

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

DOCTORADO en ARTE, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

TESIS DOCTORAL

LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y LA REVERBERACIÓN DEL DOLOR, LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO.

Una propuesta artística desde la adversidad y la resiliencia

Doctorando: D. Cristian Gil Gil

Directora: Dra. Teresa Cháfer Bixquert

Valencia, diciembre de 2022

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS.....	10
I. RESÚMENES.....	19
Resumen.....	19
Resum.....	21
Abstract.....	23
II. INTRODUCCIÓN.....	25
Motivación.....	25
Nuestro posicionamiento ante el estado de la cuestión.....	25
Un acercamiento al tema.....	26
Hipótesis y Objetivos.....	30
Estructura del trabajo.....	31
Metodología.....	32
Nuevas líneas de investigación.....	34
PARTE 1. DOLOR Y SUFRIMIENTO.....	35
1.1 Hacia una definición y acotación de términos.....	42
1.2 Doble dolor. Reverberación del dolor en el contemporáneo.....	49
1.2.1 Dolor y sobrecogimiento. Una mirada desde el trauma, el horror y la barbarie.....	63
1.2.1.1 Los abusos sexuales en la infancia en la obra de Jenny Holzer.....	65
1.2.1.2 La amenaza de la figura progenitora en la infancia. “El menjador: la figura de la mare” de Eulàlia Valldosera.....	68
1.2.1.3 La pérdida traumática en zonas rurales de Colombia. “Unland: The Orphan's Tunic” Doris Salcedo.....	69
1.2.1.4 Testigo de la doble relación afectiva y amorosa de su progenitor. “La destrucción del padre” de Louise Bourgeois.....	70
1.2.1.5 La perturbadora violencia de género. “Unos cuantos piquetitos” de Frida Kahlo.....	73
1.2.1.6 La tragedia en Beirut e Hiroshima. “Búnker “de Mona Hatoum.....	77
1.2.1.7 El dolor por la guerra de los Balcanes. “Balkan Baroque” de Marina Abramović.....	80
1.2.1.8 El terror de la Guerra Civil Española. Algunos apuntes.....	81
1.2.1.9 El recuerdo doloroso de la dictadura franquista en Carmen Calvo.....	85

1.2.1.10 El horror del Holocausto desde fuera. Christian Boltanski y Sigalit Landau.	88
1.2.1.11 La amenaza Nazi de los campos de concentración en la propia piel. David Olère, Trude Sojka, Zoran Music, Petr Kien y Halina Olomucki.....	92
1.2.1.12 Cómo canalizar la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial. Una nueva realidad en Yayoi Kusama.....	111
1.2.1.13 La interpretación de los miedos y traumas en Plácido Merino.....	114
1.2.2 El dolor como peaje.....	118
1.2.2.1 La transgresión superficial de la piel a través del tatuaje en Alberto García Alix.	119
1.2.2.2 La intervención carnal desde lo quirúrgico. Orlan.	122
1.2.2.3 El sadomasoquismo como tortura ritualizada. Bob Flanagan.	132
1.2.2.4 La profunda dimensión de la herida ensangrentada en David Nebreda y Gina Pane.....	138
1.2.2.5 La sutura profunda como denuncia en Mike Parr y David Wojnarowicz	153
1.2.3 Heridas, cicatrices y otras condecoraciones	155
1.2.3.1 Técnica artesanal Kintsugi. La belleza de la imperfección	157
1.2.3.2 Yeesoookyung. El valor de la imperfección	158
1.2.3.3 Teresa Cebrián y Rossana Zaera. La belleza de lo caduco y vulnerable	161
PARTE 2. DOLOR Y ENFERMEDAD	173
2.1 Aproximación y acotación de términos.....	177
2.2 El dolor. Entre salud, enfermedad y arte. Contratiempo y oportunidad	182
2.2.1 La pesada carga del estigma. Rechazo, vergüenza y ocultación	196
2.2.1.1 Vergüenza y estigma en la homosexualidad y el SIDA en Pepe Espaliú.	198
2.2.1.2 Nan Goldin. Testigo fotográfico de la realidad del SIDA en Nueva York	215
2.2.1.3 La vivencia del cáncer, vergüenza y estigma en Hanna Wilke, Jo Spence y Joanne Motichka.....	219
2.2.1.4 Ariana Page Russell y el trastorno visible en la piel (Dermatografismo)	228
2.2.1.5 Ángela de La Cruz y la preocupación en las proporciones de su cuerpo	233

