tal y como son para reflejar los contenidos de la investigación que estamos presentando.

Finalmente, en la investigación que se desarrolla hacemos hincapié en el estilo de vida de los japoneses, en la psicología y filosofía de la técnica kintsugi, la fuerza de la resiliencia, los diferentes cuerpos que existen y el cómo afecta las cicatrices (psicológicas y físicas) al día a día, son aspectos que me interesan trabajar en este Trabajo Fin de Grado.

OBJETIVOS

Este proyecto de investigación y creación artística se ha planteado con el fin de lograr los siguientes objetivos:

OBJETIVOS GENERALES

- Verificar como a través del arte contemporáneo se puede visibilizar la enfermedad desde una perspectiva positiva para romper los binarismos entre lo normativo y lo no-normativo.
- Representar la resiliencia humana basada en la psicología y filosofía del arte kintsugi haciendo hincapié en las cicatrices.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Hacer reflexionar al espectador sobre los conceptos que aborda el Trabajo Fin de Grado.
- Demostrar que cualquier cuerpo es válido y perfecto, teniendo en cuenta su trayectoria.
- Clasificar y recoger experiencias de diferentes testimonios que han sufrido o están sufriendo enfermedades, complejos y/o cicatrices.
- Desarrollar una propuesta artística en donde se muestran todos los temas investigados.

METODOLOGÍA

La confección de este Trabajo Final de Grado tiene lugar de una manera pautada, meditada y ordenada. Sigue un guion anticipadamente con una estructura para ejecutar los objetivos precisos para el correcto cumplimiento, también combina la investigación y análisis de documentación con la creación del proyecto plástico.

Para ello también hemos utilizado una metodología de investigación cualitativa en donde destacamos los referentes que nos han ayudado a inspirarnos, la encuesta realizada a aquellas personas que tiene algún tipo de cicatriz. Así mismo hemos desarrollado técnicas de observación y observación participante. El estudio de casos y experiencias personales han sido clave para este proyecto.

En primer lugar, la investigación teórica se ha realizado en dos diferentes momentos. El comienzo de búsqueda de información para adentrarme en el tema se dio durante la asignatura Escultura y procesos

escultóricos 2021, en donde realicé esculturas con la temática kintsugi (anexo 1). Tanto fue su agrado y motivación por aprender más sobre este arte japonés, que decidí crear este trabajo final de carrera basado en la psicología y filosofía kintsugi aplicado a las personas.

El primer paso para afrontar el presente Trabajo Final de Grado fue realizar reuniones con el tutor, de esta forma ambos hemos llegado a conclusiones y nos hemos ayudado el uno al otro para la realización de dicho trabajo.

Seguidamente, realizamos la búsqueda de información en diferentes fuentes: libros, documentales, enlaces web, TFG... Todo relacionado con el campo del kintsugi, las cicatrices, la psicología de la reconstrucción personal y la normatividad de los cuerpos humanos.

Toda la información extraída se ha ordenado y estructurado según la importancia y prioridad en el proyecto. Una vez analizado la información conseguida, se plantearon diferentes soluciones plásticas eligiendo la performance como solución plástica.

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

Este Trabajo Final de Grado se estructura principalmente en dos apartados que se titulan: Marco discursivo y formal y Una aproximación personal. Proyecto de producción artística.

En la primera parte desenvolvemos los principales conceptos teóricos y referentes de inspiración para el presente proyecto. Está ordenado en cinco apartados diferenciados: el primero hace referencia a la cerámica, material empleado para la práctica artística, en donde hablamos de la composición química que tienen las pastas cerámicas y también hacemos un resumen de lo que ha significado este material para la humanidad a lo largo de la historia y las diferentes culturas.

En el segundo apartado introducimos el tema de la técnica kintsugi, cómo se hace y que materiales se emplean; también hacemos referencia a la resiliencia y el wabi-sabi, términos fundamentales para expresar lo que es el kintsugi y su filosofía.

En el tercer apartado nos centramos en lo que es la grieta dorada del kintsugi: la cicatriz. Todo lo que provoca al tenerlas en el cuerpo y cómo influye frente a la sociedad dependiendo la cultura y la historia.

El cuarto punto está dedicado a las referentes principales que nos han inspirado en este proyecto: Rafaela Pareja, Ana Paula Santana, Yuliana Guédez Forgiarini y Clare Twomey

Y finalmente, en el quinto apartado hay una breve síntesis de las cuestiones que se han tratado para comenzar con el siguiente apartado de este trabajo.

Respecto a la segunda parte del proyecto está compuesto por las principales fases de un audiovisual: preproducción, producción y posproducción. En donde explico detalladamente cada una de las etapas.

Finalizamos el Trabajo Final de Grado con la exposición de las conclusiones.

1. MARCO DISCURTIVO Y FORMAL

Este trabajo de investigación parte como base de un estudio en donde se da contexto al proyecto y se centra en el arte kintsugi. Pero antes, es importante destacar conceptos que permitirán entender la idea de la propuesta, como es el caso de un estudio previo de materiales, como es la cerámica. Posteriormente es necesario ampliar conocimientos

No se puede entender el material cerámico sin antes hablar de sus componentes y su procedencia.

1.1. NO HAY KINTSUGI SIN BARRO

1.1.1. Composición pastas cerámicas

A medida que envejece la Tierra va dejando rastro de sus propios materiales, como es el caso de la arcilla. Este material se encuentra en la superficie del planeta y es muy abundante en la naturaleza; sus componentes principales son: caolinita, feldespato, greda, magnesio y cuarzo. Estos materiales forman el 75% de la corteza terrestre. Por eso cuando Antonio Porchia dice: “Casi no he tocado el barro y soy de barro” (Porchia, 2017, p.34), tiene toda la razón porque todos venimos de la tierra, y a ella volveremos.

La arcilla, este material tan sencillo, abundante y barato se conserva por siempre y mejora con el tiempo. El barro es tierra, dice, de donde salen las plantas que tanto pinta en sus cuadros y desde donde piensa la cerámica

(Espejo, 2018, p.4). Lo podemos encontrar en los tres estados diferentes de la materia (líquido, sólido o gaseoso), además se le añade un estado especial llamado amorfo o vítreo¹.

Algo que caracteriza a este material es la infinidad de cosas que se puede hacer con él, ya que es dúctil, blando, plástico, sin vetas ni direcciones, etc. También varía en color, texturas, superficies, puede ser opaco o translúcido. Además una vez se cuece se convierte en cerámica, ya que al llegar a más de 500°C desaparecen totalmente las aguas químicas y hay un proceso químico de cristalización y se crea otro material diferente. Así pues, la cerámica gana resistencia y cambia el color de la arcilla en el proceso de horneado.

La arcilla no tolera el descuido, por eso hay que trabajarla de forma cuidadosa, y el ceramista tiene que tener un conocimiento previo básico de la materia prima con la que trabaja.

Además, la cerámica es todo un mundo, ya que nunca se deja de aprender e investigar sobre nuevos métodos, tiempos de cocción, esmaltes, engobes, etc. También dependiendo de su desarrollo a lo largo de la historia y diferentes culturas cambia mucho la forma en la que se trata y las decoraciones.

1.1.2. Desarrollo de la cerámica por diferentes culturas e historia

La palabra cerámica viene del griego *κεραμικός*, *keramikós* que significa “hecho de barro”. Durante toda la historia de la humanidad se ha considerado el arte de crear vasijas u otros utensilios y objetos con arcilla (o también puede darse el caso de que sea otro material cerámico)². Eso sí, tiene que estar realizado con una actuación del calor, más concretamente a partir de 500°C que como bien he explicado anteriormente, es cuando desaparecen totalmente las aguas químicas y empiezan a cristalizarse las partículas. El descubrimiento, seguramente por accidente, de que la arcilla se hace dura y duradera cuando se cuece, es uno de los hallazgos más importantes en la historia humana (Tomás, 2022, p.3).

¹ Es un estado de la materia en el cual el material es un sólido pero sus moléculas no siguen una red cristalina, sino una distribución sin ninguna estructura. Sus moléculas se distribuyen de forma aleatoria como en la fase líquida, pero en este caso no se mueven.

² Existe infinidad de materiales arcillosos, se diferencian entre sí por: las dimensiones de partículas, la plasticidad, transformaciones durante la cocción, poder de absorción, cambio y fluidificación. Las principales pastas cerámicas son: caolín, arcillas, loza, porcelana...

El principal uso de este material fue para fabricar recipientes con fines domésticos³. Con los años utilizaron la arcilla para realizar figuras con diferentes caracteres, como puede ser simbólico, religioso, funerario y mágico. A medida que se ha avanzado en el tiempo, también se ha llegado a utilizar como material de construcción para realizar muros a base de ladrillos, baldosas, tejas o azulejos. Y en el siglo XIX se empezó a utilizar en la industria (a modo de aislante eléctrico y térmico para hornos). Como podemos observar, la arcilla está cargada de infinitas posibilidades.

