

Universidad Politécnica de Valencia

Master en Producción Artística
Facultad de Bellas Artes

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

AUTOPSIA: Atlas anatómico, autorretrato y alma.

TIPOLOGIA 4
Septiembre 2013

Proyecto Final de Master en Producción Artística

Presentado por Gemma Moreno Díaz

Dirigido por la Dra. Rosa Martínez-Artero Martínez

Valencia, septiembre de 2013

A mi abuelo Arturo,
por enseñarme a escuchar el silencio,
A mi familia, en especial a mi tío Vicente,
por ayudarme tanto en esta locura de sueño
y hacerme tan cardíaca como Carlos Rico.
A las Lolás de mi vida y en especial,
a mi abuela por aceptarme con amor.
A mi tutora Rosa Artero por su ayuda
y a mis amigos, sobretodo a ti Carol,
por ser y estar.

Descripción_

El proyecto Autopsia: Atlas anatómico, autorretrato y alma, es metafóricamente hablando una disección del cuerpo, un conjunto de imágenes que buscan en el interior algo más allá de lo físico, ligando así la materia con el concepto de lo espiritual. Esta búsqueda sirve de pretexto para realizar una serie de dibujos que muestran, alejados de lo visceral y persiguiendo su belleza, el interior de nuestro organismo, un organismo imaginario.

Se trata de un desgarró emocional y físico de la autora, por lo que este proyecto, muestra una fuerte base emocional y personal, acercándolo así al género del autorretrato, a través de la búsqueda de una forma capaz de hablar de un sentimiento, o presentimiento que hemos llamado "alma".

Se trata de un proyecto expositivo que, consta de ocho dibujos a grafito y obras complementarias, una instalación, un gif y cinco acciones, en las que el tema y el alma, se enriquece con texto escrito, títulos y poemas que vienen a alumbrar el silencio de las imágenes.

The Project is shown as follows: "Autopsy, anatomical breakdown in the searching of soul". It is a physical dissection focused in showing images of the interior of the human body. There is the intention of finding something beyond the strictly physical, binding the material with more spiritual concept. I work with the idea of union and I show images that are far from visceral. Essentially I am trying to reach the idea of beauty with an emotional and personal strong component.

This Project shows eight drawings of different sizes made basically with graphite, as well as an instalation, a gif, and five performances, in which the titles of all of them helps us to understand and to contextualize the search of the spiritual.

Palabras clave: Autopsia, alma, búsqueda, dibujo, desgarró emocional y físico.

Keywords: Autopsy, Soul, Search, draw, emotional and physical tea.

Índice_

1 Agradecimientos.....	3
2 Descripción.....	5
3 Introducción.....	11
4 Contexto y referentes.....	19
4.1 El dibujo	
4.2 Atlas anatómico	
4.3 Referentes	
5 Obra anterior.....	29
5.1 <i>La locura de morir naciendo</i>	
5.2 <i>Animal Portraits</i>	
6 Proyecto. Autopsia.....	39
6.1 Autopsia. Dibujos. Descripción y Conceptos	
6.1.1 “ El alma” y la muerte	
6.1.1.1 La relación entre cuerpo y alma	
6.1.1.2 El cuerpo y la material	
6.1.2 Simbología	
6.1.2.1 Tatuaje	
6.1.2.2 El desnudo y el cuerpo femenino	
6.1.2.3 La mirada	
6.1.2.4 La vegetación	
6.1.2.5 El pelo	

6.1.2.6 El corazón	
6.1.3 Realización Técnica	
6.1.4 Autopsia. Obra.....	55
6.2 Autopsia. Acciones e instalaciones.....	67
6.1 <i>Sal de mí</i> . Instalación	
6.1.1 <i>Sal de mí</i> . Descripción y Conceptos	
6.1.2 Realización técnica	
6.1.3 <i>Sal de mí</i> . Obra	
6.2. <i>Te estoy buscando</i> . Arte público	
6.2.1 <i>Te estoy buscando</i> . Descripción y Conceptos	
6.2.2 Realización técnica	
6.2.3 <i>Te estoy buscando</i> . Obra	
6.3 <i>Impulsos de mi alma</i> . Video danza	
6.3.1 <i>Impulsos de mi alma</i> . Descripción y Conceptos	
6.3.2 Realización técnica	
6.3.3 <i>Impulsos de mi alma</i> . Obra	
6.4 <i>Desnudo</i> . Gif	
6.4.1 <i>Desnudo</i> . Descripción y Conceptos	
6.4.2 Realización técnica	
6.4.3 <i>Desnudo</i> . Obra	

6.5 *Latidos por tango*. Performance

6.5.1 *Latidos por tango*. Descripción y Conceptos

6.5.2 Realización técnica

6.5.3 *Latidos por tango*. Obra

6.6 *No estoy*. Performance

6.6.1 *No estoy*. Descripción y Conceptos

6.6.2 Realización técnica

6.6.3 *No estoy*. Obra

6.7 *Au revoir mi vida*. Performance

6.7.1 *Au revoir mi vida*. Descripción y Conceptos

6.6.2 Realización técnica

6.6.3 *Au revoir mi vida*. Obra

7 Reflexión personal y Conclusión..... 90

8 Bibliografía..... 93

3 Introducción_

*Mis manos se han desnudado
y se han ido donde la muerte
enseña a vivir a los muertos¹*

Alejandra Pizarnik

¹ Pizarnik Alejandra, “El despertar”, *Poesía completa*, Buenos Aires, Editorial Lumen, 1955.

Autopsia nace de una experiencia vital que quiere ser expresada por medio de imágenes. Se trata de crear un proyecto personal en el que se mezclan diferentes disciplinas artísticas, como el dibujo, la escultura, la performance y el video arte, que giran en torno a una misma temática. El objetivo final es la realización de una serie de trabajos cuya coherencia conceptual y formal permita realizar una futura exposición.

Este proyecto tiene como punto de partida una búsqueda emocional dentro de mi propio cuerpo, desgarrándolo de forma literal, atravesando la capa superficial de la piel e intentando mirar más allá de lo que el ojo humano nos deja ver. Se trata de una investigación centrada en intentar encontrar algo que aparentemente es intangible e imperceptible y que nos lleva a la desesperación. De ahí la palabra “autopsia”, concepto utilizado como una metáfora del proceso.

Esta temática me sirve de pretexto para realizar un estudio anatómico ante la obsesión por descubrir algo que vaya más allá de lo carnal o de lo físico. Se pretende encontrar algo, que quizá se conoce como “alma” o “arge”² y que paradójicamente es invisible e insondable y de la que nadie sabe nada, teniendo en cuenta, además que esa alma a la que nos referimos es para nosotros algo que sentimos como un enigma.

Uno de los objetivos que se persiguen es unir lo material y lo espiritual en un mismo proyecto, intentando despertar con la muestra la curiosidad del espectador, invitando a que se detenga frente la obra y suscitando en él varias preguntas: ¿Sentimos que hay algo espiritual en nosotros? ¿es nuestro cuerpo un recipiente del espíritu?, si el cuerpo esta unido a ese sentimiento invisible ¿más allá de este mismo hay algo?. Estas dudas surgen al imaginar la posibilidad de que haya un mundo paralelo y espiritual después de nuestro paso por la tierra, por lo que este proyecto se centra en la idea de que parte de ese mundo habita ya, ahora, dentro de nosotros mismos. Otro de los objetivos, es conseguir mostrar el interior del cuerpo del ser humano, su desgarradura, su acercamiento a la muerte a través de imágenes estéticamente bellas.

El proyecto *Autopsia*, consta de una serie de ocho dibujos realizados en papel encolado sobre tabla de diferentes tamaños, principalmente en técnica mixta, utilizando el grafito y los lápices de colores como herramienta principal combinadas con pintura acrílica y tintas de colores. En estos dibujos se muestra una simbología que se repite constantemente, creando señas de estilo e identidad. Los títulos tienen la intención de ayudar a comprender esta búsqueda interna, algunos de ellos nos transmitirán un sentimiento de desesperación, fe o consuelo, como la obra *La encontraremos* (fig 23), otros en cambio, aludirán al lugar donde se está buscando mi alma, es el caso de la obra *¿A través de un beso?* (fig 22). Este proyecto se compone además de la serie de ocho dibujos, que son el cuerpo principal de varias obras realizadas en diferentes disciplinas artísticas, que he ido desarrollando durante este año y a las que he trasladado el concepto clave de *Autopsia*: una búsqueda emocional y espiritual dentro mí misma, como la performance con obras como *Latidos por tango* (figs 30, 31 y 32), *No estoy* (figs 33, 34, 35 y 36) o *Au revoir mi vida* (figs 37, 38, 39 y 40) el video arte con la obra *Impulsos del alma* (fig 25) o la instalación, para tratar de provocar en cada acción un acercamiento emocional hacia el espectador

² *Arge*, Término procedente del griego para definir el concepto de “alma”.

transmitiéndole los sentimientos que con tanta insistencia pretendo encontrar e implicándole directamente.

En cuanto a la metodología de trabajo, considero que primero soy pintora y dibujante, y que este proyecto ha surgido de una manera natural según la etapa de formación y mi experiencia de vida. Por eso concedo la máxima atención al análisis de las obras, siempre teniendo en cuenta que es difícil hablar desde uno mismo sobre lo creado, que al fin y al cabo siempre se escapa a la propia interpretación. Este trabajo no es teorizar sino vivir desde dentro la emoción de llegar a poder hablar de lo que se siente a través del arte.

Sobre la bibliografía quiero apuntar que he recogido solamente aquellos libros que he consultado, así como información de Internet y textos importantes, porque el tema es muy profundo y excede este trabajo. He querido centrarme exclusivamente en aquellos que de un modo sencillo podían contextualizar mi trabajo plástico. Por lo tanto, se pueden advertir muchas ausencias importantes en lo que se refiere a una investigación sobre el alma. Se advertirá que el alma es un tema insondable y eterno del que sólo traemos aquí algunas notas.

4 Contexto y Referentes_

4.1 El dibujo

En mi opinión, el dibujo siempre ha sido “el alma” de cualquier disciplina artística y de él nacen cada una de ellas. Las ideas vuelan pero se captan y se desarrollan a través de un lápiz y un papel, los cuales utilizamos para dar vida a obras, cuyo soporte técnico será distinto o en otras ocasiones, como herramienta principal de expresión y de creación artística.

El dibujo es, en sí mismo, un arte que ha sido practicado con profusión por artistas de todas las épocas a lo largo de la historia y que cuenta con una serie de normas y conceptos técnicos como son la composición, la entonación y la perspectiva.

Para el artista, dibujar es descubrir. *El acto mismo de dibujar fuerza a mirar el objeto que se tiene delante, a diseccionarlo y a volver a unirlo en su imaginación.*³

Autopsia recoge la misma metodología que el dibujo, pero enfocando su atención en el cuerpo, mirándolo, diseccionándolo y volviéndolo a unir, creando de este modo nuevas composiciones.

El libro *Sobre el dibujo* de John Berger, ha llamado mi atención por la relación que el artista hace entre el dibujo y la muerte, entre captar mediante un lápiz y un papel un instante que no se volverá a repetir, una relación que el proyecto *Autopsia* tiene constantemente presente. En este libro Berger habla sobre una serie de bocetos que realiza al instante de fallecer su padre y afirma que dibujar lo que está realmente muerto requiere un sentido de la urgencia por su inmediatez y su constante e irreversible cambio. *Lo que estás dibujando no volverá a ser visto nunca más, ni por ti ni por ninguna otra persona. Ese momento es único en el transcurso del tiempo, del tiempo pasado y del tiempo futuro: es la última oportunidad de dibujar lo que no volverá a ser visible, lo que ha ocurrido una vez y no volverá a ocurrir.*⁴

Toda esta relación persigue los mismos conceptos que este proyecto, el dibujo como forma de expresión, la muerte e incluso el tiempo son elementos que se unen y aparecen simbólicamente en cada una de las imágenes que *Autopsia* nos muestra.

Pero a mi parecer el dibujo no es sólo representar o plasmar ideas, sino que va mucho más allá que las fronteras de una hoja, es un lenguaje universal con el que casi todo el mundo es capaz de comunicarse, mediante imágenes y es posible llegar a conectar fácilmente con las emociones de los espectadores.

³ Berger John, *Sobre el dibujo*. Editorial Rutika, 2012, p.1-12.

⁴ Ídem.

4.2 El atlas anatómico

*En las láminas de anatomía,
que hay en el muelle polvoriento,
donde el libro y el documento
duermen como una momia fría*

*-dibujo a cuya gravedad
el oficio de un viejo artista,
aunque el tema se le resista,
sabe dar cierta calidad-,*

*se ven, para hacer más completos
esos misteriosos horrores,
cavando, como labradores,
despellejados y esqueletos.⁵*

A lo largo de la historia del arte muchos son los artistas y científicos que han estudiado el interior del cuerpo humano y han descrito su forma en ilustraciones, grabados, pinturas, fotografías...estas imágenes constituyen un género, la ilustración científica, que llega hasta nuestros días en formatos tecnológicos fascinantes.

Los estudios anatómicos que se realizaban en el siglo XVI, con el fin de conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo, impulsaron la curiosidad por desvelar y mostrar aquello que no podemos ver. El hombre siempre se sintió abocado a la búsqueda del conocimiento del cuerpo como antesala del espíritu.

El estudio de la anatomía comprende mucho más que la simple descripción de las diferentes partes del cuerpo y sus funciones; es una celebración de nuestra maravillosa existencia física en este mundo. La complejidad biológica de nuestro cuerpo puede ponderarse con su belleza estética, de modo que el ritmo palpitante de la vida que nos impulsa se puede observar tanto encima como debajo de la piel, y el arte es la herramienta perfecta para la revelación de tales conocimientos.