2.2.1.6	Trastorno límite de personalidad en Rebeca Plana.....	235
2.2.1.7	Tony Oursler y el trastorno de identidad disociativo	238
2.2.2	Enfermedad e incapacidad. Una mirada desde la resiliencia	242
2.2.2.1	La convalecencia en cama como espacio de introspección. Valldosera, Tàpies y Saura	242
2.2.2.2	La vivencia del vértigo. Rossana Zaera vs Ángeles Marco.....	251
2.2.2.3	Los límites físicos de la tuberculosis en René Heyvaert	255
2.2.2.4	La aneurisma en Ángela de La Cruz y Chuck Close	260
2.2.2.5	La incapacitante enfermedad degenerativa en Teresa Cebrián.	264
2.2.2.6	Los efectos negativos de la migraña en Francisca Lita	267
2.2.2.7	La anulación cognitiva del Alzheimer en William Utermohlen	273
2.2.2.8	Las alucinaciones como alteración de la percepción en Yayoi Kusama	279
PARTE 3.	DOLOR Y MUERTE	287
3.1	Relaciones y significados de términos.....	290
3.2	Ritos y duelo. El arte como necesidad ante la pérdida	299
3.2.1	Acompañamiento y aceptación del fallecimiento en Teresa Cebrián.....	299
3.2.2	La pérdida y el duelo en Käthe Kollwitz	302
3.2.3	La creación colectiva como rito, homenaje y duelo ante la masacre. Doris Salcedo.	305
3.2.4	Christian Boltanski. El recuerdo colectivo como duelo	309
3.2.5	La exposición como homenaje y duelo en Rossana Zaera	311
3.2.6	El duelo por la muerte de su querido en Yayoi Kusama.....	312
3.2.7	El duelo en relación al SIDA en Jenny Holzer	313
3.2.8	Una mirada cultural desde la estancia de investigación en Indonesia	317
3.3	Estéticas ante la muerte.....	321
3.3.1	Reacciones ante la muerte. Escenas de desconsuelo	329
3.3.1.1	El depósito de cadáveres como recurso creativo. Théodore Géricault y Plácido Merino.....	345
3.3.1.2	La recreación del cuerpo difunto. Ron Mueck	348
3.3.2	Imágenes post mortem	351
3.3.2.1	Fotografiar al difunto como acto de amor. Acciones culturales en Indonesia y España	353

3.3.3 Códigos de representación. Alusiones y simbologías de la muerte y lo caduco.....	359
3.3.3.1 La personificación de la muerte. Algunas alegorías	362
3.3.3.2 La escenificación pictórica de lo mortuario. Caspar David Friedrich y Arnold Böcklin.....	368
3.3.3.4 La calavera como símbolo	369
3.3.3.5 Arqueologías de la muerte. Carmen Calvo.....	375
3.3.3.6 La finitud del tiempo.....	379
3.3.3.7 Cráneos y otras estéticas de la muerte	382
 PARTE 4. EL SILENCIO Y LA SOLEDAD COMO REFUGIO Y LUGAR DE ENCUENTRO DEL DOLOR, LA ENFERMEDAD Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA.....	 388
4.1 Soledad y aislamiento social. Múltiples miradas	390
4.1.1 Homenajes en torno a las muertes y la soledad en Rossana Zaera	391
4.1.2 La necesidad de matar la soledad en Eulàlia Valldosera.....	394
4.1.3 El espacio de retraimiento doloroso en Joseph Beuys.....	395
4.1.4 La necesidad creativa de estar sola en Rebeca Plana	396
4.1.5 La soledad de la convalecencia. La cama como favorecedora del pensamiento artístico en Tàpies	396
4.1.6 Lo negativo de la soledad en Ange Leccia	397
4.1.7 La necesaria soledad de la noche en Nancy Spero.....	399
4.1.8 Boltanski. El angustioso silencio en la soledad.....	400
4.1.9 Afinidad con los espacios vacíos, abandonados y solitarios en José Noguero	401
4.1.10 La jaula como espacio de silencio y soledad en Pepe Espaliú.....	403
4.1.11 La sensación de soledad en los campos de concentración Trude Sojka	404
4.1.12 El silencio de la soledad y el arte como lenguaje en Jenny Holzer	404
4.1.13 Sentimiento de soledad tras la muerte de su padre en Rossana Zaera	405
4.1.14 La sensación de avanzar sola en la vida en Natividad Navalón.....	406
4.2 El dolor aniquilador. Paradojas del silencio y el dolor	408
4.1.1 La melancolía como impedimento productivo en Rebeca Plana.	412
4.1.2 El silencio doloroso en Holzer	416
4.1.3 Dolor y silencio en el suicidio en Rossana Zaera.	418
4.1.4 La desaparición de las palabras por dolor y por muerte en Teresa Cebrián.....	419
4.1.5 Eulàlia Valldosera y el estado de pánico	422
4.1.6 Pepe Espaliú y el silenciamiento de la realidad.....	423
4.1.7 La muerte como el gran silencio en Doris Salcedo.....	423
4.3 La doble cara de la naturaleza. Dolor, silencio y soledad	429