Es atemporal y anacrónico, viejo pero nuevo, sencillo aunque sofisticado, y tiene algo de eterno retorno. Conecta con el tiempo geológico y las primeras construcciones físicas y simbólicas del hombre como con un tiempo poshumano que escapa de nuestro control. (Espejo, 2018, p.1)

El descubrimiento de este arte se hizo durante el Neolítico ya que los primeros objetos de barro modelados se encuentran en el periodo Gravetiense; se encontraron representaciones de divinidades maternas y figurillas para el culto a la fertilidad datadas entre los años 29000 – 25000 a.C.

La arcilla modelada es una técnica que caracteriza las culturas neolíticas, es cuando aparece el espacio interior o vacío para crear las vasijas que utilizaban para cocinar y almacenar alimentos. Las figuras de arcilla cocida forman parte del paleolítico superior.

Estos datos y muchos más han llegado a nuestro alcance gracias a las pruebas de carbono-14 realizadas a las muestras de cerámica encontradas en yacimientos que ayuda a orientar sobre qué año fueron fabricadas.

Pero es importante destacar que la historia de la cerámica va ligada con cada historia particular de cada territorio. Puesto que cada continente evoluciona, decora y también tiene una forma diferente de tratar este material.

La cerámica se moldeaba a mano y las principales técnicas para trabajarla es la de pellizco, la de chorro y la de planchas. Su secado era al sol en los países cálidos, y en los fríos dejaban lo realizado cerca del fuego. Con los años empezaron a decorar las vasijas con incisiones, conchas u otros objetos, cada vez buscaban más la perfección y belleza. Esto junto con la cocción hizo que apareciese el oficio de alfarero.

En donde primero surgieron las técnicas más refinadas y trabajadas y cociendo las piezas fue en China. De ahí se expandió la técnica a Corea y Japón,

³ Para contener líquidos y alimentos sobrantes de la cosecha de la agricultura. Platos, vasijas, ánforas, cráteras, cuencos...

y poco a poco hasta llegar a Occidente. Durante su extensión hasta llegar a la Península Ibérica las técnicas fueron modificándose, ya que las arcillas eran diferentes o prácticamente imposibles de encontrar en ese territorio. Además también cambiaban los métodos para cocer y los motivos decorativos.

La invención del torno en el Edad de los Metales ayudó a mejorar la elaboración y acabado de cada pieza. Y con la cocción se consiguió hacer más resistentes las piezas, y también aumentar texturas y gama de colores.

La cerámica que ha permanecido a lo largo de la historia ha ayudado a arqueólogos a datar yacimientos. También los diferentes tipos de cerámica dan nombre a culturas prehistóricas, como la llamada cerámica cardial. En nuestro caso nos vamos centrar en la técnica del kintsugi.

1.2. KINTSUGI

Fig. 1. Pieza de kintsugi. Autor desconocido.

El significado de la palabra Kintsugi no es casualidad, como en todo idioma tiene un porqué la utilidad de cada lexema. En este caso, la palabra japonesa se escribe: 金継ぎ, el primer símbolo representa el oro, y los dos siguientes significan la unión y arreglo. Así pues, viene siendo un significado total de: reparación con oro o unión con oro. Hay también quien lo denominan la carpintería de oro.

El kintsugi es mucho más que una técnica artística, está basado en el budismo zen y la filosofía wabi-sabi⁴.

Esta técnica se debe de hacer de forma paciente, para hacer una reflexión personal y conectar con la cerámica de una forma única, puesto que su origen y filosofía es muy significativo.

1.2.1 Origen de la técnica kintsugi

Para entender el verdadero significado de lo que es el kintsugi es fundamental saber su origen.

A finales del siglo XV el shògun japonés Ashikaga Yoshimasa⁵ se le cayó su chawan⁶ favorito. Al tenerle gran cariño y no querer tirarlo lo mandó a China a repararlo.

⁴ Que se basa en la aceptación de la transitoriedad y la imperfección. Que a su vez busca ensalzar la belleza de lo que es imperfecto. Más adelante haremos énfasis en este término.

⁵ Fue el octavo shògun, título concedido por el emperador. Gobernó entre 1449 y 1473, y durante su mandato la ceremonia del té cogió una gran importancia.

Cuando regresó a manos del shōgun, el chawan fue reconstruido con unos ganchos de metal (similar a unas grapas) totalmente asimétricos. Tras su descontento y desilusión, volvió a mandar el encargo a unos artesanos japoneses. Es entonces cuando apareció el kintsugi. A los artesanos se les ocurrió rellenar las grietas con resina y oro en polvo; con esta técnica se les ocurrió convertir objetos destruidos en auténticas joyas.

1.2.2 Técnica

Cabe destacar que la técnica kintsugi se realiza de forma lenta y meticulosamente. Los metales preciosos como lo son el oro, la plata o el platino los utilizan para unir los trozos de cerámica rotos y así convierten en una obra de arte con una historia y belleza propia.

Fig. 2. Extracción resina urushi.
Autor desconocido.

Para este proceso los artistas unen las piezas con laca urushi. Es muy particular ya que se realiza con resina del árbol de origen asiático: urushi (*rhusvernificera*) se encuentra en zonas de playa de Japón, China y Corea. Para extraer la savia lo tienen que hacer solo en los meses de verano y de los árboles que tengan como mínimo diez años de edad o que tengan diez centímetros de ancho del tronco. La savia obtenida para realizar la laca es de color blanco, pero cuando sale al exterior y entra en contacto con el viento se oscurece y cambia de color, por eso se tiene que guardar en almacenes protegidos de la luz y la humedad. Para que se pueda utilizar, se tiene que someter la savia a un proceso de purificación (donde la tiñen y deshidratan) y le ponen pigmentos como el cinabrio o el óxido de hierro.

La resina urushi se caracteriza porque es tóxica al tacto y se debe de trabajar con delicadeza. Además de utilizarla para esta técnica, la usan para dar un acabado lacado brillante a trabajos de madera.

El proceso de creación de una obra kintsugi es muy lento, lleva varias capas seguidas y hay que esperar bien que se seque para que fortalezca de forma adecuada. Se pueden distinguir durante el proceso varias acciones:

-El accidente: es cuando se rompe el objeto, es entonces cuando hay que reunir cada uno de los trozos de cerámica e imaginar su forma.

-Ensamblaje de las piezas: a modo de rompecabezas, unir las piezas y dejar listos los materiales para empezar el proceso, cuando el artista realiza la técnica usa pinceles de kebo o makizutsu.

⁶ Es el tazón para beber y realizar té. Se utiliza para realizar la ceremonia del té en países asiáticos.

-La reconstrucción: es clave la limpieza y el orden. Unir cada una de las piezas y esperar el secado.

-La reparación: es la última fase antes de darle el acabado final, se espolvorea el oro sobre la última capa aún tierna, se deja secar. Para hacer más duradera la pieza se recomienda protegerla con algún barniz o laca especial.

En el siglo XVII ya era popular esta práctica en Japón, pero por desgracia hay muy pocos artistas que dominen esta técnica ya que requiere mucho trabajo y sacrificio. Y hay quien dice que para ser todo un maestro se requieren mínimo diez años de práctica.

Pero el kintsugi no es solo una técnica, se ha convertido en una forma de vida en donde su psicología y filosofía llaman la atención al ser tan verdaderas y naturales.

1.2.3 Psicología y filosofía

Con la técnica kintsugi, los artistas en lugar de esconder las grietas las resaltan. Esta técnica centenaria japonesa esconde una filosofía y psicología, las roturas y reparaciones forman parte de la propia historia del objeto y en lugar de ocultarse debe mostrarse tal y como son.

Una vez realizado el trabajo de reconstrucción de la pieza, líneas de oro brillan destacando, y da al objeto un aspecto único e irrepetible, así pues se embellece a la par que se le da una nueva vida con su transformación. También las bonitas palabras del poeta: “Hay una grieta en todo, así es como entra la luz” (Cohen, L. 1992, canción Anrhem) hacen reflexionar sobre las hendiduras que ayudan a ver las cosas de otro modo.

Cada pieza tiene su propia historia y belleza individual y con esta técnica se crean puras obras de arte. La pieza se hizo añicos y ahora todos esos trozos se han vuelto a unir; la imperfección hace que sea más fuerte y atractiva visualmente.

Es necesario que convirtamos el kintsugi en algo práctico para utilizarlo en nuestro día a día. Amar nuestras imperfecciones para avanzar y que no nos frenen. Por eso en la parte práctica de este trabajo aplicamos el kintsugi al cuerpo humano destacando cada una de esas roturas y cicatrices, para así mostrar la resiliencia que se consigue aceptando y mostrándose tal y como son.

La filosofía del kintsugi plantea que las cicatrices cuentan nuestra historia y a las cosas que nos hemos enfrentado y sobre todo lo que hemos conseguido superar. Para la aplicación a las personas, la comprensión, la aceptación y el tiempo son las líneas de oro que cubren y refuerzan nuestras heridas.

Para el kintsugi también influye la resiliencia, esta técnica llega a lo emocional, por eso se convierte en la filosofía de vida en la que promueve que a los errores y adversidades hay que saber recuperarse y sobrellevar las cicatrices ya que nos hace más fuertes y más bellos.