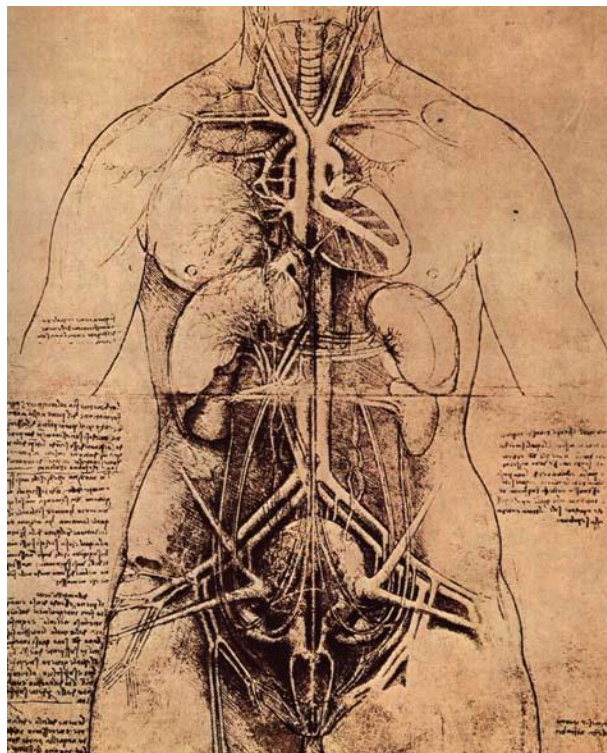
La historia de la anatomía se inicia con la escuela de medicina tolemaica fundada en Egipto alrededor de los años 300 a.C., donde la disección humana se practicaba muy a menudo.

Claudio Galeno(130-200 d.C) es la figura más relevante de los comienzos de la Historia Europea de la Anatomía. Galeno fue el médico oficial de los gladiadores del Imperio romano. Durante la Edad Media, las traducciones y deducciones de los escritos sobre anatomía de Galeno se leían en púlpitos, mientras debajo de éstos un

⁵ Baudelaire Charles, “El esqueleto labrador”, *Las flores del mal*. Colección Millenium. Unidad Editorial, S.A, 1999.

barbero abría un cuerpo humano y un ayudante señalaba las distintas partes interiores con un bastón.⁶

Leonardo Da Vinci (1452-1519) es uno de los pioneros en estudiar la anatomía externa e interna del cuerpo humano. Después de estudiar los textos antiguos de Galeno y de consultar a los anatomistas más destacados, se dedicó a realizar sus propias disecciones e investigaciones. Sus dibujos y bocetos realizados con grafito fueron esenciales para conocer el funcionamiento de nuestro interior y suponen un documento extraordinario de la obsesión de un artista preocupado por la ciencia. Da Vinci, disecaba los cadáveres para estudiar y dibujar el cuerpo de nuevo. Sus dibujos corresponden a los de una mano que piensa, guiada tanto por la imaginación como por la disección objetiva.⁷ Las conjeturas que plasmaba en sus dibujos, en los que ubicaba el alma humana en el centro del cráneo y su visión de la turbulenta potencia fluida de la sangre en el corazón, seguirán motivando e influyendo en la inventiva artística. Hoy en día, el dibujo es la técnica que asociamos a la ilustración, a la explicación de los detalles y a la precisión de las formas anatómicas. Por lo tanto, este artista es un claro referente de este proyecto.

(fig 1) Leonardo Da Vinci, *Disección de los órganos principales y del sistema vascular y urogenital de una mujer*. Dibujo. Siglo XVI.

Este dibujo (fig 1) nos muestra la parte superior como una forma sólida. El espacio a ambos lados del hígado y del estómago sugieren su ubicación debajo de las costillas. Los vasos sanguíneos mayores, pasan directamente por la pelvis. La forma del cuerpo se convierte en un esbozo esquemático. Este dibujo repite el antiguo error de amalgamar la anatomía humana y la animal, con un maravilloso útero ficticio de dos cuernos.

⁶ Simblet Sarah, *Anatomía para el artista*. Editorial Blume, p.1-15.

⁷ Ídem.

El artista Jacques Fabien Gautier D'Agoty (1667-1741) es un excelente ejemplo. Este artista, grabador, editor y pionero del grabado en tres y cuatro colores, desarrolló un método de grabado que evocaba la riqueza y profundidad de las pinturas al óleo. Sus imágenes de cuerpos, despellejados o abiertos, fragmentados y expuestos no se nos presentan como algo violento o como el triunfo de la muerte, sino que ocupan una vida cuidadosamente inventada, que es a la vez inmortal y que está ansiosa por demostrar la gloria de su estado irreparable. En la obra *Estudios anatómicos* (fig 2), aparece el rostro de un hombre mirando hacia arriba (aunque seguramente es el esbozo de una cabeza tumbada), mostrándonos el desgarrar de su mandíbula y parte de su cuello. La figura, como es habitual en la obra de este artista, aparece aislada, rodeada de una atmósfera negra.

(fig 2) Jacques Fabien Gautier D'Agoty, *Estudios anatómicos*. Grabado, 1746.

Esta idea de reproducción de imágenes anatómicas siguió hasta nuestros días. La representación del cuerpo humano con todos sus detalles sin duda mejora y estimula en un artista figurativo la interpretación del movimiento, de las articulaciones, de los gestos y de las poses. Es interesante la plasticidad que tiene este artista en sus obras si tenemos en cuenta el año en que han sido realizadas, su frescura y su vibrante color causan la sensación de ser obras contemporáneas muy similares a las imágenes que muestra este proyecto.

Autopsia recoge los conocimientos que tantos artistas realizaron con sus estudios del cuerpo humano y se vale de las imágenes que nos dejaron a través de los atlas anatómicos para crear sus propias composiciones utilizando en ocasiones la misma forma de mostrar el interior del cuerpo mediante partes desgarradas.

4.3 Referentes

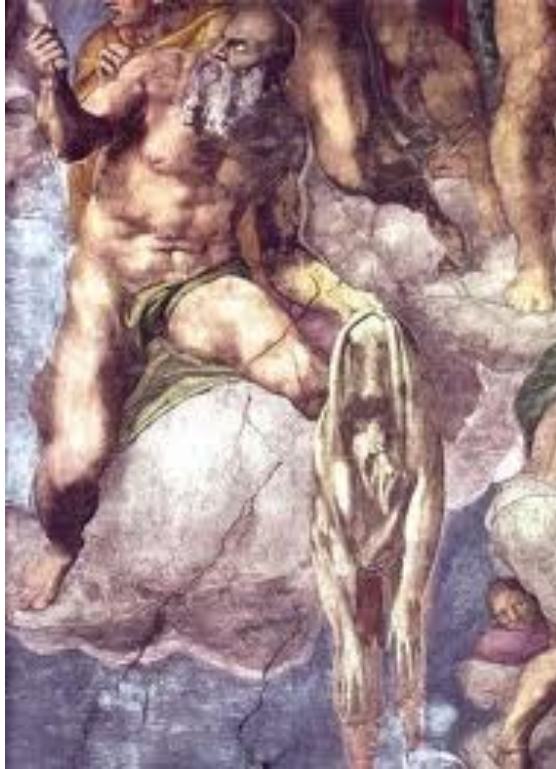
Podríamos decir que nuestra anatomía se podría dividir en tres partes, la que se encuentra más interna, que constaría de los órganos y el sistema vascular, la parte muscular representada como el desollado y la parte externa, la piel, la única perceptible y visible al ojo humano. James Taylor (fig 3), centra esta obra *Sin título*, 2012, en el despojo de la capa externa, la piel, utilizando fotografía y medios digitales.

(fig 3) James Taylor, *S/T*. Imagen digital, 2012.

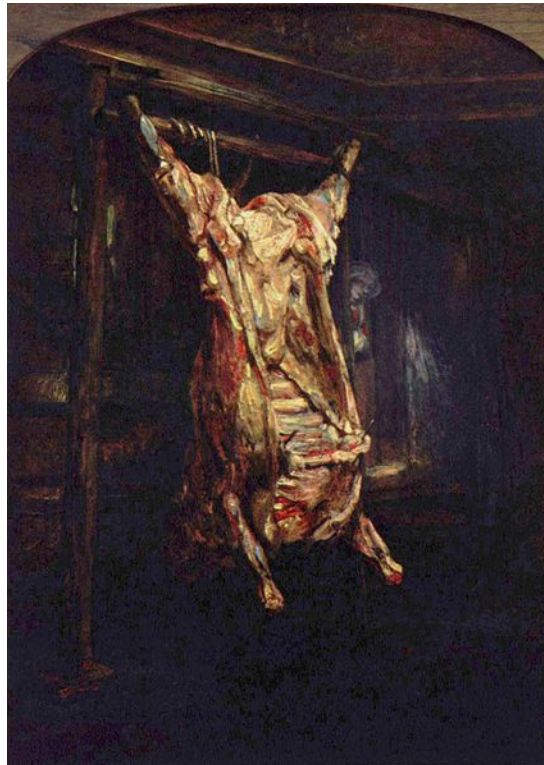
Personalmente, esta obra me remite al despojo de una doble personalidad o doble yo. En mi opinión, este concepto se basa en alejarse de uno mismo de forma emocional, para intentar encontrarse en otro ser mejor, otra cara del sujeto con la que uno se siente más satisfecho de sí mismo.

La tortura de los mártires en la religión católica nos ha dejado algunos referentes que han influido en el proyecto aunque divergentes en su concepto, por ejemplo es el caso de San Bartolomé Apóstol (fig 4), despojado de su piel obligado a mostrar su anatomía muscular como castigo. Miguel Ángel en su monumental obra *El juicio final*, representada en la bóveda de la Capilla Sixtina nos muestra a San Bartolomé como un despojo de piel.

(fig 4) Miguel Ángel, *El juicio final*, (Capilla Sixtina). Pintura al fresco, siglo XVI. Ciudad del Vaticano, Roma.

Rembrandt trató una temática similar en su obra *El buey desollado* (fig 5), realizado con la técnica al óleo sobre madera y que muestra el desgarrado del cuerpo de un animal abierto en canal, de esta misma obra se valió Francis Bacon para realizar una versión posterior.

(fig 5) Rembrandt, *El buey desollado*, Óleo sobre tabla, 1655. Museo del Luvre, París.

Estos dos referentes que se muestran a continuación, nos dejan ver la anatomía interna de dos formas diferentes.

El artista de origen italiano Claudiu Candea nos muestra en su colección denominada *Anestezia* (fig 6), realizada con grafito y lápices de colores como base de expresión, dos niñas de las cuales llama la atención la forma en la que nos enseñan la anatomía interna de una de ellas, casi involuntariamente. Las protagonistas aparecen sonrientes y nos muestran las vísceras de una de la niñas de forma inocente, como cuando, jugando, los niños se levantan la ropa.

Como *Autopsia* este artista con sus obras pretende mostrarnos las imágenes de forma bella e incluso irónica. La técnica empleada coincide con la misma de este proyecto, pese a que en el trabajo de Claudiu Candea es mucho más evidente la utilización del grafito tradicional.

(fig 6) Claudiu Candea, *Anestezia*. Grafito sobre papel, 2009.

Melisa Ichiuji nos desvela su musculatura de manera mucho mas evidente y directa. Es esta artista un claro ejemplo de las posibilidades plásticas con las que se puede llegar a representar el cuerpo humano, puesto que en esta obra la tela es el material principal y es la propia artista, la que utiliza su cuerpo como estructura para crear no sólo esta obra textil sino además una serie de acciones performáticas en torno al mismo tema. Su obra *Valentine* (fig 7), forma parte de una acción de performance, en la que la artista se despoja de las telas que cubren su cuerpo, mostrando las demás capas de tela que lleva debajo. Estas telas representan la anatomía externa e interna del cuerpo de la artista.

(fig 7) Melissa Ichijū, *Valentine*. Textil y performance, 2012.

Hay una conexión directa pues, entre estos dos artistas y nuestro proyecto así como con muchos otros que utilizan la anatomía interna y externa en sus obras, ya que de alguna forma, todos los seres humanos nos sentimos identificados con este tema puesto que es parte de nosotros, pero además, en este proyecto se pretende hacer llegar al espectador no sólo aquello que se ve como un fondo común, sino también aquello que se siente; esa parte inmaterial y espiritual que de alguna forma sentimos dentro de nosotros pero no podemos ver, a la cual se le atribuyen muchos nombres, pero que es capaz de unir a las personas y aparecer por momentos y de la que todas las culturas alrededor del mundo hablan y tienen un respeto.

Desde el punto de vista formal, el uso de la fotografía y el grafito en estas dos obras acercan estos referentes a mi interés por mostrar la complejidad del tema de manera clara y contemporánea, de ahí que el autorretrato (el sujeto y yo como objeto de la acción) junto a la meticulosidad del grafito, que por ejemplo da una apariencia realista e irónica a los rostros de las niñas en la obra de Candea, sean dos de las estrategias plásticas que destaco de mi proyecto.

5 Obra anterior_

*El amor dibuja en mis ojos el cuerpo anhelado
como un lanzador de cuchillos,
tatuando en la pared con temor y destreza,
la desnudez inmóvil de la que ama.*

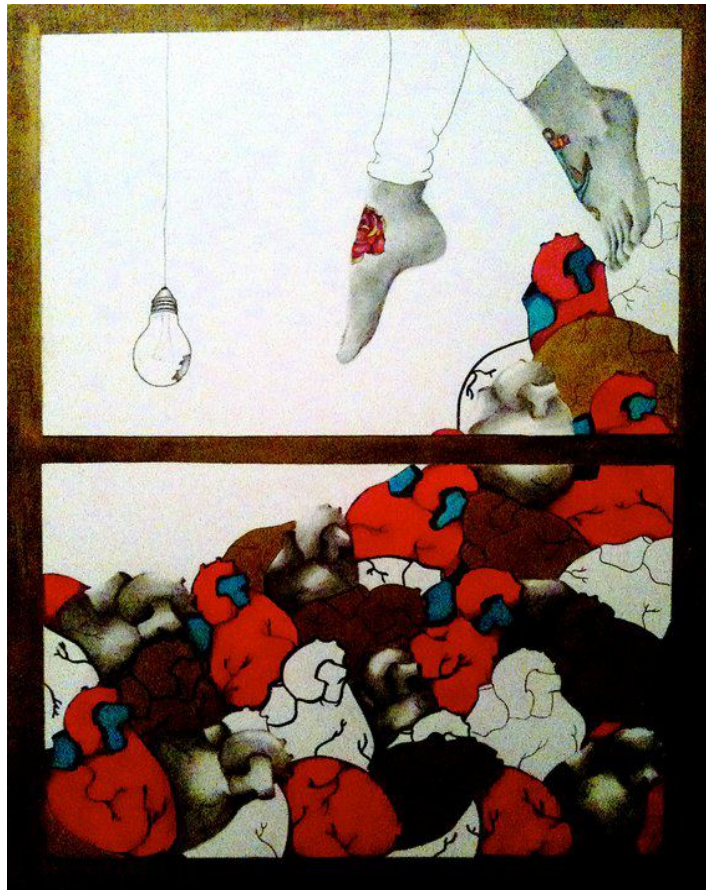
*Así, en lo oscuro, fragmento de los que amé,
lúbricos rostros adolescentes,
entre ellos soy otro fantasma.*

*A veces, en la noche,
me dijeron que mi corazón no existe...⁸*

⁸ Pizarnik Alejandra, “Niebla eterna”, *Poesía completa*, Buenos Aires, 1955.

