

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

EI SER ENFERMO Y EL SOCIAL

ISIDORA SERRANO SÁEZ

Ensayo crítico presentado a la Facultad de Artes de la Universidad Finis Terrae, para optar al grado de Licenciada en Artes Visuales mención en escultura

Profesor guía Presentación de proyectos: Ignacio Nieto

Profesor guía de Taller de grado: María Elisa Aguirre

Santiago, Chile

2023

AGRADECIMIENTOS

Quisiera agradecer a mis profesores guía y de taller por aconsejarme, en especial a la ayudante Marykarla, quienes me ayudaron a confiar en mis decisiones y me impulsaron a crear. A mi madre por acompañarme y sustentar el desarrollo de mi carrera, mi mejor amiga Daniela por ser en quien siempre he podido confiar. Gracias a mi padre y a mi abuelo por heredarme su amor por el trabajo manual, la creación y el arte. A Raúl por estar dispuesto a escuchar mis problemas y leer mis escritos, con interés y dedicación, recordándome el valor que tiene mi trabajo. A los profesionales de la salud que me dieron una segunda oportunidad de estar viva. Amigos, familia, compañeros, cada persona en mi vida que me nutrió de conocimientos y llenó mi vida de amor, los tengo presentes incluso si no los menciono, tienen un espacio en mi corazón.

Un gran reconocimiento a la Escuela de Obstetricia de la Universidad de Chile que hicieron este trabajo posible al entregarme el mobiliario médico y por supuesto a Marisa Villagrán quien lo organizó todo.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN.....	3
INTRODUCCIÓN.....	4
TRABAJO DIALÓGICO.....	5
1.1 Contextualización.....	6
1.1.1 Experiencia de la autora y la enfermedad.....	6
1.2 La representación como problemática histórica	7
1.3 La corporalidad y su importancia en la creación.....	10
1.3.1 Sobre lo protésico.....	10
1.3.2 Discapacidad.....	10
1.4 Sumario.....	11
METODOLOGÍA.....	13
2.1 Fundamento teóricos.....	13
2.2 Método.....	15
ANÁLISIS.....	15
3.1 Reflexiones del proceso.....	15
CONCLUSIONES.....	19
4.1 Sumario.....	19
4.2 Percepciones y proyecciones.....	19

RESUMEN

Este es un ensayo en el que se investigará la relación entre el arte y la enfermedad, con el fin de poner en perspectiva las vivencias de la autora en contraposición con la comprensión

social de lo enfermo de manera constante, para que no se transforme en una mera narración personal. Busca acompañar la creación artística, para reflexionar del por qué o cómo se transmite, qué decisiones se toman en el proceso con respecto a la materialidad y se entiende la necesidad de conectar con ella. Por lo que comprende el problema de la representación en las obras de arte, especialmente cuando se toman en cuenta los imaginarios colectivos el cómo se asocian conceptos unos con otros para crear atajos y llegar a conclusiones de manera simple. De esta misma forma se profundiza en la necesidad de comprender la multiplicidad de experiencias que se pueden dar en contextos similares que son válidas, complementarias y enriquecedoras para la comunidad para que se comprenda un espectro más allá de solo lo estereotipado. Para esto se decide hacer una instalación compuesta de radiografías, mobiliario médico y una prótesis de retazos de metal.

Palabras clave: Arte, enfermo, discapacidad, representación, instalación.

ABSTRACT

This is an essay that examines the relationship between art and illness, with the aim of putting the author's experience into perspective in relation to the social understanding of illness, so that it does not become a mere personal narrative. It seeks to accompany artistic creation, to reflect on why or how it is transmitted, what choices are made in this process with regard to materiality and the need to connect with it. In this way, it understands the problem of representation in works of art, especially when it comes to collective imaginaries and how concepts are linked to each other in order to create shortcuts and reach conclusions in an easy way. In the same way, it explores the need to understand the multiplicity of experiences that can occur in similar contexts that are valid, complementary and enriching for the community, in order to understand a spectrum beyond the stereotypical. To this end, it was decided to create an installation consisting of X-rays, medical furniture and a prosthesis made from scrap metal.