1.2.4 La resiliencia

La Rae define resiliencia como: “Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso.” (RAE, 2022, p.web). Pero en mi opinión es mucho más que eso. La resiliencia es la reparación como forma de salir de posturas traumáticas y hace que la persona se prepare para afrontar situaciones traumáticas y dolorosas. Y es que podemos entender el kintsugi como el arte de devolver la vida enfatizando su valor (Ashesto live, 2020, p,web).

Como un objeto de cerámica, el alma y el cuerpo del ser humano es frágil, y sin descanso está expuesto al paso del tiempo. Y al igual que pasa con la arcilla, se desgasta hasta llegar al punto de romperse. En el cuerpo humano físicamente aparece el llanto junto con las lágrimas, pero por dentro la pena y el sufrimiento nos va consumiendo. En el kintsugi se repara y se embellece mediante el polvo de oro, y en la vida por la fuerza de la resiliencia, ya que te ofrece retomar la sonrisa y tener la capacidad de sobreponerte a las adversidades y obstáculos que añade la vida en el camino de cada individuo.

Las personas resilientes se tienen que reconstruir por dentro (alma) y por fuera (cuerpo). Cada uno elige como hacerlo y tiene a su disposición los materiales necesarios para reparar su vasija de cerámica refiriéndose a sus problemas. De esta forma también tendrán la capacidad de ayudar a reconstruirse a las personas que quieren.

El objeto kintsugi reparado con oro deja de ser lo que era para convertirse en algo nuevo, con un valor añadido y grandioso significado. En la cultura japonesa están muy arraigados a la espiritualidad. Con wabi-sabi le dan todo el valor a la historia del objeto y no a la belleza externa.

1.2.5 *Wabi-Sabi*

El wabi-sabi llega a Japón desde China en el s.XII, refleja la vida sencilla y humilde que llevaban los monjes, estas vidas de pobreza les hacía valorar, cuidar y ornar todo lo que tenían. Por eso cuando algo se rompía lo reparaban y la durabilidad llegó a ser un ideal ya que no tenían más alternativas. Por eso apreciaban cada una de las cosas que poseían. La filosofía wabi-sabi está ligada al mundo de las sensaciones, y no al intelecto, por eso es tan difícil explicarla y entenderla.

Wabi es la sensación que nos provoca el cielo una tarde de otoño, la melancolía del color, cuando todo sonido ha sido silenciado. Esos momentos en los que por alguna razón que la mente no puede explicarse, las lágrimas comienzan a caer incontroladamente. (No Chomei, 2020, p.11).

Wabi significa soledad y se relaciona con lo sencillo y natural. Sabi tiene que ver con la fugacidad del ser. Significa que nada dura para siempre y mucho menos la perfección, ya que está en constante movimiento y cambio.

El ideal wabi-sabi ha influido a lo largo de la historia en todas las artes japonesas. La simpleza, la imperfección y la irregularidad como una profunda belleza. En el ámbito artístico el wabi-sabi incorpora elementos sencillos e imperfectos; también introducen asimetrías. Todo este ideal de belleza nos resulta muy chocante porque nosotros los occidentales tenemos unos valores estéticos muy diferentes a los orientales, ya que nuestro ideal de belleza proviene de la Grecia clásica.

Ante un mundo en lo que nada es perfecto y todo es impermanente y mutable en el tiempo, lo quebrado, dilacerado o incompleto es parte de la historia de las cosas, como las cicatrices que definen parte de su condición y que las señalan como transitorias, finitas e imperfectas. Así, más que con la exquisitez y la perfección el wabi-sabi se entiende con lo “áspero, imperfecto y vetado”. (Koren, 1997, p.26)

La imperfección sin duda es una oportunidad para continuar creciendo como persona. Desarrollar la fortaleza a partir de las imperfecciones requiere un trabajo terapéutico⁷. La dependencia emocional, el confort, el miedo a la soledad o el fracaso, el apego nos hace que nos aferremos y tengamos debilidades. Por eso debemos elegir nuestro camino al éxito.

⁷ Para ello es necesario ayuda de profesionales para trabajar la autoestima y la retroalimentación del círculo que nos rodea.

Pero desgraciadamente en nuestra cultura no le han dado tanta importancia a esta filosofía. Y la obsolescencia es algo que ha aparecido y ha marcado un gran territorio en el camino del comercio.

1.2.6 Obsolescencia

En la actualidad el consumismo es abrumador, no damos importancia ni tampoco respetamos el verdadero valor de cada cosa, cuando algo se rompe nos hemos acostumbrado a deshacernos de ello, porque asumimos que ya no es útil. Pero la técnica japonesa nos ha demostrado que reparando las grietas con oro, el objeto recupera y aumenta su historia además de hacerlo más fuerte, bello e inspirador.

En la sociedad actual abunda el materialismo, a los objetos no se les da la importancia que requieren, y con la simple acción de tirarlo a la basura se deshacen de lo material, pero ¿qué es lo que pasa cuando en lugar de ser algo material se “rompe” una persona? Aquí el término de resiliencia es fundamental. Tenemos una cultura superficial y de desecho, ya no se reparan las cosas en caso de estropearse, es más fácil y en ocasiones más barato comprar uno nuevo. Existe una obsolescencia programada para forzar al consumidor.

En esta comunidad estamos atados a un montón de cosas, y cada vez más alejados de nosotros mismos. La idea de recomponerse. El hombre del siglo XXI está roto. Como una vasija, hay que volverlo a pegar. Consideramos que siempre se puede recomponer al ser humano. Hay que empezar por la unidad, como muestra el arte japonés. (Reflexión de Lafigliola, 2021, p.web)

En la sociedad occidental, algo que se rompe se desecha. Sin embargo la técnica kintsugi transforma la pieza reparada estéticamente, incluso las piezas con este método tienen más valor que las que no se han roto por la cicatriz que ha ampliado la historia del objeto.

1.3. LA CICATRIZ DORADA

1.3.1 La cicatriz a lo largo de la historia y las culturas

En muchas culturas, especialmente en África Subsahariana y Australia, se ha practicado la escarificación⁸. Lo hacen para marcarse de alguna forma

⁸ Para que la cicatriz llamara más la atención, se grababa en la piel con palos afilados, conchas, así salían diferentes formas. También utilizaban cal, ceniza e incluso pelaje de animales para que de esta manera la cicatriz se quedase más pronunciada e incluso con color de la irritación e infección.

Fig. 3. Escarificación. Autor: Eric Lafforgue.

equivalente a los tatuajes. El diseño de la cicatriz podía llegar a significar el estado civil y social, el linaje e incluso a que tribu pertenecían.

Las cicatrices también indicaban el proceso de comienzo en la edad adulta, ya que aguantar el dolor del proceso demostraba un autocontrol y coraje necesario para convertirse en un guerrero o cazador. Así pues, si el joven demostraba que soportaba bien el dolor cuando le hacían este tipo de cicatrices, significaba que podría enfrentarse al enemigo o al animal con menor miedo.

A lo largo de la historia las cicatrices manifiestan un castigo, como son los azotes de esclavos. Las ganadas durante batallas, caza, aventura son mostradas y vistas como marcas de orgullo y honor.

Utilizaban la cicatriz como insignia de honor. Antaño el honor les era muy importante, era digno de admiración y respeto, lo conseguían con sus acciones utilizando la fuerza, el coraje y la resistencia. Una nueva cicatriz es una nueva historia que contar.

Las cicatrices también se han utilizado como marca de autoridad, credibilidad y respeto. Ya Alejandro Magno en 324 a.C dio un discurso a su tropa en donde enseñó sus cicatrices para así demostrar la autenticidad de su liderato. De esta forma no les pedía a los soldados nada que él no hubiera hecho.

En la cultura griega cualquier desfiguración (también cicatrices) pensaban que estropeaba la belleza exterior, pero el cuerpo del conquistador, lleno de cicatrices de guerra se transformaba en orgullo.

Fueron los romanos quienes presumían de cicatrices hechas en el campo de batalla. Era una cuestión de honor, por lo tanto su reputación crecía⁹.

Las cicatrices también son recuerdo de aventuras realizadas. En trabajos y viajes peligrosos también se hacían cicatrices. En el s. XVI se hizo un registro de que más de la mitad de los marineros, ya sea por el barco o peleas, llevaban marcas en la piel. Con las marcas se podían leer rasgos de personalidad, ya que el lugar y el número decía muchas cosas de ellos, por ejemplo, si se habían amotinado habían sido azotados.

⁹ Se hacían tantas cicatrices por los combates cuerpo a cuerpo, lo que supone muchas más heridas. De hecho, en aquella época tener la piel intacta sin manchas e incluso suave les resultaba vergonzoso porque era señal de cobardía. Las cicatrices también se trasladaron a la vida pública, y ayudaban a dar autoridad y credibilidad. En consecuencia, se enseñaban para intensificar credibilidad.

En Occidente, tras la guerra, las cicatrices se dejaron de ver como señal de fuerza interior y se transformaron en signo de angustia, pasan de provocar confianza y respeto a percibir lástima y malestar.