La temática y la estética de este proyecto no es casual. Se basa en las obras que comencé a desarrollar durante los años en los que cursé la licenciatura en Bellas Artes de 2008 a 2012. Durante estos años, desarrollé un estilo propio, basado en el grafito, los lápices de colores y el acrílico, un estilo que fue cambiando y evolucionando pero que ha mantenido una misma estética y concepto desde el principio. La muerte, mostrar el interior del cuerpo humano y el afán por hablar de mi y de mis propios sentimientos son los temas que me persiguen desde el comienzo de mi trayectoria artística.

Obras como *Pisando sentimientos* (fig 8) o *Autorretrato durante el descanso eterno* (fig 9), realizadas durante mi tercer y cuarto año en la facultad muestran ya no sólo en los títulos sino también en la formas, el tema de *Autopsia*, donde además se pueden apreciar el mismo uso de los materiales, destacando el grafito en todas las obras.

(fig 8) *Pisando sentimientos*. Grafito y acrílico sobre tabla de madera, 2010.

(fig 9) *Autorretrato durante el descanso eterno*. Grafito y acrílico sobre tabla de madera, 2011.

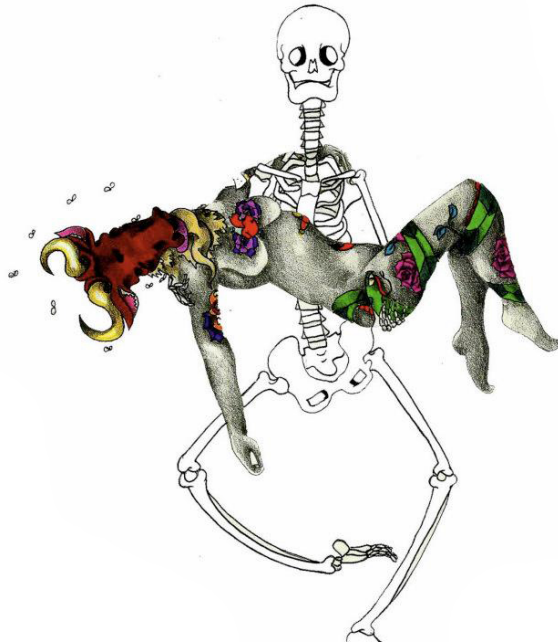
En estos dos primeros trabajos aparece el corazón, un elemento que me ha perseguido y obsesionado y que ha terminado por convertirse en parte de cada una de mis obras. Por esto mismo termina formando parte de mi seña de identidad apareciendo en cada uno de los proyectos que realizo actualmente. El simbolismo ya estaba pues involuntariamente presente en estas obras y era en ocasiones aplicado de la misma forma que aparece en *Autopsia*. Un ejemplo es la primera obra (fig 8), jugando con los tatuajes como representación de dicho simbolismo, esta obra trata de contar una historia personal a través de la piel de los personajes pintados. En este proyecto el corazón será un elemento simbólico fundamental.

5.1 La locura de morir naciendo

La consolidación de este estilo se pudo apreciar en mi primera exposición individual *La locura de morir naciendo* realizada en Madrid en el año 2011- 2012 en el espacio Garaje Lumière. En esta exposición dedicada al dramaturgo y cineasta Carlos Rico, el cual defendió y apoyó mi trayectoria durante su corta vida, se mostraron una serie de ilustraciones de diferentes formatos, realizadas con la misma técnica que defiende éste proyecto y que hablan del sentimiento de vacío que dejó este artista y amigo en mí, siendo este representado a través de la vida de un personaje aparentemente femenino que encuentra el fin de su existencia. En esta exposición, aparecerá un nuevo elemento que junto al corazón anatómico confortará mi imagen, un marco realizado en grafito y que más tarde, influyó en la continuación de mi trabajo en otros aspectos artísticos. En *Autorretrato de un cardíaco* (fig 10) o *El ascenso al cielo* (fig 11) son obras que pertenecen a esta exposición. Se puede ver un personaje que también se muestra en muchas de las ilustraciones que he estado realizando hasta el momento. Se trata de un esqueleto que aparece sonriente y optimista y que siempre se muestra de forma irónica, como una especie de burla hacia la vida.

(fig 10) *Autorretrato de un cardiaco*. Grafito y tintas sobre papel, 2011/12.

(fig 11) *El ascenso al cielo*. Grafito y tintas sobre papel, 2011/12.

5.2 Animal Portraits

El marco de la obra *Autorretrato de un cardíaco* (fig 10) pasó a convertirse en un símbolo de identidad para difundir mis obras en la calle. Así, *Animal Portraits*, obras de intervención pública, es el siguiente proyecto que realicé antes de *Autopsia*. El fin de estas acciones, que hoy en día sigo llevando a cabo en las calles de cualquier ciudad que visito o en la mía propia, es dar visibilidad a mi obra y utilizar el espacio de la calle como soporte.

(fig 12) *Señor Sapo* colección *Animal Portraits*. (Arte Urbano). Grafito y acrílico, 2011.

Imagen de la obra anterior llevada al espacio callejero

En la obra *Señor Sapo* (fig 12), se invita al ciudadano a participar en ella, por ello justo al lado de la imagen, aparece el mismo marco del que hablábamos y en su interior una silueta nos muestra la palabra “You”, sugiriendo al espectador fotografiarse con la obra y participar de ella.

La decoración vegetal y la técnica empleada que aparece en esta colección, es la misma que utilizaré en *Autopsia*, esta cargada de un gran simbolismo personal y por ello, me acompaña desde colecciones anteriores.

Esto se puede observar en toda la serie de *Animal Portraits* (fig 12), (fig 13) y (fig 14).

(fig 13) y (fig 14) *Señora Sardina* y *Señor Besugo*. Grafito y acrílico, 2011.

Hasta este momento Gem Arts era el pseudónimo que me acompañaba, a partir de aquí comienza una nueva etapa más consolidada intentando realizar una obra más seria y unificada firmada como Gem Díaz. La muerte sigue siendo la causa de este cambio de identidad, en este caso se debe al fallecimiento de mi abuelo Arturo Díaz el 23 de Mayo de 2012, el cual me inculcó la pasión por el arte y concretamente su habilidad y dedicación hacia el grafito, adoptando su apellido como parte de mi nueva imagen.

Para consolidar mi nuevo nombre realicé un retrato de mi abuelo, de formato redondo (fig 15). Una obra donde el simbolismo sigue presente en cada elemento que aparece como señas de su propia personalidad.

(fig 15) *Homenaje al rey Arturo*. Acrílico y grafito, 2012.

El itinerario hasta llegar a *Autopsia* ha sido un largo camino que viene muy influido por los acontecimientos ocurridos durante mi vida y mi formación académica, ya que estos fueron la causa que me motivaron a realizar cambios en mi obra, teniendo en cuenta que siempre se conservó la misma técnica, y que los avances plásticos son visibles en este proyecto que aquí se presenta, y en el que se podría decir que la muerte es el origen de dichos cambios y por lo tanto, siempre esta presente en mis obras.

6 Proyecto_

6.1 Autopsia_

6.1 Autopsia. Dibujos. Descripción y conceptos

6.1.1 El alma

La investigación en torno al concepto de “arqe” conocido como “alma” fue ya para algunos de los grandes filósofos fuente de sus conversaciones. De modo muy sencillo he recogido algunas notas sobre el tema.

Sócrates afirma que el alma es inmortal, el encuentro de esta con la muerte es la liberación pero no el fin de su existencia y que tras su vida filosófica a ella le aguarda una vida bienaventurada. Se pretende explicar que la búsqueda del alma es un sufrimiento pero que el encuentro con dicha alma es una liberación.⁹

Aristóteles fue uno de los filósofos que más desarrolló el concepto del alma, en su libro *Acerca del alma*, donde nos expone no sólo su punto de vista, sino el de varios filósofos que hablan de este concepto en alguno de sus escritos. En este libro, Aristóteles deja claro que acepta la existencia del alma, su actitud sobre la misma es sustancialmente ajena a las connotaciones religiosas tradicionales, este se sitúa desde la perspectiva del fenómeno de la vida.

Es curiosa la forma que tiene este filósofo de hablar sobre el alma, para él se divide en muchas partes, por un lado la parte sensitiva o el intelecto y por otro lado, el alma a través de los actos que realizamos, se podría decir, a través de la empatía.

Pero Aristóteles concede prioridad a los actos, se han de estudiar los objetos antes que ellos, por ejemplo, lo sensible antes que la facultad sensitiva y lo inteligible antes que el intelecto. Siguiendo con este ejemplo la relación entre el alma y el intelecto, Leonardo Da Vinci afirmaba que *todos nuestros conocimientos tienen su principio en los sentimientos*¹⁰ coincidiendo así en la teoría expuesta por Sócrates y Aristóteles anteriormente.

Algunos los filósofos que hablan sobre este tema coinciden en que hay tres características que demuestran su existencia, el movimiento, la sensación y la incorporeidad, de ahí que los que defienden el alma por su conocimiento hagan de ella un elemento o un derivado de los elementos, coincidiendo entre si en sus afirmaciones.¹¹

La idea que yo misma defiendo de que mi alma es mi contenedor emocional, podría estar vinculada a los pensamientos de los filósofos mencionados.

En el mundo de la mitología, el alma es llamada espíritu, y se dice de ella que es la clave que conduce a la realidad última, una misteriosa esencia que existe en tanto en entidad independiente del cuerpo físico¹²

⁹ Sócrates mantiene una conversación con sus amigos en torno al concepto del alma cuando esta apunta de ser sacrificado.

¹⁰ Conocido proverbio del pintor, escultor e inventor italiano Leonardo Da Vinci.

¹¹ Aristóteles, *Acerca del alma*. Editorial Gredos, 2010, p. 26.

¹² AAVV, *El lenguaje del alma*. Editorial Blume, p.110-111.

Según el libro *El lenguaje del alma*, esta es invisible y da aliento a la humanidad y a todo el mundo natural. Nuestra conciencia de lo espiritual es intuitiva y es el alma la que nos transmite la compasión que sentimos por otros seres humanos y como ya decían los filósofos comentados, quien traduce el incidente en experiencia y el conocimiento en sabiduría.

6.1.1 La relación entre el cuerpo y el alma

La relación entre el cuerpo y el alma es un ingrediente importante en todos los sistemas de fe, muchas religiones realizan ceremonias para afianzar esta alianza. Las tradiciones religiosas en la antigüedad, solían considerar el cuerpo humano impuro e inferior al alma.

Sócrates defiende la idea de que, el alma y el cuerpo conviven juntos pero son elementos separados que encuentran su liberación a través de la muerte, ya que el alma puede subsistir ella misma sin la necesidad de estar ligada a un cuerpo,¹³ por lo tanto, este filósofo defiende que la muerte, no es otra cosa que la separación del alma y el cuerpo, considerando la muerte una purificación y una liberación del cuerpo que actúa como un contenedor de nuestras emociones. Si seguimos estas creencias, podemos llegar a deducir que la muerte no es para este filósofo un sufrimiento, sino alcanzar una mejor vida y de algún modo, un mayor conocimiento¹⁴, y esto mismo es uno de los conceptos que persigue este proyecto.

De acuerdo con la teoría de Platón, el alma pertenece al mundo de las ideas, al cual el mismo ansía retornar, para alcanzar la liberación, el hombre tendría que resistirse a la influencia corrupta al cuerpo y centrarse en un ideal espiritual.

En términos mitológicos se cree en la separación del cuerpo y el alma y en su posible vida por separado, esta puede significar una transición suave y pacífica hacia la muerte.

Aristóteles también nos expone su punto de vista sobre este tema en sus escritos, cuando habla de que el alma no hace ni padece nada sin el cuerpo, sobretodo en los casos en los que sentimos en general, nos da a entender que las afecciones del alma se dan con el cuerpo: valor, dulzura, miedo, compasión, osadía, así como alegría, el amor y el odio. El cuerpo, desde luego resulta afectado conjuntamente, en estos casos.¹⁵

Delia Steinberg(1943), música y escritora argentina, distingue entre el alma dentro del cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre, para ella en el alma del hombre se distinguen matices de complementariedad, por lo que, opina que podrían conjugarse perfectamente y no oponerse entre ellas, cosa que ha sido un factor importante durante la vida de la mujer antiguamente, considerada un ser inferior al hombre y sin

¹³ Platón, *Fedón*. Editorial Alianza, 2000, p.15-20.

¹⁴ Para Sócrates el alma esta ligada a la inteligencia. La muerte y despojo del cuerpo, es la forma de conocer la verdad y el saber.

¹⁵ Aristóteles, *Acerca del alma*. Editorial Gredos, 2010, p.31.

alma, por ello afirma, *creo que en el alma de toda mujer hay algo de hombre y en el alma de todo hombre hay algo de mujer*¹⁶.

6.1.2 El alma y lo material

Aristóteles continua defendiendo que las afecciones del alma no son separables de la materia natural y esta misma afirmación también lo comparten la mayoría de nuestras tradiciones espirituales que confirman la existencia de otros reinos más allá del mundo material, cuando el alma se ha liberado ya de todas las represiones de un cuerpo físico.

Es cierto, que las presiones de nuestra vida moderna se centran en el éxito material. Las creencias espirituales nos ofrecen una visión alternativa de la existencia, en la que el potencial del alma trasciende las limitaciones de tal perspectiva, pero como lo material, ¿Es posible perder el alma? En casi todas las tradiciones espirituales, el alma se considera esencialmente vulnerable, se dice que sin una instrucción y una preparación cuidadosa se podría perder durante el viaje al submundo o al más allá.