PARTE 5. DOLOR Y EXPERIENCIA PERSONAL. UNA PROPUESTA ARTÍSTICA DESDE LA ADVERSIDAD Y LA RESILIENCIA	442
5.1 Cuerpo y naturaleza. Vida, muerte y regeneración	448
Cau de Coneixement.....	450
Connexions	452
Amb la natura	455
Concentració.....	456
Arrels de pedra	458
5.2 El día en que el dolor llamó a mi puerta. 25-08-1996.....	461
Agulles	463
Agulles II.....	463
Protecció d’Agulles I y II.....	466
5.2.1 Desde mi enfermedad (Serie). La propia vivencia.....	470
Tumor de Wilms y Metástasis Pulmonares y Hepáticas Múltiples	471
Sense alè.....	473
UCI	475
Sobre la mesa	475
25-11-2014	478
Porth-a-cath.....	480
Día a Día.....	480
Biòpsia	480
“Análisis 12-01-2015”	480
5.2.2 Golpes (Serie). Infortunios transversales que zarandean al ser humano	484
La fragilidad de oro.....	486
El cáncer. La carcoma humana	493
Jaque.....	498
5.3 El fin de una vida. Serie “Vida-muerte”	503
A tu iaio.....	504
112	505
Día a Día. Homenaje a quienes han fallecido por cáncer infantil	512
III. CONCLUSIONES	527
III.I Conclusiones (Castellano)	527
III.II Conclusiones (Inglés).....	535

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	542
IV.I Libros.....	542
IV.II Artículos	544
IV.III Catálogos de exposición.....	544
IV.IV Tesis Doctorales.....	547
IV.V TFM.....	547
IV.VI Webgrafía	547
VI.VII Videografía.....	560
V. ANEXOS	561
V.I Conversaciones e inquietudes	561
V.I.I Conversaciones y entrevistas con artistas	562
Entrevista a Rossana Zaera.....	562
Conversación con Rebeca Plana	568
Entrevista a Francisca Lita	572
Conversación con Plácido Merino	579
Entrevista a Ariana Page.....	581
Entrevista a Teresa Cebrián.....	582
V.II Conversaciones sobre artistas	584
Con familiares de Trude Sojka.....	584
Jesús Alcaide sobre Pepe Espaliú	587
Ramón Esteve sobre Ángeles Marco.....	588
V.I.III Conversaciones Clínico-Sanitarias.....	589
Rafael Fernández-Delgado Cerdá.....	589
Carmen Benlloch Sánchez	593
V.I.IV Aportaciones desde la música	593
Pepe Suñer i Oriola.....	593
V.I.V Conversaciones sobre el duelo	594
Conversación con Mar.....	594
Conversación con Pili	601
Conversación con Javier Zamora. Más cuestiones.....	605
VI. ÍNDICE DE FIGURAS.....	607