Las cicatrices en los tiempos modernos nos dan respeto e intriga, afectan a nuestra salud por muchos factores. Suponemos que lo más frecuente es que sean debidas a operaciones, pero hay otras cicatrices que están muy presentes, son las cicatrices psíquicas. Lidar con ellas no es nada fácil, y también es más difícil que te entienda la gente puesto que no son visibles.

1.3.2 Las cicatrices afectan a nuestra salud física y mental.

Las personas con cicatrices tienen problemas de autoestima, prejuicios, limitaciones físicas, en algunos casos llegan a evitar la vida social y deciden aislarse. Comporta un cúmulo de emociones, ya que hay cambios en la imagen corporal de la persona, hay una pérdida de iniciativa, se deteriora la calidad de vida y hay un gran sentimiento de incapacidad.

La cicatriz¹⁰ surge por el proceso de curación de heridas, en este caso nos centramos en la piel. La cicatriz es un tejido más fuerte y grueso que la carne, lo hace la propia naturaleza del cuerpo para proteger la zona de más lesiones.

Cuanto más tarde en sanar tendrá más posibilidad de tener una cicatriz más grande y “fea”. Depende de muchas cosas, del color de la piel, textura, profundidad, ubicación... para que con el tiempo la cicatriz se vuelva menos visible. Los cirujanos plásticos pueden mejorar la apariencia de las cicatrices. El apoyo psicológico es fundamental durante todo el proceso de cicatrización al igual que la calma y paciencia.

Con las heridas emocionales hay cambios en nuestra forma de ser, creamos autoprotección, nos hacemos más callados y sobre todo más duros e indiferentes hacia el mundo. No importa el tamaño de la cicatriz ya que puede perjudicar a la persona en su autoestima, sentimientos, vergüenza. De la misma forma, hay quien se crea una coraza para no sufrir por daños en el alma, ya que también provocan cicatrices enormes. Las cicatrices psicológicas nos pueden marcar mucho, pero sin embargo no son visibles al exterior. Una cicatriz es un emblema doloroso que simboliza algún hecho importante en nuestras vidas y que de una forma a otra nos ha roto.

¹⁰ Las estrías y celulitis también son cicatrices, son el resultado de procesos naturales del cuerpo.

Las personas con menos autoestima son las que se ofenden más fácilmente. Y hoy en día vivir en una sociedad sin ser criticado, ofendido, humillado o herido es imposible. Nos volvemos más serios y sufrimos innecesariamente.

Por mucho que lo intentemos, hay marcas que trascienden en el tiempo. Todos tenemos grandes recuerdos e historias de nuestro pasado, algunas tan intensas o grandes que son imposibles de olvidar, así pues, se aferran a nuestra piel y la cicatriz nos conecta con el momento del trauma. Las marcas son motivo de sufrimiento, pero también son muestra de superación y sobrevivencia a todo aquello que una vez nos dañó y causó esas heridas.

¿Por qué tenemos vergüenza de las cicatrices, si debería de ser todo lo contrario? Ocultar cicatrices por mantener una imagen estética y que no resulte grotesco, se ha convertido ya en una creencia que todos aplicamos. Con el kintsugi las cicatrices se convirtieron en una filosofía, en donde las cicatrices (grietas y fracturas) forman parte de una historia, en lugar de esconderlas tienen que incorporarse y mostrarse para así embellecer y exhibir su historia.

La marca más significativa suele ser la más dolorosa, se va la costra, pero el recuerdo permanece en forma de cicatriz. Las cicatrices nos producen incomodidad. Las marcas son un conjunto de vivencias que relatan los diferentes y desafortunados hechos por los cuales hemos pasado. Recuerdos encerrados en nuestra piel para que de esta forma no los olvidemos, es una forma de cartografiar nuestra dermis a base de acontecimientos. Ayuda a la memoria a que no desaparezca las enseñanzas que nos deberían hacer crecer y sobre todo transformar.

Tener una cicatriz supone síntomas similares a los del duelo, ya que se nos va una parte de lo que hemos sido y eso genera ansiedad, tristeza, temor a socializar e insomnio. La solución es aceptar lo sucedido, salir hacia delante y poner atención en otros aspectos de la vida que sean positivos para que de esta forma se compense la pérdida.

La empatía (comprender los sentimientos de la persona que tienes enfrente) es fundamental, cada uno lo vive de forma distinta. Por eso lo mejor ante situaciones complejas como la aceptación de un cuerpo con cicatrices es no cuestionar su estado.

1.3.3 *Cuerpo e identidad*

El cuerpo es material. Es denso. Es impenetrable. Si se lo penetra, se disloca, se agujerea, se lo desgarran. (Nancy, 2007, p.13).

En la sociedad se utiliza el cuerpo como producto de mercado y materia de consumo. La corporalidad superficial destaca por la publicidad y consumismo, y utilizan el cuerpo como algo material. Esa apariencia se convierte en un escenario dominado por el narcisismo y potenciado por el consumo que rebasa la dimensión biológica para centrarse en la objetivación corporal. (Méndez y Mínguez, 2022, p.464).

En las dificultades el cuerpo se pone a prueba, se gana aprendizaje, experiencia, dolor, pero todo va construyendo poco a poco un significado. Pasar por todo el proceso es necesario para brillar mejor incluso hasta más fuerte que antes. El cuerpo como ser y el ser como cuerpo. (Barrera, 2009, p.149).

Teniendo en cuenta esto, se itera en la noción de imperfección inherente al Kintsugi, buscando patrones que incentiven la creación de identidades corporales no materiales. Así pues, las cualidades de la técnica se dividen en dos componentes: Lo estético y lo emocional. El primero, es el reflejo de la asimetría y la condición variable; y, lo afectivo es la condición que estudia los conceptos de apego y reconstrucción (Cárdenas, 2020, p.2).

Actualmente la imagen del cuerpo ha creado una obsesión por conseguir un cuerpo 10. La eterna juventud, el miedo a las imperfecciones o incluso las cirugías estéticas buscan el cuerpo perfecto; mientras en el mundo del arte se busca el cuerpo más dañado, degradado o repulsivo como es el caso de Francis Bacon¹¹.

El prototipo de belleza marcado por el sistema es tan fuerte y está tan extendido, sin duda, gracias al poder de la imagen en la sociedad global actual. Todo es imagen y toda imagen es susceptible de ser difundida, comercializada y puesta en venta al ciudadano, convertido en poco más que consumidor. (Muñoz-Muñoz, A., Barbaño, M, 2014, p,44).

Si vemos arte de otras épocas se aprecia que el ideal de la belleza corporal es totalmente diferente al que existe hoy en día. El arte contemporáneo –en el último siglo al menos- no ha cesado de considerar las diferentes dimensiones y sentidos del cuerpo: sea como actante o soporte, como herramienta, plataforma, recipiente o barrera, en cualquiera de sus potencialidades que lo haga emerger como relato y narración, como una poesía caminante. (Méndez y Mínguez, 2022, p.465)

¹¹ Pintor del expresionismo alemán que utiliza el desnudo de una forma reveladora de la figura humana. Su pintura refleja angustias reprimidas y violentas. Destaca por distorsionar la apariencia para conseguir una verdad más profunda y personal del modelo.

El desnudo ha sido tal vez uno de los géneros más polémicos de toda la historia del arte. Hay una creencia de que el cuerpo desnudo es un objeto en el que la mirada se complace de verlo representado, de hecho, se ha representado en todas las disciplinas (escultura, pintura, fotografía). El desnudo no es un tema de arte sino una forma de arte (Clark, 1996, p.34).

A mitad del s.XX la mentalidad es más abierta y se vuelven aparentemente las costumbres más naturales, ya no hay censura moral y se convierte en una situación de normatividad.

En el arte contemporáneo el desnudo muestra un desprecio por la belleza corporal, en muchas ocasiones refleja una actitud acerca su condición (impregnada de perversión y autodestrucción) excluye la dignidad por ser un cuerpo humano y eso lleva a las roturas corporales.

1.3.4 Roturas corporales

Con los años las personas adquirimos marcas, cicatrices, heridas, eso lo vamos haciendo mientras vivimos, y lamentablemente no se puede evitar. Pero nuestra sociedad decide ocultar las cicatrices y enfocarnos solo en la felicidad y el éxito, que como bien está demostrando, a la larga es algo que nos hace más daño.

El kintsugi muestra las heridas de un pasado y así adquiere un nuevo significado y vida. Destaca porque al igual que pasa con las personas, nunca hay dos piezas iguales, y llama la atención por la individualidad y lo natural.

La técnica kintsugi ya ha traspasado el límite de la alfarería y es una filosofía de vida que nos muestra la importancia de la resiliencia. No existen dos personas iguales, pero todos tenemos la capacidad de ser resilientes y reconstruirnos, y ante todo destacar por nuestras particularidades y por ser buenas personas (sobre todo con nosotros mismos) ya que en muchas ocasiones somos muy exigentes y críticos y no aceptamos nuestra historia ni carga emocional, y eso, claro está, que deberíamos de empezar a cambiarlo.

Los errores están para aprender, al igual que los traumas del pasado, por eso hay que dejar ver esas cicatrices, para así aprender de los errores y del dolor. La imperfección es lo que nos hace humanos, y el hecho de mostrarse tal y como eres es positivo.