En el enigmático libro *La rama dorada*, se dice que el alma puede huir de nuestro cuerpo a través de la nariz o de la boca, por eso algunas tribus colocaban en estas partes un anzuelo al individuo muerto, para que esta quede atrapada al expirar del cuerpo.¹⁷

Steinberg Delia, opina que el alma es la auténtica entidad, el auténtico ser interior, una energía que puede apoyarse en lo material, pero que tiene la capacidad de elevarse a lo metafísico hacia grandes sueños e ideales. Siguiendo esta idea, nuestros sueños también son una aproximación hacia otra realidad, Sigmund Freud en 1899 publicó la obra *la interpretación de los sueños*, las imágenes que experimentamos mientras dormimos se han contemplado como una referencia subconsciente de nuestro pasado. Sin embargo, durante miles de años, muchas culturas han considerado los sueños uno de los vehículos más comunes de la revelación divina. Hay comunidades que creen que durante el sueño el alma entra en un mundo paralelo, tan real y lleno de significado como nuestra existencia consciente.¹⁸

¹⁶ Steinberg Delia, *El alma de la mujer*, documento digital, p.5.

¹⁷ Frazer Georges James, *La rama dorada*. Editorial Fondo de cultura, 1890, p.770-775.

¹⁸ Hope Jane, *El lenguaje del alma*. Editorial Blume, 2003, p.177.

6.1.1 La muerte

*La muerte, ¡ay!, nos consuela y nos hace vivir;
objeto es de la vida, la esperanza está en ella,
esperanza que embriaga igual que un elixir
y que en la negra noche brilla como una estrella.*¹⁹

La muerte es la causa y el motor de mi trayectoria artística y en este proyecto sigue estando presente. *Autopsia* tiene como objetivo la búsqueda de mi propia alma, pero esta búsqueda nace de mi estrecha relación personal con la muerte ya que concibo mi alma como el contenedor donde guardo almacenados todos esos sentimientos que ha provocado la muerte durante mi vida. En mi opinión la vida no tendría el mismo sentido si no tuviese un final, es probable, que si el ser humano fuese inmortal las preocupaciones y la situación social sería muy distinta a la que vivimos hoy día, el hecho de saber que tenemos una fecha impuesta, nos obliga a vivir la vida intensamente, a intentar dejar huella mediante la reproducción y a vivir con la incertidumbre y el miedo a no saber la continuación de nuestra existencia.

Que tendremos que morir algún día es la única certeza en la vida de todos nosotros. En la mayoría de las culturas la muerte causa un sentimiento de fascinación y negación. En muchas religiones existe de algún modo, *el momento mori*²⁰ que enfatiza lo efímero de la existencia material comparado con la vida del alma.²¹ También forman parte de las creencias religiosas el juicio del alma después de la muerte y vista desde una perspectiva espiritual, la muerte es una presencia cotidiana inevitable que confiere un enfoque más agudo a nuestra experiencia existencial.

Durante siglos, los pensadores han intentado ayudar a los hombres a aceptar la inevitabilidad de la muerte ante el rechazo del ser humano a abandonar este mundo y a afrontar su temor al paso del tiempo y el acercamiento al fin de sus días.

Bataille nos habla de la vida después de la muerte. Después de muerto, el ser humano no desaparece enteramente, deja un rastro que puede incluso durar infinitamente. Las personas estamos tentadas a creer en la inmortalidad, Bataille cree que contemplamos nuestra alma, como nuestra verdad profunda, engañados por una supervivencia del ser corporal, pero que en realidad ésta se reduce a la descomposición de los elementos que nos formaban.²²

En el famoso *Libro de lo muertos*, perteneciente al Antiguo Egipto, se describe a la muerte como un momento de luminosidad penetrante o de luz blanca, origen de que el alma inicie su viaje hacia el renacimiento o liberación, por lo tanto la muerte

¹⁹ Baudelaire Charles, “La muerte de los artistas” *Las flores del mal*. Colección Millenium, 1999.

²⁰ Término italiano cuyo significado hace referencia al recordatorio de la muerte.

²¹ Hope Jane, *El lenguaje del alma*. Editorial Blume, 2003, p.101.

²² Bataille Georges, *El erotismo*. Editorial Tusquets, 2007, p.73.

provoca la liberación del alma y la separación de esta del mundo material hacia lo espiritual.

En cuanto a su representación pictórica, la muerte aparece en obras plásticas de forma comúnmente conocida como la Vanitas²³, que designa una categoría de bodegón de alto valor simbólico, un género muy practicado en la época barroca, que pretende transmitir el mensaje de la inutilidad de los placeres de la vida frente a la certeza de la muerte, animando a la adopción de un sombrío punto de vista sobre el mundo. Es representada con un cráneo humano, símbolo de la muerte y se encuentra rodeada de otros muchos símbolos de la actividad humana: la belleza, ciencia, placeres, saber...o en ocasiones aparece rodeada de símbolos que remiten a la misma muerte, a lo efímero o al paso del tiempo como fruta pasada, burbujas, humo relojes de arena..

Un ejemplo es esta obra *Vanidad* (fig 16), donde el artista Juriaren Van Streeck nos muestra en el lado izquierdo del cuadro la imagen del cráneo que remite a la muerte, rodeado de elementos simbólicos.

(fig 16) Juriaren Van Streeck, *Vanidad*. Óleo sobre lienzo, 1670

²³ Término latino que puede traducirse como vanidad, en el sentido de vacuidad, insignificancia.

6.1.2 Simbología

Todas las obras que forman parte de la serie de dibujos de *Autopsia*, están cargadas de una gran simbología personal que se repite en cada una de las imágenes que se muestran, creando así una producción en serie de variaciones sobre un mismo tema.

6.1.2.1 Tatuajes

Uno de los elementos simbólicos a destacar son los tatuajes que portan las figuras femeninas alrededor de los brazos, hombros, etc, estos son una replica exacta de los mismos que yo llevo en mi propio cuerpo y que considero el mapa de mi vida, una clara seña de identidad, un mapa que evoluciona con los años adaptándose a mis cambios y haciendo progresar mi obra y que tiene una gran conexión con el alma y el mundo espiritual.

(fig 20) *En el pilar de mi anatomía* (Detalle). Grafito y acrílico, 2013.

Según la tribu Punjab de origen indio fundada en 1978, el alma es un “doble yo”, conocido por ellos por el nombre de “hombrecito o mujercita” que va dentro del cuerpo, y esta tribu tenía una fuerte relación con los tatuajes que portaba la persona grabados en su piel. Los Punjab al morir tallaban los tatuajes que lucían con orgullo, en su tumba para que su alma quedase atrapada en su cuerpo²⁴.

Así nosotros reconocemos en los dibujos elegidos para adornar nuestro cuerpo el mismo sentido. Algunos de los tatuajes que se pueden apreciar alrededor de los brazos de la figura femenina remiten al mar con la representación de un ancla que tiene como decoración una calavera sonriente e irónica, un lápiz con el apellido Díaz o una aguja con la inscripción “Sempre amb tu” entre otros, todos ellos aluden a personas que forman parte de mi familia y cuentan la vida o el recuerdo más significativo que tengo que ellas.

²⁴ Frazer George James, *La rama dorada*. Editorial Fondo de cultura, 1890, p.220-229.

6.1.2.2 El cuerpo y el desnudo femenino

En las imágenes del proyecto los tatuajes se dejan ver sobre el cuerpo desnudo de una mujer. Bataille defiende que *la desnudez es la negación del ser encerrado en sí mismo*²⁵ y así entendemos que es como aparece representado en *Autopsia*. La piel como la capa que cubre y encierra algo más, ese “hombrecito” que anteriormente hemos comentado, actúa de señal visible de una forma que nos es mostrada. El adorno parece surgir de dentro del cuerpo, haciéndonos únicos y conectando con el azar de un alma que nos es dada con el cuidado voluntario de su crecimiento y embellecimiento. Este mismo autor continúa su reflexión afirmando que *la desnudez es un estado de comunicación*. *Autopsia* toma este mismo concepto de forma literal, usando esta piel doblemente dibujada para comunicar sentimientos y vida, para contar una historia y un pasado concreto, singular, concretamente el mío como si de un autorretrato se tratase. En mis dibujos el cuerpo femenino se quiere representar como el mercurio (cuyo color y efecto es similar al grafito), refiriéndose con ello a la luna, el frío y tal vez a lo pasivo, como la capa de nuestra anatomía pasiva, la piel que se desgarrar en las imágenes de este proyecto.

(fig 21) *Tres partes de mí* (Detalle). Grafito y acrílico, 2013.

En los dibujos el cuerpo que se representa es siempre el de una mujer que presenta una extraña anatomía ficticia, recordando que la mujer siempre ha sido considerada como un ser sin alma en el mundo de las creencias católicas, me pregunto ¿Qué es el alma de la mujer? y ¿En qué consiste ese alma?.

Según Delia Steinberg, en casi todas las antiguas civilizaciones se ha descrito el alma de la mujer según cuatro características perfectamente validas para el momento presente: vida, energía, amor y sabiduría. El alma de la mujer es vida en todos los sentidos, no sólo porque la mujer puede dar a luz, sino porque está

²⁵ Bataille Georges, *El erotismo*. Editorial Tusquets, 2007, p.69.

capacitada para ayudar a vivir. Ella puede criar, impulsar, inspirar...²⁶ Joseph Campbell (1904-1987), escritor y profesor estadounidense conocido por su trabajo sobre mitología y religión, decía que lo fundamental es que la mujer pueda dar vida a un cuerpo, a un alma, a una sociedad y a una civilización.

6.1.2.3 La mirada

En todos los dibujos se puede observar que los ojos están tapados por una venda blanca.

La ausencia de mirada, hace que cualquier persona pueda sentirse identificada con el cuerpo que aparece pese a estar decorado con mis propios tatuajes. En mi opinión el poder que tiene la mirada es lo que da la personalidad a la persona, por ello su ausencia elimina la singularidad y cualquier persona puede llegar a sentirse identificada con ese personaje femenino que es a la vez autorretrato y nadie y cualquiera.

Friedrich Hebbel (1813-1863), poeta y dramaturgo alemán, dice en una sus frases célebres que los ojos son el punto donde se mezcla el alma y el cuerpo.²⁷

(fig 20) *En el pilar de mi anatomía* (Detalle). Grafito y Acrílico, 2013.

6.1.2.4 La Vegetación

La vegetación es otro elemento simbólico que aparece en las ilustraciones. Sócrates afirma que todos los animales y las plantas y en general, todo aquello que tiene nacimiento, esta compuesto de vida y por lo tanto, tiene alma²⁸.

Aristóteles decía que las personas que suelen hablar acerca del alma cometen el error de atribuirlo sólo al ser humano, cuando para este filósofo como para Sócrates, el alma habita en los seres animados, es decir, en los animales y en la vegetación.²⁹

²⁶ Steinberg Delia, *El alma de la mujer*, documento online http://www.nueva-acropolis.es/filiales/libros/DSG-El_Alma_de_la_Mujer.pdf, p.7-8.

²⁷ Conocida frase célebre del poeta alemán Hebbel. Información contrastada a través de fuentes por Internet.

²⁸ Platón, *Fedón*. Editorial Alianza, 2000, p.22.

²⁹ Aristóteles, *Acercas del alma*. Editorial Gredos, 2010, p.12.

Uno de los elementos que más aparece son los lirios blancos, elegimos la forma del lirio y su color porque representa el amor ausente y según se cree en la tradición japonesa, protege de las malas enfermedades y de los malos espíritus.

En mi opinión, la naturaleza esconde una gran espiritualidad oculta, imposible de percibir al ojo humano pero que tiene la capacidad de manifestarse a través de lo sensorial, consiguiendo así comunicarse con el ser humano.

6.1.2.5 El pelo

El pelo, que forma parte de la capa más exterior del cuerpo, aparece en ocasiones como un hilo conector de las tres diferenciadas partes de nuestra anatomía y a menudo luce como una desproporcionada melena, que en alguna ocasión el personaje femenino sujeta entre sus manos. El pelo es un elemento increíblemente potente. Los folículos de la raíz yacen invisibles bajo la piel, asociando el cabello a fantasías, ideas y anhelos interiores e involuntarios. Bajo la capa externa, el pelo conecta la mente, el espacio abierto, las fantasías... Además el cabello, parece tener vida propia, continua creciendo después de la muerte. En algunas imágenes de este proyecto, la piel, aparece como un ser inerte y carente de vida pero en cambio su pelo sigue pareciendo vivo, arrojando con fuerza al desollado y al esqueleto, que muestran indiferencia.

6.1.2.6 El corazón

El corazón es un símbolo muy importante dentro de mi proyecto y de mi trayectoria artística. El poeta de origen musulmán, Yalal ad-Din Muhammad Rumi.

*Detén el flujo de tus palabras,
Abre la ventana de tu corazón y
Deja que el espíritu hable.*

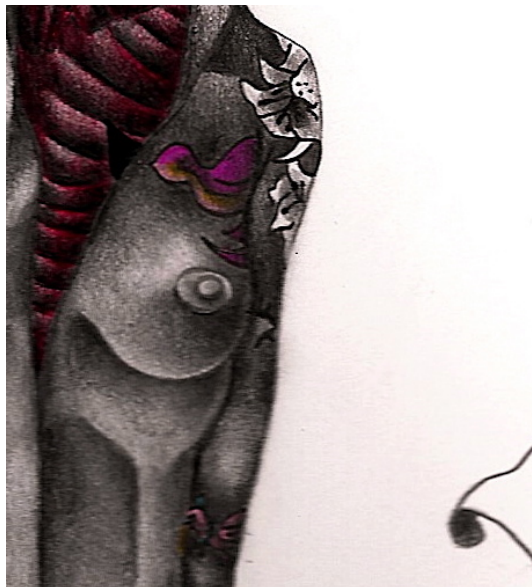
Rumi

El corazón es un símbolo viviente. Su innegable carácter esencial para nuestra existencia física tiene su correspondencia en la innegable realidad de nuestras emociones, donde la variación del ritmo cardiaco muestra nuestros sentimientos de afecto, de deseo y deleite, así como nuestros ataques de ira, y nuestros miedos. A continuación se muestra un detalle de una de las obras que componen este proyecto, en la que el corazón aparece como el órgano que contiene la tan buscada "alma".