INTRODUCCIÓN

Para este ensayo se utiliza la cicatriz como figura retórica, ya que se identificará como la experiencia de una acción violenta que deja una marca en muchos casos irreversible, que permite que quede un cambio permanente en el objeto aplicado, independiente de la potencialidad de

curarse, para investigar el trauma que implica la marca. De esta forma, se usará para vincularlo con las experiencias hospitalarias con el cáncer de la autora, lo que es un proceso de decantación y curación de esas fisuras que deja en la persona, ya que, el arte y la enfermedad tienen un vínculo fundamental para la sociedad siendo no solamente una herramienta de expresión, sino que además, permite la representación, la reflexión y contraposición de temáticas que generan una investigación de la colectividad. Los materiales con los que se trabajará serán acorde a la experimentación práctica, por lo cual está sujeto a cambios procesuales, al ser un proyecto escultórico se tendrá un especial cuidado en la materialidad y se representa el proceso de cambio que genera un agente externo porque las personas también se moldean por los traumas. Así, dando por hecho que toda patología deja algún tipo de herida, se le consigna un espacio al cuerpo no ideal, el sufriente que se encuentra en la realidad, con la potencia de los nuevos lenguajes de la representación.

Para poder comprender lo enfermo se debe partir por entender lo que implica la salud, la cual es definida por la Organización Mundial de la Salud [OMS] como el “estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (como se citó en Valenzuela, 2016). Se puede entender que estar enfermo o mal no solo contempla el malestar físico, existen otras aristas que deben ser tratadas para alcanzar el cuerpo pleno, la salud se aborda no solo como el bienestar, sino que desde una perspectiva social, por eso es integral y contempla múltiples profesionales de la salud. Gracias al texto de Valenzuela se puede entender que esta es la definición más cercana a lo que implica el ser integralmente sano en general, dado que ha cambiado a lo largo de los años el cómo se comprende, tiene un vínculo con el contexto histórico-social, es susceptible a cambios en el futuro, e incluso desde cada área de trabajo se comprende diferente porque se limita a su campo de estudio. Un ejemplo de esto es la evolución de la comprensión médica-social en el campo de la psiquiatría, donde pasó a entenderse como alguien con una enfermedad mental no necesariamente tiene conciencia de sus acciones, por lo cual no obra mal a propósito, como lo es el trastorno obsesivo compulsivo, la bipolaridad, entre otras. Al informarse como sociedad con respecto a las afecciones que rodean al ser humano se puede entender a los pares.

Antes de continuar con el cuerpo de la lectura es necesario adelantar que este ensayo usa pasajes escritos en primera persona, para ejemplificar la misma temática de este, la experiencia del individuo en contraposición de las concepciones sociales, ya que es parte fundamental de su investigación y desarrollo. Por esto se debe tener en cuenta que hay un traslado desde lo académico formal a la narración personal, ya que no se puede coartar el peso que tiene la experiencia como archivo para el discurso. Se respalda con las teorías que utiliza para formar su análisis que son: el construccionismo y el constructivismo.

TRABAJO DIALÓGICO

1.1 Contextualización

1.1.1 Experiencia de la autora y la enfermedad

En mi experiencia personal me vinculé con la enfermedad por medio del Osteosarcoma que tuve en la pierna derecha específicamente en el fémur distal, lo que causó que tuviera que hacerme quimioterapia y amputar la zona afectada por el cáncer. La posición del tumor estaba muy cerca de la articulación por lo que se tuvo que reemplazar toda la rodilla por una de titanio conservando solo la piel y músculo exterior de ella, lo que me genera molestias crónicas. Por esto tengo una cicatriz de unos treinta centímetros la cual no es menor y su proceso fue, es y va a ser de gran impacto en mi vida cotidiana no solo por su notoriedad, sino además, cada cinco o diez años el metal debe ser cambiado por lo que hay que abrir mi pierna generando de nuevo la lesión. Además del dolor de ver tu cuerpo atravesar cambios físicos, está también lo psicológico de un paso hospitalario oncológico infantil donde la muerte de otros por la misma dolencia era diario como experimentar tu propio funeral constantemente, especialmente en niños, ver la luz y energía agotándose en sus ojos era desmoralizante ya que, solo se puede culpar algo tan aleatorio como la genética un espasmo, una mala conjugación de factores que no tiene razón de ser, una mera suerte que afecta a seres que no han crecido lo suficiente como para tener su propio karma. A todo esto le sumo el miedo a la pérdida de mi miembro por completo, porque puedo romper