Cada individuo tiene su propio kintsugi, tanto interno como externo. Cada golpe y heridas a nivel emocional y física han dejado en nuestro cuerpo una cartografía digna de admirar, que nos hace más humanos.

Las cicatrices no es el final, si se supera la herida significa que una nueva etapa comienza. Para ello hay que ser consciente de las dificultades que se atraviesan en cada momento para así superar las heridas corporales. Los momentos oscuros son los que te preparan para brillar mejor. (Colombo, 2021, p.web)

En el kintsugi hay que esperar lo suficiente para que suelden las piezas, pues lo mismo pasa con las personas. El hilo dorado será testigo de quien has sido en un momento de tu vida, y lo agradecerás porque te hace ser quien eres hoy.

1.4. REFERENTES

Como en cualquier proyecto, es fundamental la inspiración de otros trabajos y de otros artistas. Al haber dejado constancia de la investigación respecto al tema de nuestro Trabajo Final de Grado, ahora pasaremos en este apartado a reflejar a los artistas y sus respectivas obras que nos han ayudado a llegar la definición del proyecto plástico.

1.4.1 *Rafaela Pareja*

Rafaela Pareja es una artista nacida en Játiva, Valencia, en el año 1962. Es ceramista y para realizar su obra observa la naturaleza y analiza la cotidianidad. Su forma de trabajar es jugando con los movimientos del barro y los espacios vacíos; también experimenta con materiales orgánicos y plásticos.

La obra de la artista que más me ha marcado es: La vasija (2016), la cual recibió el premio a la mejor obra documental en París. Está protagonizado y realizado por Rafaela y producido por Melany Perez y Luis H.Pardo. El protagonista del audiovisual es el barro, Rafaela le va dando forma de vasija con la técnica de churros, en donde ella se va quedando atrapada dentro del recipiente.

1.4.2 *Ana Paula Santana*

La artista Ana Paula Santana nació en Guadalajara (México) en 1985. Destaca en el campo de cerámica, instalación, el arte sonoro y arte interactivo.

Fig. 4. La vasija. Autora: Rafaela Pareja

Fig. 5. Resiliencia. Autora: Ana Paula Santana.

Su obra “Resiliencia” es un proyecto que denuncia la violencia sexual y criminalización de las mujeres en su país¹². Para llevar a cabo este trabajo les da 6 piezas de cerámica hechas con el maestro Roberto Guevara a 6 mujeres con la finalidad de romperlas como símbolo de aceptación y que da paso a la resiliencia. Dichas piezas fueron restauradas con la técnica de kintsugi y preparadas con un sistema que se activa cuando una persona se acerca a 5cm de la pieza, es entonces cuando suena el sonido de la pieza al caer al suelo.

Con este proyecto da las gracias a las mujeres que formaron parte y les rinde un tributo por todo su coraje y valentía, sobre todo a la fuerza femenina que tienen dentro de ellas para buscar ser libres.

1.4.3 Yuliana Guédez Forgiarini

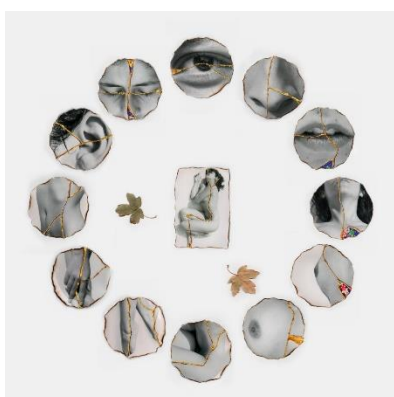

Fig. 6. Fotografía Kintsugi: Sanando la oscuridad del pasado. Autora: Yuliana Guédez Forgiarini.

Yuliana Guédez Forgiarini nació en 1995 en Venezuela, aunque también tiene nacionalidad española. Es fotógrafa conceptual y diseñadora gráfica. Utiliza la retórica visual como metáfora para introducir mensajes en su trabajo. Con sus proyectos pretende avivar la conciencia colectiva.

“Fotografía Kintsugi: Sanando la oscuridad del pasado” es un proyecto en el que recompone al estilo del arte kintsugi sus fotografías. Este trabajo surge por la necesidad de reconstrucción del ser tras un acontecimiento complicado de asimilar. Yuliana aplica en su vida la filosofía wabi-sabi y por eso piensa que: Es posible renacer y rehacerse continuamente, pues como los ciclos de la naturaleza muestran, ningún invierno subyugado a la primavera.(Guédez, 2020, p.web)

1.4.4 Clare Twomey

La artista visual e investigadora británica nació en 1968. Trabaja en el ámbito de la performance e instalaciones. El tema que a menudo implica en sus obras es la relación que existe entre las personas y las cosas. Utiliza la arcilla en sus diferentes formas de secado.

Su obra que me ha servido de gran inspiración ha sido Conciencia/Conciencia (2001-2004). Consiste en la creación de unas 7.000 piezas de porcelana en forma de baldosas huecas. Cuando el espectador

¹² Unas 10 mujeres son asesinadas cada día en México. Con Resiliencia, la artista escoge a 6 mujeres que han sido violentadas sexualmente, y han denunciado lo sucedido para darle voz al problema tan latente que surge en su país.

caminaba por la instalación las piezas se rompían, de esta forma el visitante era protagonista de la desfiguración de la obra.

Fig. 7. Consciencia/conciencia.
Autora: Clare Twomey.

1.5. REFLEXIÓN PERSONAL: CONCLUSIONES EXTRAIDAS PARA EL ENFOQUE DEL PROYECTO

Tras la búsqueda de información realizada y el seguimiento de los referentes, siento la motivación para continuar con la parte de producción artística de mi proyecto, para mostrar así mi intimidad y la de las personas que han participado en la realización de este TFG. De esta forma poder plasmar con la performance (recogida en un video audiovisual) toda la investigación recogida.

2. UNA APROXIMACIÓN PERSONAL. PROYECTO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

En este segundo apartado del Trabajo Final de Grado describiremos detalladamente cual ha sido el proceso creativo y desarrollo de este proyecto titulado: "Resurgir con resiliencia. Un análisis de la psicología humana mediada por la filosofía kintsugi".

La propuesta está compuesta por una obra performática recogida en un audiovisual, en dónde se pone en práctica toda la investigación y teoría previamente mencionada.

Como en cualquier planificación audiovisual, este trabajo se divide en diferentes fases: preproducción, producción y posproducción.

2.1 PREPRODUCCIÓN

Este proyecto con tendencia hacia lo autobiográfico ante mi situación y también hacia la de mis seres queridos, se desarrolla desde una visión de tristeza, ansiedad, agobio y sobre todo incertidumbre.

Con esta creación he visto necesario volcar todos mis sentimientos y vivencias encontrados a lo largo de mi vida, para que de esta forma me ayude en cierta medida a cicatrizar heridas no resueltas. Cerrar etapas para conseguir una paz interior y que renazca mi sonrisa junto con mi actitud risueña.

2.1.1 *Primera fase: idealización y proceso creativo*

Desde siempre me ha gustado lo brillante, las lentejuelas y la purpurina; y me resulta prácticamente imposible no mirar algo cuando es resplandeciente dado que me resulta altamente atractivo. Cuando descubrí que los japoneses utilizaban el oro, ese metal tan luminoso, para recomponer piezas cerámicas desde hace siglos, quedé sorprendida y con ganas de indagar más sobre este tipo de arte.

Así pues, este proyecto nace de trabajos previos para la asignatura Escultura y Procesos Constructivos, en donde me empecé a interesar e inspirar en la psicología y filosofía que esconde el arte kintsugi. Pero he de destacar, que lo único que tienen en común es el concepto de la idea, ya que los trabajos anteriores son esculturas.¹³

Una vez realizada la investigación necesaria, busqué soluciones plásticas. Considero que no existe forma más sincera y cercana que mostrarse tal y como eres, sin complejos, al desnudo, frente una cámara, porque como dicen: una imagen vale más que mil palabras. Por consiguiente, decidí realizar la performance, pero que esta quedase registrada con un video para que de esa forma perdure y sea eterna.

Para llevar a cabo dicha obra, era necesario una fase previa de preparación y organización del trabajo a realizar, tanto de materiales necesarios, como de equipo de grabación, localización, planos de cámara y más factores.

¹³ Ir a ANEXO 1 para ver las obras.

2.1.2 Materiales necesarios

Desde un primer momento tenía claro que el único material que deseaba utilizar sí o sí, era el barro en todas sus variadas formas de secado. De esta manera, la esencia del arte kintsugi se mantenía intacta.

Para encontrar el material el cual recreara el polvo de oro que tanto llama la atención en cada una de las piezas cerámicas, me resulto más difícil la búsqueda. Tras diferentes pinturas acrílicas y pigmentos dorados, no conseguía ese brillo tan destacable de cada pieza. Finalmente, lo más parecido posible que he llegado a conseguir ha sido el pan de oro. Con este material ya había trabajado anteriormente en el ámbito de la pintura, así que sabía de su delicadeza y textura. Me pareció que tenía que estar también presente por la fuerza visual que tiene a pesar de su sensibilidad y fragilidad para así resaltar cada una de mis cicatrices.