(fig 24) *Contenedor de mi alma* (Detalle). Grafito y acrílico, 2013.

Muchas culturas y antiguas etnias creían en el poder de este órgano vital, para muchos pueblos mesoamericanos de la antigüedad, el corazón era tan apreciado que se lo arrancaban de manera ritual a las víctimas de los sacrificios y los ofrecían, aún palpitante, como alimento al dios Sol.³⁰ Los egipcios también sentían un gran respeto por este órgano y por ello, era el único que dejaban en el interior de los cuerpos embalsamados, a menudo con algún amuleto en su interior hechos de piedras rojas semipreciosas. Pero no sólo el corazón se muestra de tal forma en este proyecto, sino que también se deja ver mediante la herida, en este caso, pese no ser perceptible, la herida remite a este órgano, dándole el protagonismo de su ausencia.

(fig 18) *Más allá de la piel* (Detalle). Grafito y acrílico, 2013.

³⁰ AAVV, *El libro de los símbolos*. Editorial Taschen, 2011, p.392.

En la obra *Más allá de la piel* (fig 15), el corazón es uno de los protagonistas pese a no estar presente visualmente se alude a la búsqueda del alma a través de una herida que aparece en el lado del corazón. En términos míticos, la herida como abertura es también la puerta a la transformación potencial, y una ventana a la historia condensada.³¹ La conocida técnica psicoanalítica de Freud, dependía en parte de la revelación de traumas ocultos, y es probable que en este caso, la representación de la herida tenga una relación personal con el trauma que puede ocasionar en las personas la pérdida de un ser querido.

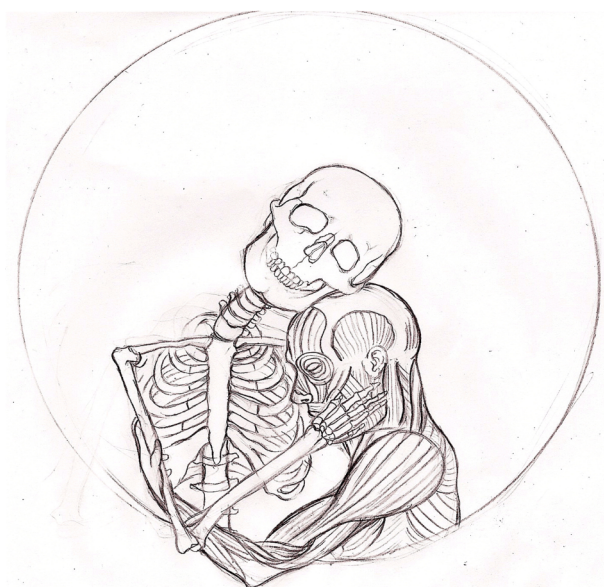
³¹AAVV, *El libro de los símbolos*. Editorial Taschen, 2011, p.734.

6.1.3 Realización técnica

El proceso técnico de realización de los dibujos es tradicional, pese a que en el resultado visual hemos pretendido alejarnos de este ámbito.

Todo parte de una idea que se exterioriza a través de una serie de bocetos y de estudios de las posiciones del cuerpo humano, que parten de mi imaginación sin hacer referencia a una imagen previa. Para poder crear un boceto lo más personal posible, no se recurre a nada más que a los recuerdos de los estudios anatómicos que tengo almacenados en mi mente.

Una vez la idea y el boceto han sido desarrollados se traspasa, mediante un encaje sencillo y sutil a un formato superior.

(fig 23) *La encontraremos* (Boceto). Grafito y acrílico, 2013.

Utilizando como herramienta principal lápices de colores, en el caso del desollado y del cadáver, se procede a crear los volúmenes de cada uno de los músculos o huesos, un trabajo minucioso y lento en el que se busca crear el efecto de volumen. Al finalizar con el acabado a color, comienza el proceso del grafito, que se superpone al anterior, creando así un juego visual que deja entrever el color de base.

Este juego de color y grafismo no se realiza en el cuerpo femenino, ya que la piel es tratada de forma tradicional, obteniendo los volúmenes con grafito y sombreados.

La vegetación, esta caracterizada por una acumulación de lirios en la parte inferior de la ventana que se muestran realizados con línea de grafito y que cortan el espacio en blanco del fondo. Es importante destacar que no se buscan puntos de luz claramente

definidos en ninguna de las ilustraciones, la luz es ficticia sería imposible decir que hay un solo punto de luz en cada imagen, al igual que la creación de los personajes, se pretende conservar la esencia de un mundo irreal. Por esto mismo toda parte de la imaginación y en muchas ocasiones podremos observar anatomías ficticias y desproporcionadas, al igual que músculos inventados o huesos de proporciones inadecuadas.

(fig 22) *A través de un beso* (Detalle del proceso). Grafito, 2013.

Los tatuajes del cuerpo femenino contrastan por su color frente al grafito con el que es tratado el cuerpo. En cuanto a la vegetación que aparece se realiza con tintas de colores y luego pasa por el mismo proceso, finalmente se cubren por el grafito para que toda la imagen tenga una misma identidad.

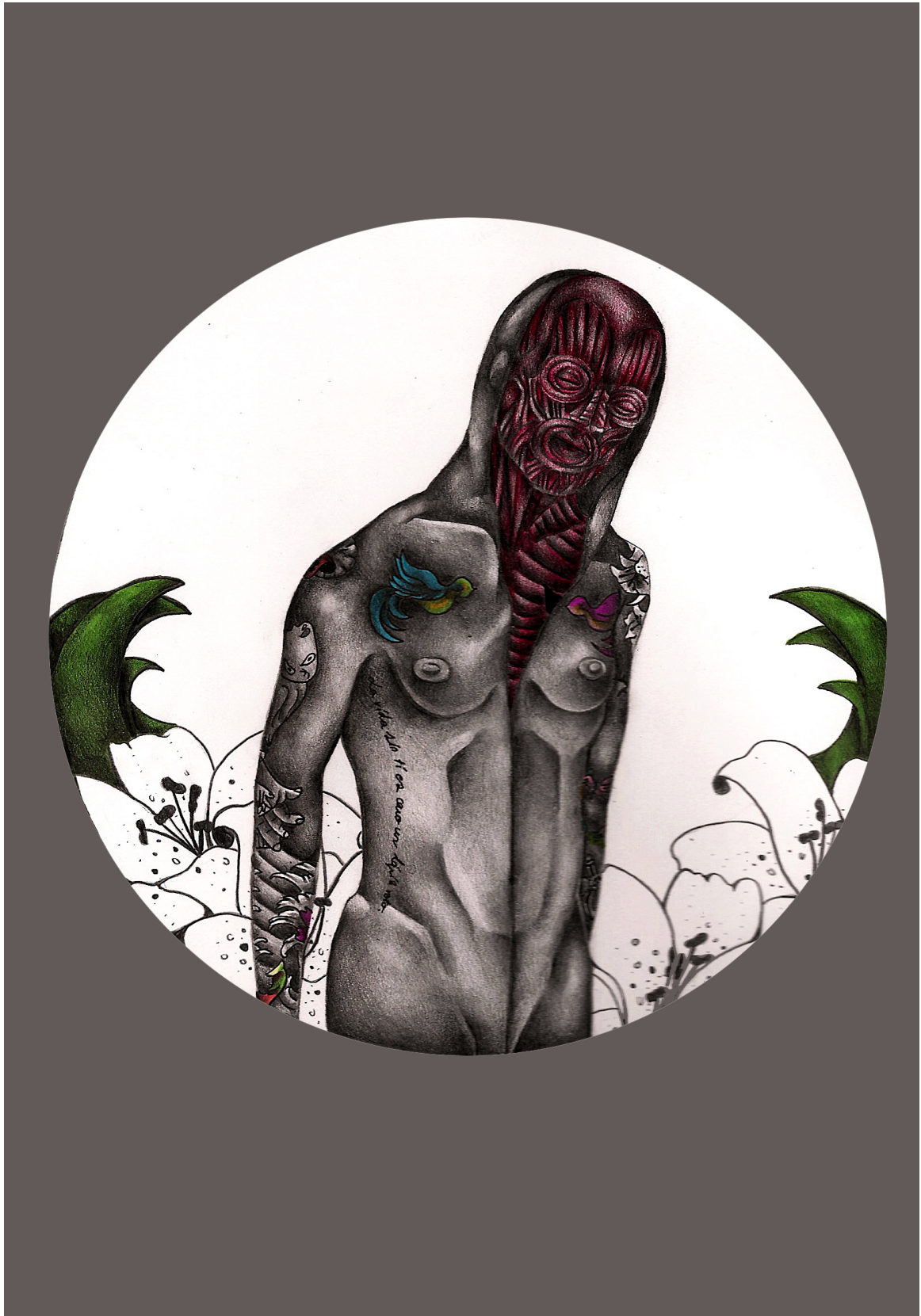
El color blanco predomina en el fondo de todas las ventanas por las que se asoman los personajes, ya que ayuda a que la obra respire visualmente y no resulte excesivamente sobrecargada.

Estos elementos se repiten en todas las ilustraciones creando una serie que sigue un claro patrón. A continuación se reserva el círculo que representa la ventana por la que aparecen los personajes, una ventana que en ocasiones los personajes o elementos que estos portan se permiten rebasar y salir de su mundo con la intención de acercarse al nuestro. Por último, se rellena el fondo con un tono gris medio de acrílico diluido en agua y se fija el dibujo a una tabla de madera para darle solidez a la obra.

AUTOPSIA, OBRAS
8 dibujos

(fig 17) *¿Dentro de mi?*
Grafito y acrílico
29,1x21cm

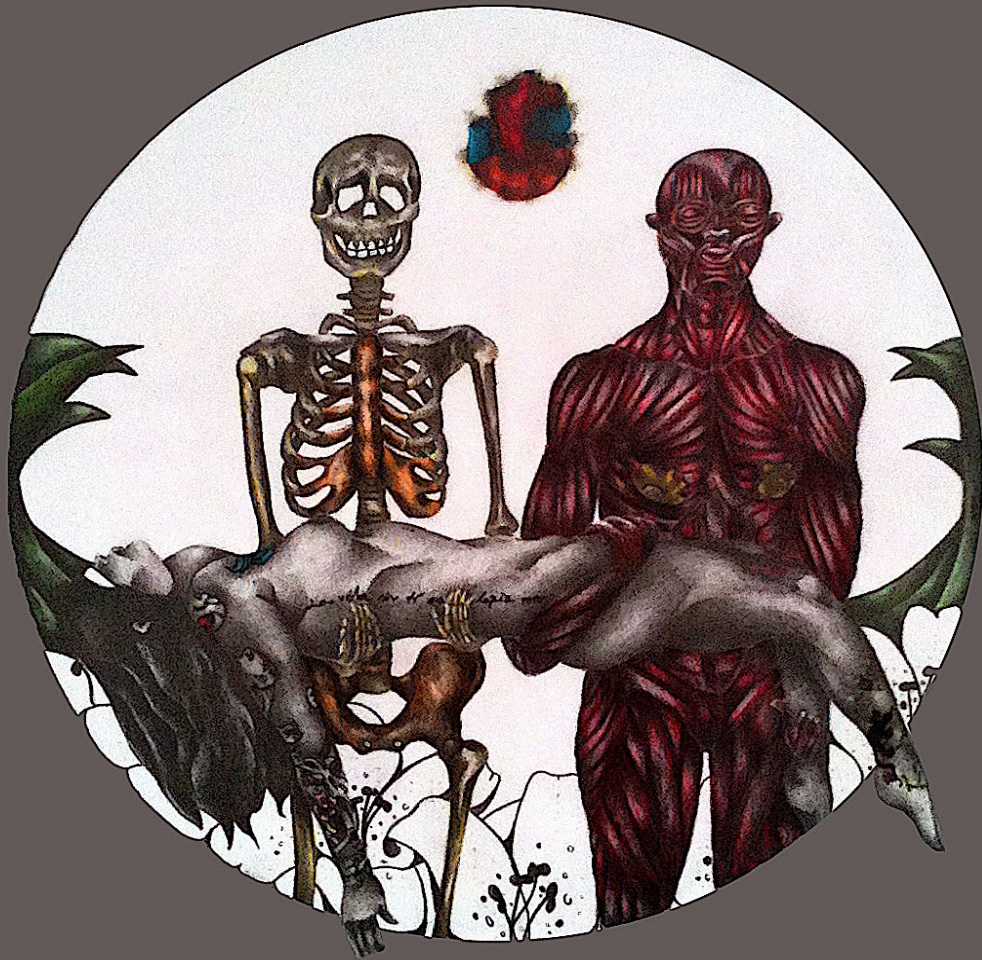
(fig 18) *Más allá de la piel*
Grafito y acrílico
29,1x21cm

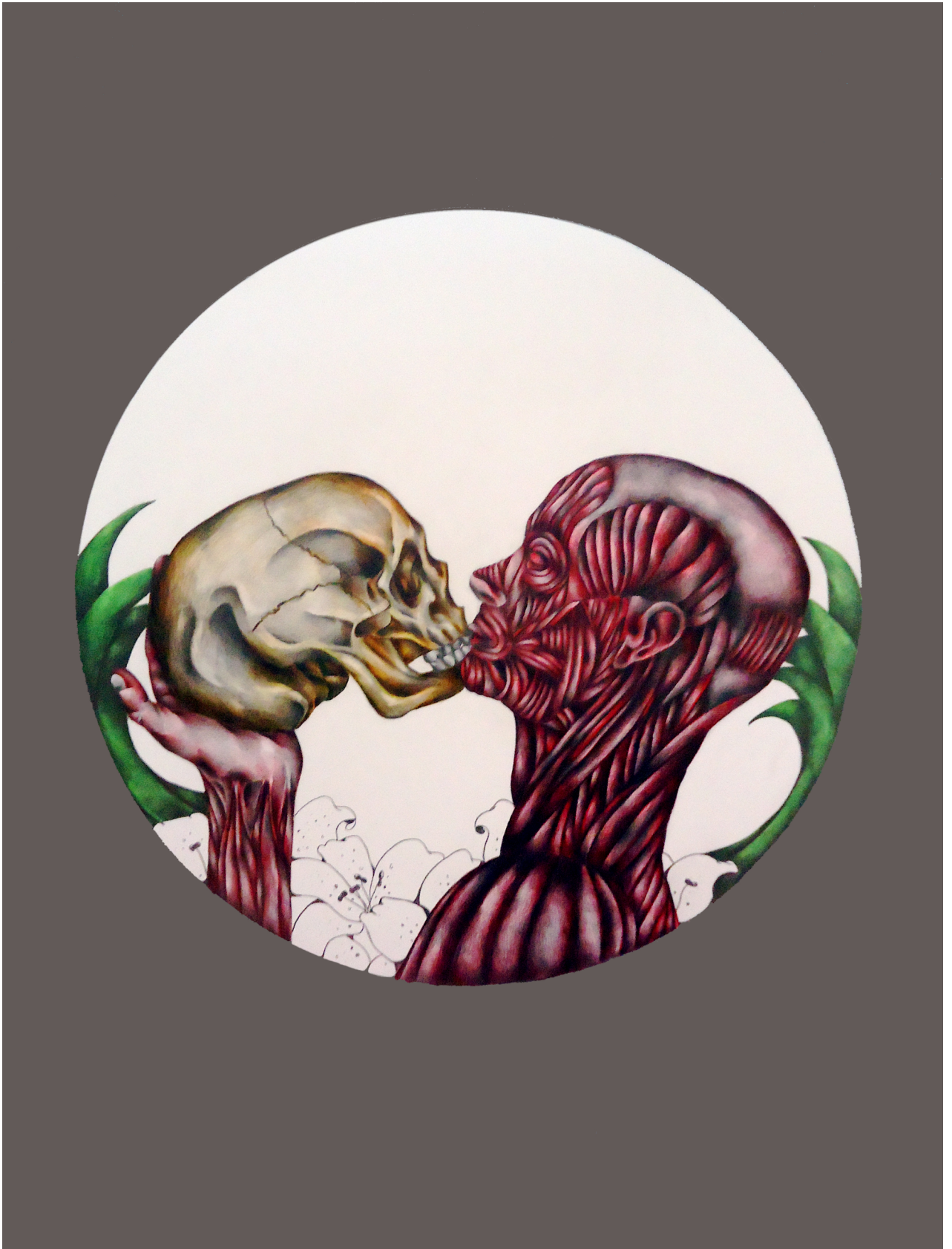
(fig 19) *Mirando en mis vísceras*
Grafito y acrílico
29,1x21cm

(fig 20) *En el pilar de mi anatomía*
Grafito y acrílico
29,7x 42cm

(fig 21) *Tres partes de mi*
Grafito y acrílico
29,7x 42cm

(fig 22) *¿A través de un beso?*

Grafito y acrílico
65x50cm

(fig 23) ***La encontraremos***
Grafito y acrílico
65x50cm

(fig 24) **Contenedor de mi alma**
Grafito y acrílico
65x50cm

6.2 Autopsia. Acciones e instalaciones_

Durante este año se me ha ofrecido la oportunidad de experimentar técnicas que hasta el momento no había utilizado y que consideré que podrían enriquecer mi obra y ayudarme a conectar con un mayor número de personas.

A través de disciplinas como la escultura, la instalación, el video arte y la performance, he expresado mi desesperada búsqueda por encontrar mi propio contenedor de emociones al que llamo "alma", intentando provocar en el espectador el efecto espejo, haciéndole sentir parte de las emociones y sentimientos que expongo. Por ello la performance o la danza ocupan un importante papel en este proyecto.

El espectador puede llegar a conectar con las emociones de alguna de las obras fácilmente si tenemos en cuenta que la mayoría de nosotros somos capaces de unirnos con sentimientos y emociones que en algún momento hemos sentido o vivido. Para el proyecto *Autopsia* es fundamental la comunicación con el espectador y que este llegue a conectar con la obra, en ocasiones la temática no aparece de forma evidente, haciendo que el espectador deba reflexionar para captar el concepto, pero provocando en él desde un primer instante que pueda sentirse parte de lo que se intenta transmitir.

Obras como *Sal de mí* (figs 25 y 26), *Te estoy buscando* (fig 27), *Impulsos del alma* (fig 28), *Desnudo* (fig 29), *Latidos por tango* (figs 30, 31 y 32), *No estoy* (figs 33, 34, 35 y 36), o *Au revoir mi vida* (figs 37, 38, 39 y 40) son el resultado de la expansión del concepto de *Autopsia* a las disciplinas artísticas que han renovado y enriquecido mi expresión y me han ayudado a comprender el porque realizo los dibujos de *Autopsia* y cómo, casi sin querer he introducido el sentido del autorretrato a través de las acciones.

6.1 Sal de mí. Instalación

6.1.1 Sal de mí. Descripción y conceptos

Sal de mí es una obra escultórica instalada que nace de la idea de dar un carácter tridimensional a una parte de este proyecto. La escultura nos ofrece un acercamiento a la realidad mucho mayor que las obras bidimensionales mostradas con anterioridad. Se busca crear con esta escultura efímera un ambiente mágico que remita al fluir de nuestra sangre por las venas, para conseguir esto planteé un sistema de filtración que pigmenta de rojo una gran montaña de sal.

En principio, esta pieza estaba concebida con un corazón real. Tras la realización de varias pruebas con un corazón de cerdo, se descartó esta posibilidad puesto que la sal no conseguía conservar el tiempo necesario el corazón real para ser exhibido sin problemas de olor y putrefacción, así como de pigmentación. La solución fue crear una escultura que se asemejara a un corazón humano.

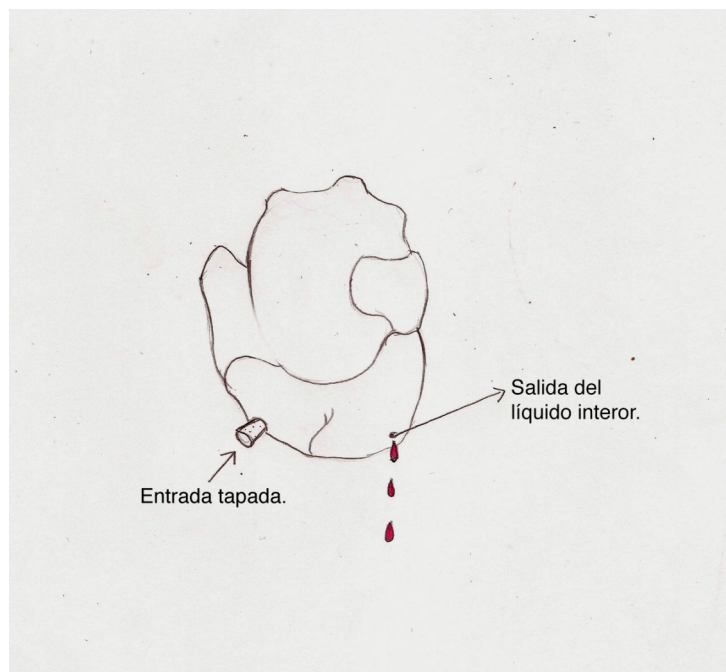
Sal de mí juega metafóricamente ya con el título de la obra, aludiendo al concepto que hemos tratado durante todo este proyecto, refiriéndose al alma, invitándola a salir de la acumulación de sal de forma poética mediante esta degradación tonal que poco a poco nos muestra la montaña de sal al ser pigmentada por la sangre. La muerte del corazón que se desangra es de algún modo el alimento que tiene la sal, conservando esta sangre, el alma de alguna manera recoge el latido vivo del corazón y puede salir a la vida.

El objetivo pues de esta obra es claro, acercar al espectador, dándole la posibilidad de que al rodearla pueda sentir también sensaciones y acercarse a ella, pero teniendo en cuenta, que la distancia imponen el corazón, sangre y sal no permite ser manipulada por el público, aumentando con ello su carácter sagrado.

6.1.2 Realización técnica

Sal de mí, consta de dos partes claramente distinguibles, por un lado la escultura y por otro, la montaña de sal. El corazón es la pieza principal, no sólo es una pieza escultórica, sino que es el sistema de filtración. Se trata de un corazón anatómico esculpido en barro y vaciado posteriormente, dejando un hueco vacío en cuyo interior se albergará la mezcla de agua pigmentada de rojo. Este líquido representa la sangre humana, el corazón de barro no se coció en el horno ya que, las características especiales del barro utilizado no lo requerían y después se pintó de blanco para que no pareciera un corazón real.

El funcionamiento de esta obra es bastante sencillo, puesto que es comparable al de un botijo. El líquido rojo va saliendo gota a gota por efecto del planteamiento de su estructura formal y su función

Sal de mí (Boceto), 2013.

Podemos observar, un orificio de entrada el cual es tapado por un tapón de corcho y un orificio de salida de un tamaño mucho menor realizado con la fina punta de una aguja, para crear así un ritmo de goteo. Al colocar esta pieza justo encima de la montaña de sal, con este sencillo método se crea la obra.

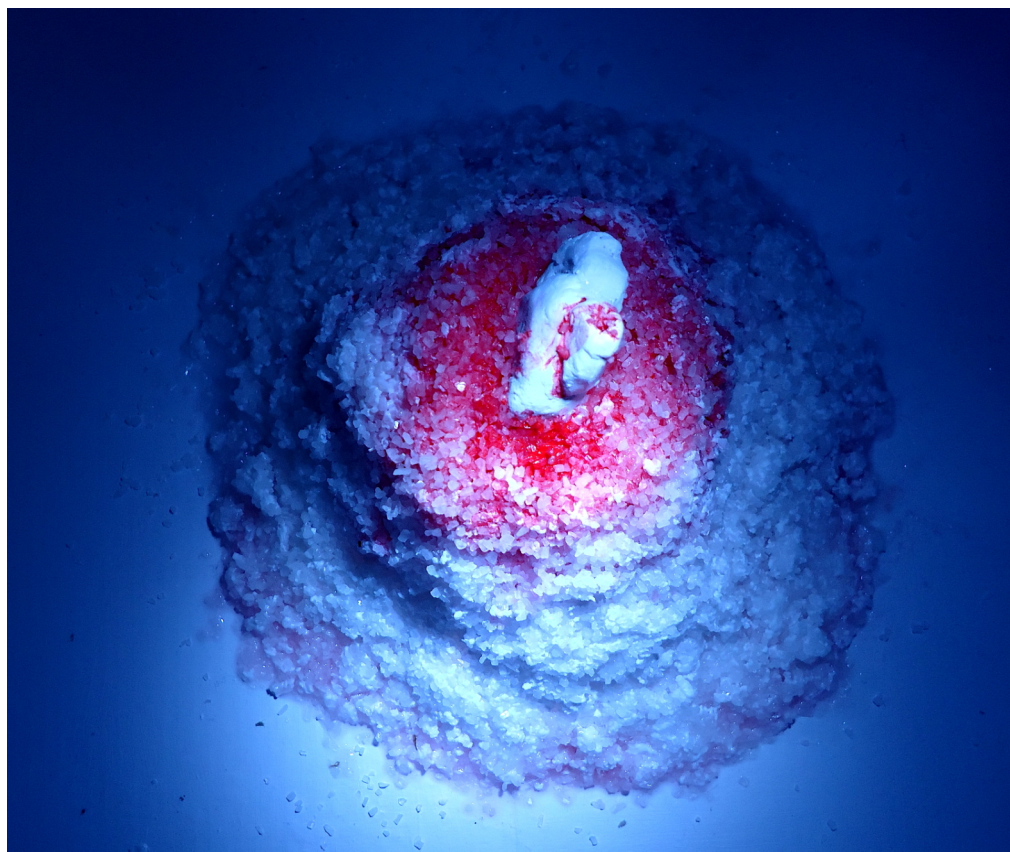
(fig 25) *Sal de mí*. Barro. Escultura, 2013.

Con respecto a la montaña de sal, tiene 1,5 cm de altura y esta formada por 25 kg de sal, su forma cónica nos remite a la ascensión al cielo y ayuda a que la pigmentación sea más progresiva. De este modo, el líquido rojo irá tiñendo el blanco de la sal que para mí simboliza el alma, creando un momento mágico y poético.

6.1.3 *Sal de mí*. Obra

(fig 26) *Sal de mí* (Detalle), 2013.

(fig 26) Imagen en picado de la escultura instalada.

(fig 26) *Sal de mí* (Maqueta). Instalación, 2013.

6.2 *Te estoy buscando/ ¿Dónde estás?. Arte público*

6.2.1 *Te estoy buscando. Descripción y concepto*

Durante este año, se realizaron una serie de pegatinas en las que el marco era el protagonista, dentro del mismo se encerraban frases que aludían a la búsqueda de mi alma, aunque el espectador podía pensar al encontrarse con alguna de ella que es a el quien realmente se está buscando. Frases como “Te estoy buscando” o “¿Dónde estás?”, empezaron a aparecer en las paredes de mi universidad y en las calles de mi ciudad con el fin de usar el espacio callejero para dar visibilidad a mi búsqueda personal. Finalmente, decidí jugar con la posibilidad de que las pegatinas tuviesen un tamaño superior e incluso diferentes colores que ayudasen a llamar la atención del ciudadano. Realicé entonces diversos formatos como por ejemplo 10x15 cm y tamaños superiores, en colores como el amarillo, el rojo o el verde y las distribuí por zonas como el barrio del Carmen, la facultad de Bellas Artes de Valencia o el centro de Valencia capital y alrededores, aunque las pegatinas viajaron conmigo y también se pudieron ver en Madrid, Barcelona e incluso en otros países como Londres.

6.2.2 Realización técnica

Utilizando el marco de la obra *Autorretrato de un cardíaco* (fig 10), cambié el interior de la imagen utilizando el programa photoshop, añadiendo un fondo negro y escribiendo en blanco la frase *Te estoy buscando* o *¿Dónde estás?*. Se realizó la impresión de esta imagen sobre papel adhesivo y se recortó el contorno creando así una pegatina que se diferencia del resto de artistas callejeros por tener la imagen enmarcada, concepto que pertenece al ámbito de las galerías.

6.2.3 *Te estoy buscando/ ¿Dónde estás?. Obra*

(fig 27) *Te estoy buscando y ¿Dónde estás?, Vinilo, 2012-2013.*

6.3 Impulsos del alma. Video danza

6.3.1 Impulsos de mi alma. Descripción y concepto

Impulsos del alma, es un obra de video arte, en la que yo misma aparezco realizando una danza sobre una mesa. El escenario es una sala abandonada se busca la estética de una casa antigua que me remite a recuerdos de mi niñez. Para ello en el montaje del video se ha introducido un filtro en blanco y negro que afianza este aspecto.