Fig. 8 Prueba de material, cambio de barro a cerámica para obra artística: Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal

2.1.2.1 Elaboración de los materiales

En primer lugar, para conseguir el material en cada uno de los diferentes estados de la materia es necesario trabajarlos previamente, ya que la pastilla de pasta cerámica viene con una plasticidad exacta, pero el clima o el ser humano puede hacer que varíe.

Para la realización de esta performance he utilizado dos pastillas de pasta cerámica blanca de clase E y baja temperatura (980°C - 1020°C), de 12 kilos cada una y de la empresa Vicente Díez que está situada en Manises.

Comencé produciendo planchas ayudándome de un rodillo, primero realizaba una bola con el barro y luego la aplastaba. Las planchas son de diferentes tamaños, pero más o menos del mismo grosor, en vista de que luego las rompería para preparar la escenografía en donde realizar la performance. Pero antes, las deje secar completamente en las estanterías de clase para así poderlas introducir en el horno para su cocción. Tras su cocción, cambió su color, resistencia, sonido y textura.

Fig. 9 Prueba de material, combinación ambos materiales sobre mi cuerpo: Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal

Una vez ya tenía todas las piezas cerámicas hechas, comencé a producir más de la misma forma, pero esta vez no se introdujeron en el horno. Me interesaba mostrar la transformación que sucede en todos los sentidos de dicho material al no estar cocido. El cambio es muy notable, no solo en su color, sino en su dureza, ya que con solo mover las piezas cuidadosamente de un lugar a otro se rompe.

Cuando ya tenía las piezas de cerámica y también las de barro crudo pero seco; me dispuse a realizar planchas del mismo modo que las veces

anteriores. Pero esta vez, no dejaba que se secaran, por lo que las protegí con plásticos para que así no les diese el aire y estuvieran intactas para el día de la performance.

Por otro lado, también he tenido que realizar una barbotina¹⁴, para poder realizar la performance utilizando este tipo de barro líquido a modo de crema hidratante por todo mi cuerpo.

Al mismo tiempo que iba preparando los materiales plásticos también realicé una encuesta online.

2.1.3 Realización de la encuesta online

Este proceso es fundamental, me ha ayudado a conocer y saber más del interior y exterior de las personas que me rodean día a día. También vi una bonita forma para que cada uno de ellos participase, se involucrase y me ayudase a dar una puntada de oro para cerrar conmigo esta etapa universitaria y las heridas que en cierto modo aún tenemos abiertas.

Realicé una encuesta online por google formularios. Con este formato se hace desde el anonimato, y desde mi punto de vista considero que da más libertad, seguridad y confianza para responder, y más las preguntas tan íntimas que se realizaban. De esta forma, a mis familiares y amigos no los ponía en ningún tipo de compromiso para que se sintieran avergonzados, es más, tenían más intimidad.

La encuesta era clara, formal y con mucho tacto hacia las personas. Al comenzar había una pequeña introducción para que supieran el tema en el que estoy trabajando y también la manera en la que ellos iban a formar parte. Así pues, podían entender perfectamente mi trabajo, y ellos y ellas decidían si querían participar y formar parte.

La encuesta no estaba establecida con un mínimo ni máximo límite de tiempo, ni tampoco de caracteres. De esta forma hay quien ha contestado brevemente, y otros que al contrario, se han extendido bastante. Pero gracias a estos comentarios he podido ampliar conocimientos.

¹⁴ Un tipo de engobe, la mezcla de la arcilla con mucha agua y que crea una especie de papilla casi líquida pero con consistencia barrosa. Se emplea como pegamento para unir piezas de barro, y también se utiliza en la decoración.

Por último, he dado diferentes opciones para especificar el género y la edad, para que de esta forma poder realizar una investigación teniendo en cuenta estos factores.

Una vez finalizada la realización de la encuesta, el objetivo era compartirla a personas de diversas edades las cuales les tengo un gran cariño. Esta acción se ha llevado a cabo enviando el enlace del formulario mediante WhatsApp e Instagram, para así obtener otro tipo de material necesario para la investigación y realización de performance.

2.1.3.1 Análisis y selección de respuestas

La encuesta fue contestada por un total de 41 personas. He de decir que fue enviada a más gente, pero como he dicho anteriormente, en su elección estaba realizarla o no. Entiendo que al ser temas tan personales de reparo contar su situación o hablar por internet de estos temas.

De esas 41 personas 25 han sido mujeres, 14 hombres y 2 personas se han identificado como otro. El rango de edad es muy variado, pero sin embargo, 19 personas se clasifican entre los 15 y 25 años, 9 entre los 26 y 39, 10 individuos entre los 40 y 63 años, y solo tres personas tienen más de 64 años.

Posteriormente a estas personas les hice una serie de preguntas como por ejemplo que describiesen qué es una cicatriz para ellos y de qué tipo eran las cicatrices que ellos padecían y a cuáles les daban más importancia. Sus respuestas llenas de verdad y delicadeza me han hecho reflexionar y preguntarme el porqué de muchas cosas. Ver en anexo 2.

Como en diferentes ocasiones han sido del mismo estilo las respuestas de la encuesta, decidí hacer una lista con las palabras más repetidas y llamativas. Para que de esta forma les pueda dar voz en la siguiente etapa del trabajo.

También con las imágenes de sus cicatrices que adjuntaban en la encuesta, seleccioné las de mayor calidad e impactantes para así poder montar la escenografía. Así son ellos quien acompañan desde un segundo plano mi historia y proyecto.

Dichas fotografías fueron editadas mediante Photoshop subiendo el contraste, para que de esta forma se apreciara mejor cada rotura corporal. También para facilitarme el trabajo decidí crear diferentes collages de nueve imágenes diferentes cada uno para así imprimirlo en A3.

Fig. 10 Material fotográfico. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal

2.1.4 Bocetos

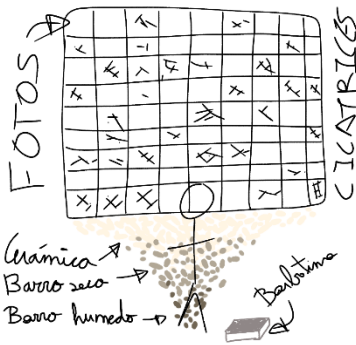

Fig. 11 Boceto escenografía. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal

Mis primeras ideas de la performance estaban enfocadas hacia algo más simple y sencillo. Con el paso del tiempo ya decidimos introducir las piezas de cerámica y también a cada una de las personas que realizaron la encuesta. Dado que en el cuestionario se les pedía una fotografía de una cicatriz de su cuerpo, las imágenes de sus heridas estarían muy presentes en el escenario de la performance. También para realizar una metáfora de lo que es la vida y su transformación, sobre todo en el uso de los materiales. La cerámica bajo las cicatrices pasa por sus diferentes tratamientos de secado, hasta llegar a la figura central, que es mi cuerpo, y en donde aplico más barro (hacer para deshacer).

Partimos de la base de que mi experiencia con la realización de una performance es nula. Nunca antes había expresado mi arte de esa forma. Por consiguiente, andaba un poco perdida para la organización tanto de materiales como de acciones a realizar.

Para aclarar ideas y dejar las cosas más claras para el día de la producción decidí realizar bocetos en donde distribuía la organización del escenario de la performance y las cicatrices a aplicar por todo mi cuerpo.

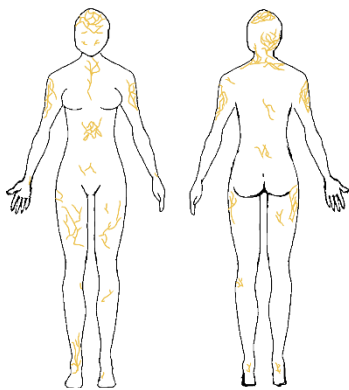

Fig. 12 Boceto kintsugi en mi cuerpo. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal

2.2 PRODUCCIÓN

Resurgir con resiliencia. Un análisis de la psicología humana medida por la filosofía kintsugi; consiste en un proyecto en el cual la performance es el medio para expresarme. Es de carácter autobiográfico, tanto de mí, como el de mi círculo personal más cercano. En este trabajo he plasmado las distintas cicatrices físicas y psicológica que ha dejado en mi cuerpo las diversas situaciones de la vida, en el boceto se puede apreciar cada parte de mi cuerpo dañada, puede que sean heridas recientes (como es la ansiedad, que la relaciono con el dolor de estómago o pecho), o del pasado (roturas de huesos de cuando era pequeña, dermatitis, estrías, quemaduras por la sesión de láser, dolores de espalda....)

He optado por seguir una línea estética muy cuidada, delicada y elegante. El resultado que he obtenido en la experimentación previa lo he llevado a cabo con dimensiones mucho más grandes como es todo mi cuerpo.

Al tratarse de una performance la producción se resolvió en un par de días de grabación. Para ello fue necesario preparar la escenografía.