La grabación se realiza en el salón abandonado de un fallecido familiar, quedaba por ello presente una fuerte carga emocional en el lugar. Se busca realizar una danza a través de movimientos improvisados que pretenden hacer llevar en ocasiones el cuerpo al límite, dejándome llevar por las emociones y los sentimientos que me transmitía aquella situación. Pese que los movimientos son improvisados sobre la marcha durante la grabación, hay claras referencias en muchos de los pasos al baile clásico.

Con un vestuario negro, aludiendo al luto que es el protagonista de esta búsqueda emocional expresada a través de la danza y con un simple trípode, realicé una danza en la que quiero expresar angustia, y desgarró, emociones metafóricamente señalan lo que llamo impulsos del alma, el momento de dejar salir las emociones. El momento de mayor tensión se vive cuando mi cuerpo intenta de salir de un plástico semitransparente que nos remite a una especie de burbuja emocional.

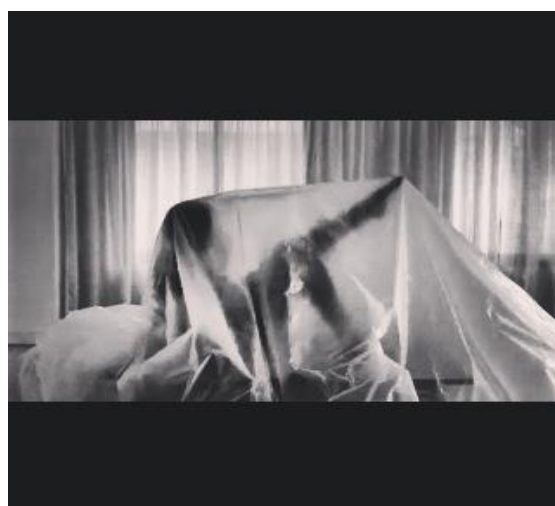
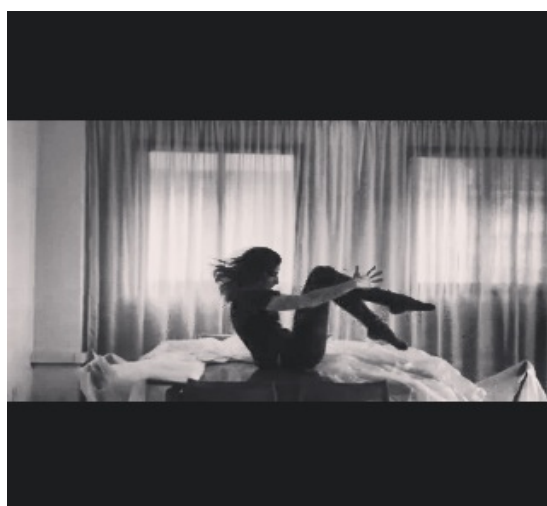
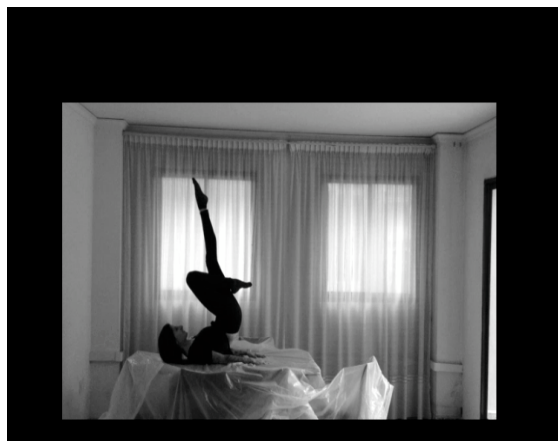
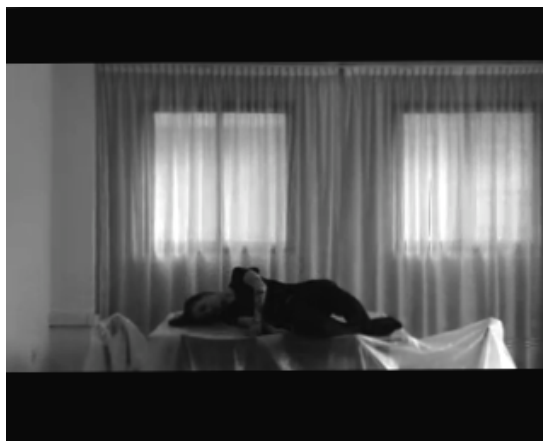
Impulsos del alma es el nombre de esta video-danza, tiene relación con el sonido que he incorporado, utilizando varios programas de sonido. Se trata de una melodía compuesta por mí, que se detiene en el momento de mayor importancia y justo en ese instante, se escuchan los latidos de un corazón acelerado que se coordinan con los movimientos de la danza.

6.3.2 Realización técnica

Para la realización de esta video danza, primero localicé el espacio, en el cual no solo buscaba una fuerte carga emocional sino que también me planteaba la estética del video. Utilizando un trípode y en alguna ocasión la ayuda de una segunda persona dirigiendo la cámara, realicé pequeños videos en los que me dejé llevar por mis propios impulsos. En este instante decidí dejar que el espacio fuera invadido por el silencio guiándome por los sonidos que generaban mis movimientos sobre la mesa. Como es importante en el mundo de la video-danza, en ocasiones los planos dejan de ser fijos, por lo que dispuse el trípode desde diferentes ángulos, para conseguir el efecto de movimiento en la grabación.

Una vez terminada la parte de grabación se procedió al montaje y la edición de estos videos mediante el programa Premier Cs 6.

6.3.3 *Impulsos del alma*. Obra

(fig 28) *Impulsos del alma* (Frames). Video, 2013.

6.4 Desnudo. Gif

6.4.1 Desnudo. Descripción y concepto

Desnudo, nos muestra un gif animado que tiene como base 5 fotografías que juntas componen un movimiento repetitivo. Estas cinco imágenes han sido manipuladas manualmente. Se busca mostrar la anatomía interna de mi rostro a través de un gesto que se repite de forma circular. Al pasar la mano por la cara se descubre el desollado del rostro y al volver atrás se puede apreciar el esqueleto de forma sutil.

El concepto que persigue este gif es el desnudo más extremo de mi rostro, de alguna forma estoy mostrando todo lo que somos a través de un solo gesto, desnudándome por completo, al igual que *Autopsia* desnuda en su totalidad mis emociones. Es evidente la relación directa de este trabajo con las imágenes de *Autopsia* y con el concepto que persigue el proyecto, cuya finalidad es la de mostrar aquello que el ojo humano no alcanza a ver.

6.4.2. Realización técnica

El primer paso es la realización de 5 fotografías que serán la base de este gif animado, fotografías realizadas en secuencia que al ser unidas una tras otra en una animación nos dejan ver un movimiento o un gesto. Una vez están realizadas las fotografías, se imprimen en alta resolución y se manipulan mediante la misma técnica con la que se han realizado las imágenes de *Autopsia*, es decir mediante la técnica del grafito. El siguiente paseo es el escaneo de las nuevas fotografías que podrían considerarse obras por el esfuerzo técnico y manual que supone a intervención sobre ellas. Por último, se realiza el montaje mediante un programa de edición de video, con 30 imágenes se consigue realizar el movimiento, jugando con ellas al solapar movimientos invertidos con otros que no lo están, consiguiendo así el efecto de que la mano en varias ocasiones por delante de la cara y como quien destapa un el telón de un teatro nos muestra la cara más oculta de mí misma.

6.4.3 *Desnudo*. Obra

(fig 29) *Desnudo* (Frames). Video, 2013.

6.5 Latidos por tango. Performance

6.5.1 Latidos por tango. Realización y concepto

Latidos por tango es una acción de performance que realicé en la Project room A-2-8 de la Facultad de Bellas Artes (UPV) en junio del 2013. Esta acción pretende transmitir el sufrimiento de recordar los difíciles pasos por los que te hace pasar la vida en ocasiones y a través de un cante flamenco en cuya letra se remite a ese dolor y al despojo de todos los recuerdos negativos, se realiza una acción en la requerí la ayuda de mi compañera y bailadora Tamara Rama, y en la que se pretendía crear un momento único e íntimo. Mientras se escucha el cante flamenco mi compañera avanza por la instalación con las piernas cubiertas por unos leotardos blancos, sobre un charco de agua teñida de rojo, por lo que el agua tiñe sus medias a medida que va avanzando, esta idea surge de la obra *Sal de mí*, la cual perseguía un procedimiento parecido. Acto seguido, mi compañera realiza un desgarrador baile, mientras yo me encuentro sentada siendo salpicada por el agua teñida de rojo, sobre mis manos sujeto un corazón real de cerdo.

Se busca crear una acción que remite al conocido action-painting donde el azar juega un papel importante.

La performance es una de las formas de expresión corporal que más me ha ayudado a expresarme y a intentar entender esta búsqueda personal dentro de mí misma, acciones como *Latidos por tango*, me ayudan a vivir momentos en las que se pretende sacar mis emociones y unir las con las del espectador, intentando hacer de una performance un momento inolvidable en el recuerdo.

*De sangre tiño mis pasos,
Para recordar mi dolor,
Para que cuando vaya andando,
Mi camino sea mejor.*

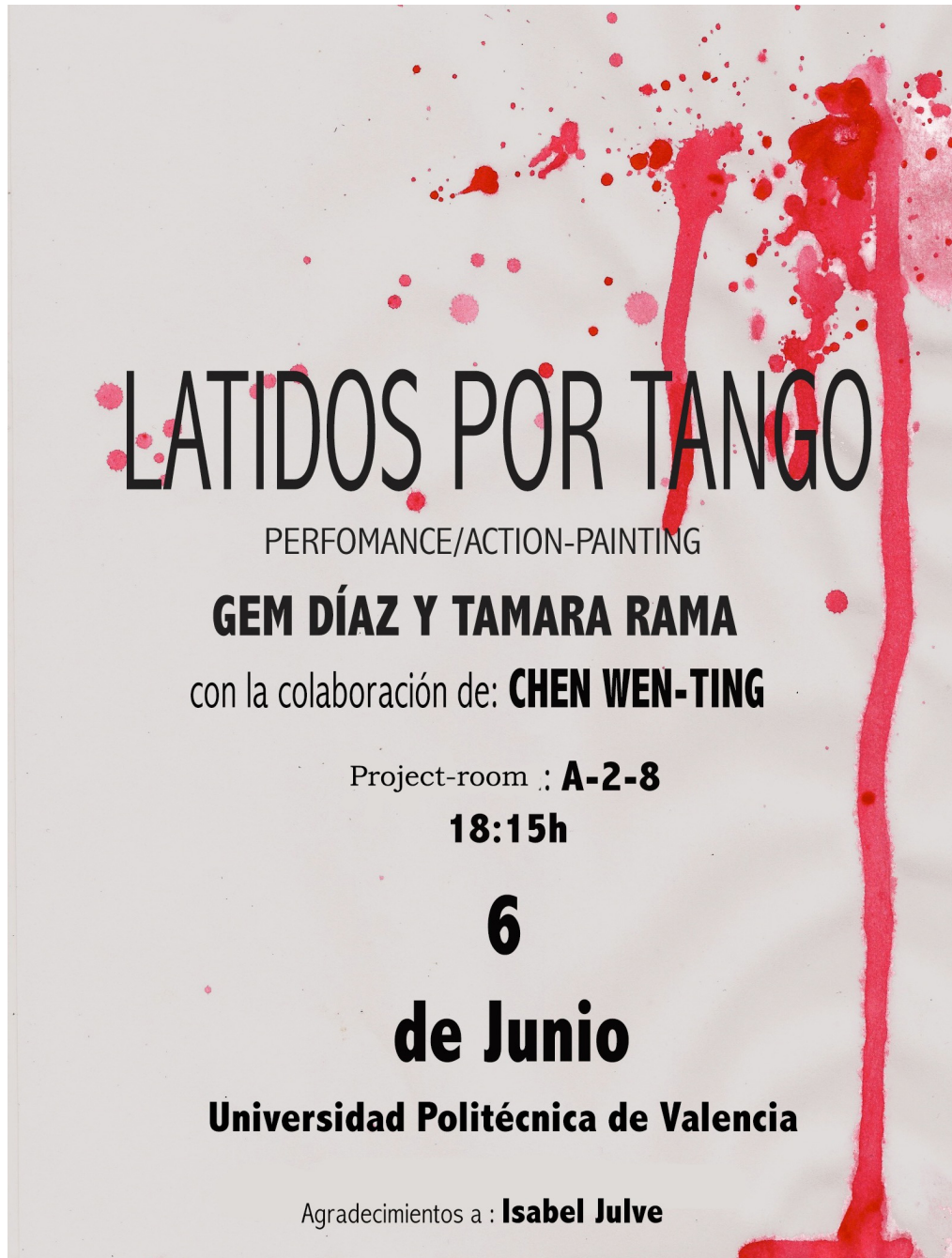
*Me despojo de mis males
Para ver un mundo nuevo,
Y en una cestita traigo
El dolor que aquí yo tengo.*

Isabel Julve.

Este tango es una aportación que realiza la conocida cantante de flamenco Isabel Julve y que escribe ella misma para esta acción.

6.5.2 Realización técnica

Para realizar la instalación se procede a cubrir el suelo y las paredes de la sala para protegerla con un plástico transparente. La iluminación se consiguió con varios focos de diferentes tamaños e intensidades y manipulada a través de una mesa de control de luces. Una vez esta realizada la base de la instalación se completa con los elementos necesarios para la acción como una silla, unos zapatos con los que luego se realiza el baile y una cesta de mimbre que alberga el corazón real.

(fig 30) *Latidos por tango* (Cartel). Imagen Digital, 2013.

6.5.3 *Latidos por tango*. Instalación

(fig 31) *Latidos por tango* (Instalación). Performance, 2013.

(fig 32) *Latidos por tango* (Instalación). Performance, 2013.