2.2.1 Escenografía de la performance

Como he dicho antes, para llevar a cabo la performance fue necesario preparar el lugar en donde se realizó. Este fue en el salón de mi casa. Primero aparté todo el mobiliario para que así hubiese espacio suficiente tanto para mí, para realizar todos los movimientos que deseaba, como para la cámara y los diferentes planos a grabar.

Una vez todo despejado, empecé a preparar la escenografía. Comencé colocando con cinta de doble cara en una pared cada lámina impresa con las fotografías de cicatrices.

Tras tener la pared repleta de las imágenes, coloqué la tela raso satén negra en el suelo. También utilicé la cinta para que de esta forma quedase bien adherida al piso.

Cuando ya estaban el suelo y la pared cubierta, me dispuse a preparar los materiales. Puesto que tenía las planchas de barro y cerámica, debía romperlas para así conseguir el efecto que deseaba. Fue un acto liberador, en donde pude soltar parte de la rabia que tenía dentro. Estas acciones también han sido grabadas para realizar más contenido audiovisual y hacer un pequeño tráiler para así presentar la performance.

La forma en la que distribuí las piezas quebradas fue muy meditada, puesto que los trozos de cerámica estaban detrás, a lo largo de la pared, bajo las fotografías de las cicatrices. Para que de esta configuración actuara de hilo conductor para así unir la metáfora de lo que se deshace para rehacerse. Ya que antes de estas piezas estaba el barro seco también troceado. Y delante de este, el barro crudo, el cual aplico por mi cuerpo.

Todo esto creando un triángulo, en donde su vértice principal acaba en donde me sitúo durante la performance y añado sobre mi cuerpo la barbotina.

2.2.2 Grabación performance

Una vez ya teníamos la escenografía preparada, comenzamos con la grabación de la performance. El equipo utilizado ha sido una cámara réflex Canon EOS 6D Mark II con un objetivo de 50mm. Este objetivo es ideal para conseguir unos planos detalle bastante íntimos por su poca profundidad de campo. Nos hemos ayudado de un estabilizador para la grabación, de la marca Feiyu Tech AK4000. De esta forma conseguimos unos planos con movimientos suaves evitando de esta forma temblores.

Fig. 13 Escenografía de la performance. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal

Fig. 14 Grabación rompiendo los trozos de cerámica. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal

Fig. 15 Grabación performance I. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal

Fig. 16 Grabación performance II. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal

Tenía claro los primeros planos que se debían tomar para grabar. La performance empieza yo andando y colocándome en mitad del escenario. La cámara sigue mis pies y comienza con los planos detalle del barro sobre mis pies. El recorrido para añadir el barro era de los pies a la cabeza, tapando cada centímetro de la piel.

Tras esos primeros planos, las acciones eran con total libertad, realizaba lo que me pedía el cuerpo a base de impulsos. La cámara seguía mis manos para así mostrar cómo me cubría el cuerpo entero y me convertía en una pieza de barro, que me recordó a las esculturas griegas.

La representación de esta performance tiene un gran significado para mí, en donde reflejo toda la investigación previa y el aprendizaje que ha supuesto este trabajo hacia mi persona.

Mi cuerpo lo convierto en una pieza de barro única, la cual transformo en una obra con la técnica del kitsugi ensalzando cada una de mis cicatrices, tanto físicas como psicológicas.

Fig. 17 Grabación performance III. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal

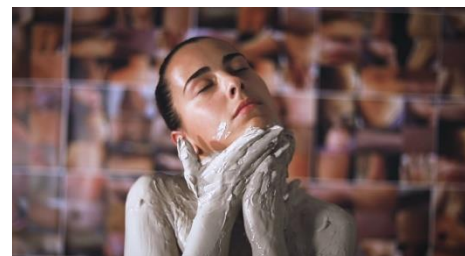

Fig. 18 Grabación performance IV. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal

Fig. 19 Grabación performance V. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal

El proceso de secado del barro vuelve a agrietar mi piel, pero esta vez lo entiendo de una forma diferente. Ya no supone un dolor que crea ansiedad, complejos y miedos, ahora destaco con pan de oro cada uno de esos lugares en donde he sufrido dolores que me han hecho ser la persona que soy.

El acabado del material fue muy diferente al de la prueba anterior que hice. Durante la performance el barro secó como si fueran escamas, con un aspecto de piel de reptil. Me recordó a cuando las serpientes mudan la piel para limpiarse de parásitos, deshacerse de viejas escamas y sanar heridas. Por consiguiente, me pareció una bonita forma de azar.

Todo el desarrollo de la obra se alargó algo más de 6 horas. Ya que una vez seco el barro y decorado con el oro, decidí arrancarme los pegotes de arcilla para así volver a mi forma natural, pero ya sanada.

Fig. 20 Grabación performance VI. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal

Fig. 21 Grabación performance VII. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal

Fig. 22 Grabación performance VIII. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal

2.2.3 Grabación voces

Las voces que suenan de fondo durante el audiovisual corresponden a mi voz. Las palabras están extraídas de la encuesta que realizamos previamente.

Para la grabación, utilizamos un micrófono omnidireccional con trípode de la marca Trust con un filtro anti-pop conectado al ordenador mediante USB de forma que podíamos registrarlo directamente en el programa Premiere. Y para el registro de voz me acerque al micrófono y le susurraba las palabras más repetidas de la encuesta. Para que de esta forma luego en posproducción poder utilizarlas de una forma artística y enfatizar los sentimientos y palabras de mis seres queridos.

2.3 POSPRODUCCIÓN

La fase final de la creación, en donde el proyecto coge verdaderamente fuerza con el montaje audiovisual. Ha sido de las más largas, ya que la edición del video ha sido con el programa Adobe Premier Pro 2022, y para retomar su uso he necesitado ayuda.

2.3.1 Selección de clips

Para comenzar con esta etapa del trabajo, se ha hecho una revisión y selección entre todos los momentos del video grabados el día de la performance. He de remarcar, que durante la grabación se grabó todo sin pausas. Así que tuvimos que decidir que planos elegir para que tuviese correlación y se apreciase la idea original del kintsugi.

2.3.2 Edición del audiovisual.

Una vez con los clips seleccionados nos dispusimos a la unión de ellos mediante el montaje audiovisual en Premiere.

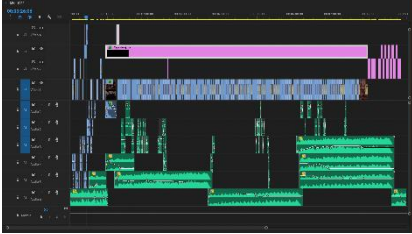

Fig. 23 Edición de video. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal

Los planos detalles son los más característicos, puesto que de esta forma se ve con minucia las diferentes texturas y registro que deja el barro sobre la piel dependiendo su estado. El montaje ha sido lineal, es decir se ha organizado los clips de manera ordenada en donde la performance tiene un sentido cronológico.

Durante la edición se ha añadido animaciones en donde se desvanecen las tomas y comienzan otras en otra parte del cuerpo, para que de esta forma el cambio no sea tan cortante. También se ha añadido efectos de borrosidad en ciertas zonas del cuerpo.

Para el sonido, ha habido una edición mixta en donde la base de música se fusiona con mi voz (las palabras a modo de susurro como anteriormente he mencionado), también se ha añadido un efecto de reverberación para simular el eco. De esta forma y enfatizando las voces se refuerza el concepto de soledad y vacío.

La canción que suena se llama *Voces femeninas emocionales* de Orchestralis. Esta pista se ha descargado de la plataforma de Envato Elements¹⁵, en donde hay recursos de todo tipo entre ellos música y efectos de sonido para videos.

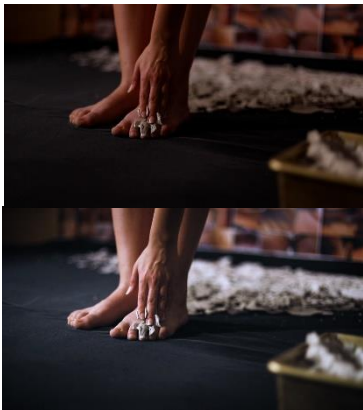

Fig. 24 Edición de video, diferencia antes y después (etalonaje). Resurgir con resiliencia. Autora: Sara

Pienso que la canción escogida fusiona muy bien tanto por la delicadeza que tiene la música de piano como por las voces celestiales que transportan a un lugar en donde te sientes refugiado.

Por último, antes de la muestra definitiva del audiovisual, procedemos al etalonaje, unas correcciones de color y luz para así unificar todos los clips y que tengas las misma tonalidades. Nos hemos inclinado hacía los tonos fríos, con motivo de la temática de nuestra performance.

También se ha añadido un viñeteado para dotar los planos de un aura intrigante y así dar más énfasis al centro de la escena.

Ver teaser del trabajo:

<https://drive.google.com/file/d/1a2Af17YcDwgGon80qpx7RncAun7lu77/view?usp=sharing>

Ver audiovisual que recoge la performance:

<https://drive.google.com/file/d/18QL1kNJWNR6RBFywhDcXq1rl63YfzV3/view?usp=sharing>

¹⁵ Gracias a la subscripción en esta plataforma podemos descargar los elementos necesarios con su licencia.