6.6 No estoy. Performance

6.6.1 No estoy. Descripción y concepto

No estoy es una acción que fue realizada en la sala Las Naves (Valencia) en Junio del 2013. En esta performance la importancia reside en el recuerdo de mi abuelo. La acción comienza sacando de mi boca un largo hilo negro de gran longitud, que tiene en un extremo una aguja, tras sacar lentamente este hilo, que provoca la sensación de salir de dentro de mis entrañas, sujeto con fuerza y desafiante la aguja con la punta de mis dedos, un fuerte grito desgarrador rompe el silencio que se había creado durante el procedimiento de sacar de dentro de mi boca el hilo. La aguja, que todavía sujeto con fuerza termina clavada en mi corazón (esto se realiza mediante una preparación previa, en la que no salgo dañada, sino que se busca el efecto visual) provocando que mi camiseta blanca se tiña justo en esa zona de rojo, remitiendo a un dolor emocional y al concepto de teñir al que hemos estado aludiendo en otras obras. Para finalizar la acción, recito un breve poema que escribí en el año 2008 titulado *Tu*.

Tu

*No era el momento,
pero llegó.*

*No vivo,
pero sueño.*

*No siento,
Pero duele.*

*No estás,
No estoy.*

Poemas enredado 7#³²
Gem Díaz

Con esta acción remito a la memoria y a la muerte. En este caso, mi alma se manifiesta de forma metafórica saliendo de mi a través del hilo negro que ya por su color tiene fuertes connotaciones que aluden a lo fúnebre.

³² Díaz Gem, Poemas sin publicación extraídos de apuntes y bocetos.

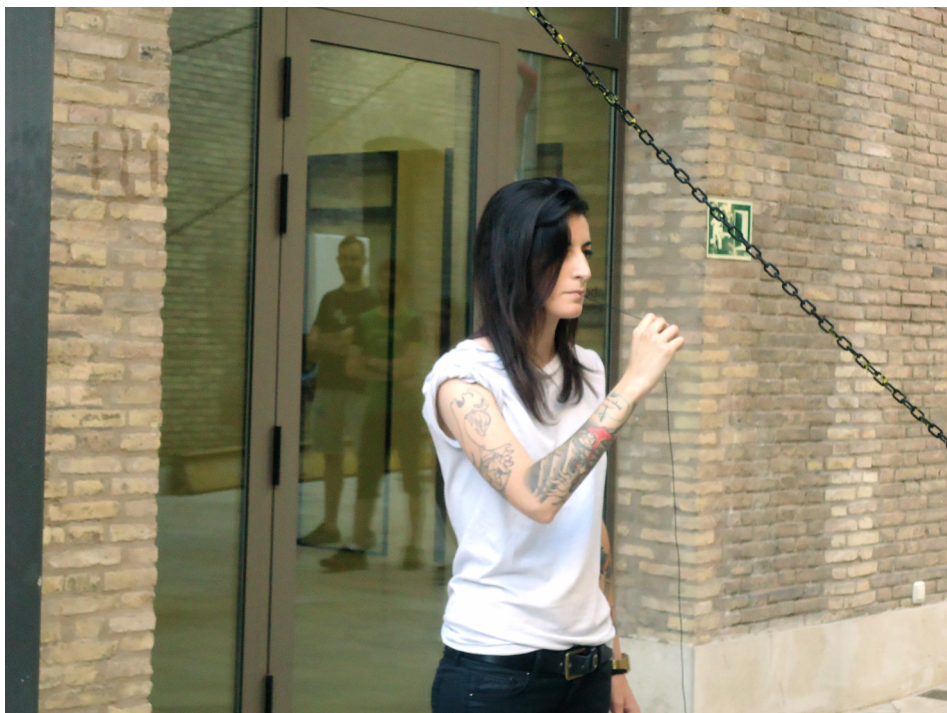
6.6.2 Realización técnica

La realización técnica en este caso es muy sencilla, se introduce un hilo negro en la boca y se tira de él lentamente, al pinchar con la aguja en la parte de mi cuerpo donde se encuentra el corazón mi camiseta blanca se tiñe de rojo, esto se consigue con la preparación previa de una bolsa llena de agua teñida de rojo y sujeta debajo de la camiseta, se intentó realizar esta acción sin este componente, perforando directamente mi cuerpo con la aguja pero el resultado no era casi perceptible para el espectador y por eso se optó por preparar este sistema.

(fig 30) *No estoy* (Imagen digital), Las Naves Valencia, 2013.

6.6.3 No estoy. Obra

(fig 34) *No estoy*. Performance. Las Naves, Valencia, 2013.

(fig 35) *No estoy*. Performance, Las Naves, Valencia, 2013.

(fig 36) *No estoy*. Performance, Las Naves, Valencia, 2013.

6.7 *Au revoir mi vida*. Performance

6.7.1 *Au revoir mi vida*. Descripción y Conceptos

Au revoir mi vida, es una acción realizada en la Catedral Notre Dame (Estrasburgo) en Junio de 2013, el concepto que se persigue con esta performance es el suicidio de mi cuerpo y la liberación de mi alma, a través de una sencilla acción que se centra en un flash back que recrea el momento en el que mi cuerpo tras saltar de lo alto de la catedral es abandonado por mi alma y esta escapa libre. La acción se desarrolla como un flash back que remite al recuerdo, por lo tanto todo ocurre al contrario, jugando con la idea de que el espectador imagine lo sucedido.

La acción comienza con un recorrido a la inversa en una de las calles de Estrasburgo, mi cuerpo se desplaza lentamente hacia atrás, intentando recrear todos los movimientos al contrario que en un desplazamiento hacia delante, lentamente el recorrido detiene mi cuerpo justo enfrente de la fachada de la catedral que en ese instante, esta siendo iluminada por un popular espectáculo de luces que se celebra en la ciudad al caer la noche, al llegar me detengo y señalo lo alto de la catedral, poco a poco voy cayendo al suelo hasta terminar tumbada, dando a entender que he caído de lo alto del enorme monumento. Si nos detenemos e intentamos entender que se trata de una acción a la inversa, al observar el contrario nos daremos cuenta de que la acción real comenzaría desde mi caída y que mi cuerpo ya estaría muerto cuando este se levanta y señala lo alto de la catedral y que posteriormente, se desplaza hacia una calle de esta ciudad francesa, por lo tanto al pensar en esta acción a tiempo real, en ese momento en el que mi cuerpo muerto camina por las calles se trataría de mi alma, la que tras caer señala con ironía lo alto de la catedral dejando ver que ese es el lugar desde donde decide saltar minutos antes y acabar con su vida.

Con esta acción pretendo mostrar que mi alma y mi cuerpo se separan a través del suicidio, que metafóricamente se refiere a un suicidio emocional, un acercamiento hacia los que ya no están, crear y vivir un momento único y emotivo e intentar acercar al espectador mis emociones.

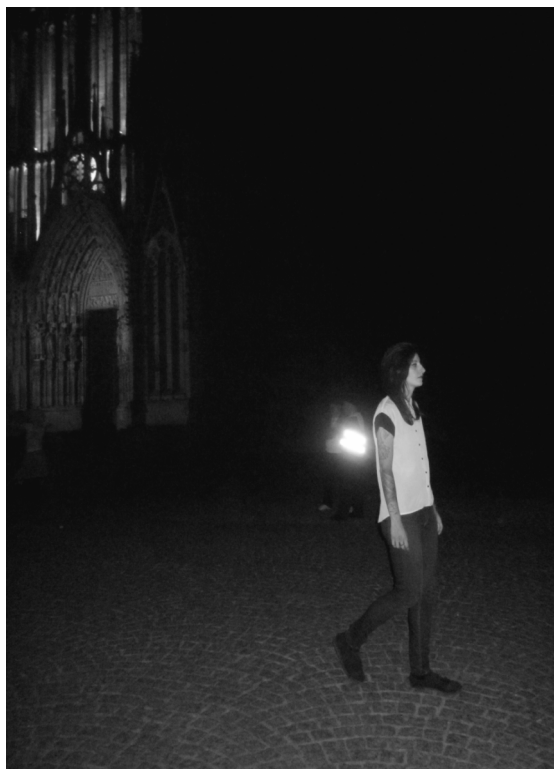
6.7.2 Realización técnica

El primer paso para la realización de esta acción fue la localización exacta y el tiempo en el que se iba a presentar esta performance. Aprovechando mi estancia en Estrasburgo (Francia), decidí realizar la acción enfrente del lugar más popular que es la Catedral de Notre Dame y elegí el instante en el que se concentraba en esa plaza miles de turistas para contemplar un popular espectáculo de luces en la fachada de este monumento, provocando así un momento de confusión en el espectador, ya que por un instante mi acción parecía formar parte del espectáculo. Una vez localizada la zona, elegí el vestuario donde el blanco y el negro eran los protagonistas. La acción no requería ningún elemento, se centra en la presencia del cuerpo como elemento visual principal.

6.7.3 *Au revoir mi vida*. Obra

(fig 37) *Au revoir mi vida*. Performance, Estrasburgo, 2013.

(fig 38) *Au revoir mi vida*. Performance. Estrasburgo, 2013.

(fig 39) *Au revoir mi vida*. Performance, Estrasburgo, 2013.

(fig40) *Au revoir mi vida*. Performance. Estrasburgo, 2013.

7 Reflexión personal y Conclusión_

Es cierto que cada persona tiene un pensamiento o una creencia diferente acerca del alma. Este pensamiento, probablemente venga precedido por la educación y el contexto en el que cada individuo ha crecido y se ha formado, en el que vive y se relaciona.

En mi opinión, lo que llamo aquí mi alma es un contenedor de mis propias emociones, lo que me ayuda a digerir en ocasiones sentimientos o a exteriorizarlos, la que me ayuda a conectar con las emociones de otras personas.

Como algunos filósofos, también pienso que el alma se enriquece y desarrolla la sabiduría del individuo, podría afirmar con mis propias palabras y con mi opinión y punto de vista personal, que cuanto más sabia creo poder ser más puede llegar a serlo mi alma y que cuanto más enriquezco mi alma, más podré serlo yo, por ello, considero una necesidad del ser humano aumentar diariamente su sabiduría, aunque también pienso que este proceso se produce de forma inconsciente, todos los días nos enriquecemos de nuevas experiencias y por ello, el paso del tiempo, pese a ser nuestro acercamiento al fin de nuestros días también es el acercamiento a un conocimiento superior.

Resulta paradójico, aunque me parece que es así, el camino es aumentar la sabiduría para después incorporarla y no ser conscientes de ella, ya que ningún sabio sabe que sabe realmente y de ese modo, acercarnos al fin de nuestros días, es decir, parece que sólo llegamos a disfrutar de esa sabia recompensa por todo lo vivido unos pocos años de nuestra vida o quizás nunca y relacionando esto con el tema del alma, lo que pretendo es conseguir llenar mi cuerpo de un alma rica para perderla en mi muerte.

Es por ello que me planteo si realmente mi alma irá a alguna parte cuando llegue ese momento, si tanto esfuerzo por conseguir llenar ese contenedor de emociones, de experiencias, de vida, finalmente expira del cuerpo humano, si pese a nuestros anhelos el alma expira para permanecer y reunirse con otras, para desaparecer y desintegrarse definitivamente.

En este tema influyen directamente las religiones y las creencias presentes en el pensamiento de la mayoría de los seres humanos, en mi caso como en muchos otros, la educación se ha basado en el cristianismo y por ello, debería esperar que mi alma se encontrara con Dios en el fin de mi existencia, pese a ello mi pensamiento es contrario a esta posición, se podría decir que mis pensamientos acerca de la vida después de la muerte, no pertenecen a estrictamente a ninguna religión ya que, parte de mi, quiere creer que mi ya mencionado contenedor de emociones, tiene una utilidad o una función más allá de la vida, pero la razón juega constantemente un pulso contra mi creencia, por lo tanto mi conclusión acerca de este tema, es que no tengo conclusión y que si en la batalla pierde la razón la lucha por enriquecerme diariamente durante mi vida habrá valido la pena.

En cuanto a la conclusión sobre este proyecto artístico que se desarrolló con la idea de encontrar personalmente algo espiritual dentro de mi cuerpo, a lo que decidí llamar alma, creo haber encontrado una intensidad cercana a mi intención comunicativa en la serie de dibujos que muestran el desgarrar del cuerpo buscando este fondo conceptual, sabiendo desde un principio el riesgo de intentar explicar algo tan personal y tan complicado en cuanto a las connotaciones que tiene la palabra "alma" para cada individuo y las interpretaciones que cada uno podría hacer en torno a este tema, pudiendo crear confusión en el espectador para invitarle a preguntarse por esto.

Pese a ello decidí seguir adelante con este proyecto, y no sólo pretendí llevarlo al campo del dibujo, para expandir este concepto a otras disciplinas artísticas he profundizado en la video danza y la performance, con resultados satisfactorios que me han abierto a nuevas maneras de expresión. *Autopsia*, el autorretrato y el tema del alma reúnen conceptos y soluciones formales que no terminan en este proyecto, sino que, son el comienzo de muchos otros proyectos artísticos.

8 Bibliografía consultada_

AAVV, ***El libro de los símbolos***. Editorial Taschen, 2011.

AAVV, ***The Upset: Young Contemporary Art***. Editorial: Die Gestalten Verlag, 2008.

Aristóteles, ***Acerca del alma***. Editorial Gredos, 2010.

Bataille Georges, ***El erotismo***. Editorial Tusquets, 2007.

Baudelaire Charles, ***Las flores del mal***. Colección Millenium, 1999.

Berguer John, ***Sobre el dibujo***. Editorial Rutika, 2012.

Didi Huberman G, ***Venus rajada: desnudez, sueño, crueldad***. Editorial Losada, 2005.

El diario de Frida Kahlo un íntimo autorretrato. Editorial La vaca independiente, 1995.

Frazer George James, ***La rama dorada***. Editorial Fondo de cultura, 1890.

Hope Jane, ***El lenguaje del alma***. Editorial Blume, 2003.

Jung Gustav Carl, ***Los arquetipos y lo inconsciente colectivo***. Editorial. Trotta, 2002.

Pizarnik Alejandra, ***Poesía completa***. Editorial Lumen, 2005.

Platón, ***Fedón***. Editorial Alianza, 2000.

Sarah Simblet, ***Anatomía para el Artista***. Editorial Blume, 2002.

Valerià Cortés, ***Anatomía, academia y dibujo clásico***. Editorial Cátedra, 1994.

Archivos digitales

Steinberg Delia, ***El alma de la mujer***, Nueva Acrópolis, documento pdf.