CONCLUSIONES

Una vez realizada la investigación y habiendo desarrollado por escrito este Trabajo Final de Grado podemos concluir que los objetivos que nos planteábamos al inicio se han cumplido en su totalidad. Por un lado, hemos desgranado los dos objetivos generales demostrando que el arte contemporáneo puede visibilizar la enfermedad desde una perspectiva positiva rompiendo binarismos asociados al cuerpo como se demuestra en el apartado: Una aproximación personal. Proyecto de producción artística. Ya que utilizamos la performance con una actitud estética en donde damos la importancia a cada una de las cicatrices de una forma bella y no grotesca.

El interés por ampliar con más profundidad el tema abordado en trabajos anteriores tiene como finalidad la autoayuda emocional a través de la investigación sobre los diferentes temas desarrollados en el marco teórico. Además, tras la obra práctica noté en mi persona un alivio y desahogo. Estos han sido los dos factores principales para abordar este proyecto performático autobiográfico.

Me introduje en este tema por casualidades de la vida, pero se podría decir que estaba destinado para mí, siento que he vuelto a nacer, ahora llena de luz propia por todas las grietas cubiertas de oro. Me he dado cuenta que hasta la parte más rota de nosotros mismos es hermosa y por ese motivo debe ser mostrada con orgullo en lugar de esconderla.

El proyecto me ha ayudado a clasificar y analizar cada una de mis cicatrices a nivel físico y emocional. Sé que me queda mucho trabajo por realizar, aún existen esos complejos y las cicatrices siguen notables; al igual que también sé que vendrán nuevos problemas que tendré que afrontar y hacerme resiliente. Pero esta actividad me ha ayudado personalmente a realizar un ejercicio terapéutico.

También con este trabajo quiero dar visibilidad a la salud mental y todo el sufrimiento que conlleva, que, aunque no se vea sobre nuestras pieles se sufre de una forma silenciosa y que nos parte por dentro.

No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor. Pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. (Bonnet, 2011, s.p).

Con este trabajo intento cerrar una etapa de mi vida que ha estado pasada por malos momentos y lágrimas, pero también sonrisas y buenos recuerdos que perdurarán siempre en mí. Así pues, me aplico la filosofía tan arraigada al kintsugi para seguir viviendo.

Esta investigación concluye aquí para atenernos a la extensión y formato que un TFG como este requiere, pero nos gustaría desarrollar más las ideas en una futura investigación en mi propia práctica artística y continuación de estudios.

BIBLIOGRAFÍA

- Bonnett, P. Explicaciones no pedidas. Colección Visor de Poesía nº 792. 2011
- Clark, K. El desnudo. 1996
- Koren, L. Wabi-Sabi para Artistas, Diseñadores, Poetas y Filósofos.1997
- Morales, J. Tecnología de los materiales cerámicos. 2005
- Nancy, J.L. (2007). 58 indicios sobre el cuerpo. Extensión del alma. La cebra.
- Porchia, A. *Voces*. 2017
- Takahashi, Y. El arte del bienestar japonés. 2020

TRABAJOS DE FIN DE GRADO

G, Ignacio. Resiliencia. [Trabajo Fin de Grado]. Universidad Francisco de Victoria. 2016. Disponible en: <<http://ddfv.ufv.es/bitstream/handle/10641/1487/IgnacioGarciaMartinez.pdf?sequence=1&isAllowed=y>> [Consulta: 20-2-2022].

Soto, Alejandra. Resistencia, fragmentación y constitución de la subjetividad: la novela kintsugi de María José. [Trabajo fin de grado]. Universidad Santiago de Chile. 2020. Disponible en: <https://www.bibliotecadigital.uchile.cl/discovery/fulldisplay?context=L&vid=56UDC_INST:56UDC_INST&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&docid=alma991007761636203936> [Consulta: 8-6-2022]

RECURSOS ONLINE

PÁGINAS WEB

Ashes to live. Kintsugi. El arte de devolver la vida. Disponible en: <<https://www.ashestolife.es/kintsugi-el-arte-de-devolver-la-vida/>> [Consulta: 15-2-2022].

Cohen, L. Youtube: Anthen. Disponible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=ic2CySkEAlg>> [Consulta: 20-1-2022].

Colombo, D. No temas mostrar tus cicatrices. Disponible en: <<https://tn.com.ar/sociedad/2021/05/30/no-temas-mostrar-tus-cicatrices/>> [Consulta: 04-06-2022]

Experta Seguros. Kintsugi: El arte de reconstruirse. Disponible en: <<https://www.experta.com.ar/blogg/kintsugi-el-arte-de-reconstruirse/>> [Consulta: 17-3-2022]

Guédez, Y. Fotografía Kintsugi: Sanando la oscuridad del pasado. Disponible en: <<https://es.naufragia.com/fotografia-kintsugi/>> [Consulta: 04-05-2022]

López, N. Kintsugi: como reparar las heridas del corazón y alma. Disponible en: <<https://natilopez.info/2021/09/03/kintsugi-como-reparar-las-heridas-del-corazon-y-el-alma/>> [Consulta: 10-06-2022].

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.a ed, [versión en línea] <<https://dle.rae.es/resiliencia>> [Consulta: 26-05-2022]

KibbysBlendedLife.com. Hombres y cicatrices. Disponible en: <<https://es.kibbysblendedlife.com/men-scars>> [Consulta: 08-05-2022]

ARTÍCULOS DE REVISTAS ACADÉMICAS

Tomás, D. Apuntes de clase: Introducción. Valencia, 2022. Pág.3.

Cárdenas, V. Kinstugi: Grietas estéticas y emocionales como manera de crear identidad. Barcelona, 2020

Muñoz-Muñoz, A., Barbaño, M. La mujer como objeto (modelo) y sujeto (fotógrafa) en la fotografía. Granada, 2014

Barrera, O (2009). La excritura ontológica-social del cuerpo en la obra de Jean-Luc Nancy. Iberoforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Disponible en: <<https://www.redalyc.org/pdf/2110/211014822006.pdf>> [Consulta: 15-06-2022]

Méndez, C; Mínguez, H (2022). Los cuerpos fragmentados: La poesía cerámica en Resiliencia de Ana Paula Santana. Arte, Individuo y Sociedad. Disponible en: <<https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/74359>> [Consulta: 16-05-2022]

Espejo, B. De aquellos lodos, estos barro. [EL PAÍS]. 2018

INDICE DE IMÁGENES

Fig. 1. Pieza de kintsugi. Autor desconocido. Pág 14. Extraída de <<https://ikigaimatsuri.com/kintsugi-la-belleza-de-la-fragmentacion/>>

Fig. 2. Extracción resina urushi. Autor desconocido. Pág.15. Extraída de: <<https://bonsaidoclub.foroactivo.com/t324-el-arte-del-kintsugi>>

Fig. 3. Escarificación. Autor: Eric Lafforgue. Pág. 20. Extraída de <<https://blendup.art/es/tatuajes/historia/la-escarificacion-en-africa-las-tradiciones-estan-terminando/>>

Fig. 4. La vasija. Autora: Rafaela Pareja. Pág 25. Extraída del video de la performance (captura de pantalla).

Fig. 5. Resiliencia. Autora: Ana Paula Santana. Pág 26. Extraída de < <https://anapaulasantana.net/resiliencia-sound>>

Fig.6 Fotografía Kintsugi: Sanando la oscuridad del pasado. Autora: Yuliana Guédez Forgiarini. Pág 26. Extraída de < <https://naufregia.com/kintsugi/>>

Fig.7 Consciencia/conciencia. Autora: Clare Twomey. Pág. 27. Extraída de <<https://inicios.es/2008/delicadeza-violenta-clare-twomey/>>

Fig. 8. Prueba de materia, cambio de barro a cerámica para obra artística Resurgir con resiliencia . Autora: Sara Leal Leal. Pág 29.

Fig. 9. Prueba de material, combinación ambos materiales sobre mi cuerpo: Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal. Pág 29

Fig. 10. Fig. 10 Material fotográfico. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal. Pág 31.

Fig. 11. Fig. 11 Boceto escenografía. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal. Pág 32.

Fig.12 Boceto kintsugi en mi cuerpo. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal. Pág.32.

Fig.13 Fig. 13 Escenografía de la performance. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal. Pág. 33.

Fig.14 Grabación rompiendo los trozos de cerámica. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal . Pág. 33.

Fig.15 Grabación performance I. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal. Pág. 34.

Fig. 16 Grabación performance II. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal. Pág. 34

Fig. 17. Grabación performance II. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal. Pág. 34

Fig. 18. Grabación performance IV. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal. Pág. 34.

Fig. 19. Grabación performance V. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal. Pág 34.

Fig. 20. Grabación performance VI. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal. Pág 35.

Fig. 21. Grabación performance VII. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal Pág. 35

Fig. 22. Grabación performance VIII. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal. Pág. 35

Fig. 23. Edición de video. Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal Leal. Pág.36.

Fig.24. Edición de video, diferencia antes y después (etalonaje). Resurgir con resiliencia. Autora: Sara Leal. Pág. 36