mi prótesis o el resto de mi hueso en una mala caída que cause que no puedan volver a instalarla o que simplemente el tiempo se me acabe y no se pueda volver a arreglar la existente.

Recuerdo el momento cuando me dijeron que tenía cáncer, porque a pesar de que lo discutimos con múltiples médicos e incluso pasamos por el área oncológica, mi cerebro decidió borrarlo todo y asumir que fue una palabra que jamás había escuchado hasta ese momento. Era como si mi pequeño cerebro no fuera capaz de entender la realidad y decidió omitir la información. Todos los días eran iguales de la casa al hospital, no tenía percepción temporal. Tal como mi cerebro decidió no comprender para protegerse mi cuerpo con el tratamiento había sido puesto en pausa para ahorrar las energías que la quimioterapia drena, dejé de ser una adolescente y me convertí en una infante convaleciente y dependiente, que estaba tan delgada que incluso no era capaz de caminar al baño de la casa sin cansarme. Enfermar era tener un cuerpo y una mente coartados, vivir en un tiempo inexistente, aislamiento y desconexión.

1.1.2 Aclaración de conceptos

Es importante tener en cuenta el estado actual del arte y el impacto del arte contemporáneo, “no designa sólo al arte que es producido en nuestro tiempo. El arte contemporáneo de nuestros días más bien demuestra cómo lo contemporáneo se expone a sí mismo (el acto de presentar el presente)” (Groys, 2009) el escritor con esto se aclara que este contempla aquello que acontecen a las personas en el momento de la realidad en la que se encuentra inscrito de la forma más directa y real posible, porque a diferencia de otras épocas no está sesgado por la religión de turno y la academia deja de coartar el arte que no tiene talento o no sigue las expectativas, ya que se encuentra con esta necesidad de representar el acontecer social. Dentro de este se encuentran los movimientos del arte objetual y conceptual. En el primero se utilizan materialidades que no crea el autor, pero que presenta una modificación por este para resignificarlas. El segundo es el cual el concepto traspasa la materialidad porque la obra es el concepto. Se puede entrever en estas mismas definiciones que existe un problema en el cómo representar y esto será de vital importancia para este ensayo.

El acumular es un acto fundamental para el desarrollo artístico de este trabajo, ya que desarrolla en gran parte un archivo para la creación o de este nace una obra, siendo la

investigación a partir de aquello que es perteneciente a uno el cómo se separa, escoge y organiza, lo que se encuentra. Porque de acuerdo a la autora Delle (2018) el archivo y el arte están vinculados por medio de la necesidad del arte de trabajar con la memoria, problema que se plantea con frecuencia en América Latina, con el fragmento y piezas restantes, lo marginal. Este no trata de copiar la experiencia original más bien lo trae al ahora para darle un nuevo poder que está en constante cambio por su juego con la temporalidad y el tránsito de lo privado a lo público, además describe el uso de la imagen de detenidos como elementos de subversión, imágenes que visibilizan la ausencia de aquellos que se pierden. Por esto resulta de vital importancia para lo que se busca investigar el traspaso de aquella experiencia vivida que deja retazos como las cicatrices en el cuerpo, que a pesar de ser poco comunes se pueden exteriorizar para jugar con las experiencias de otras personas, como acerca y diferencia . El pasado deja memorias por medio de lo material que cuenta su historia.

1.2 La representación como problemática histórica

Las enfermedades y sus consecuencias no son algo nuevo en el mundo del arte puesto que este siempre ha sido un reflejo de la sociedad, sus costumbres, sus creencias, sucesos históricos, la forma en la que ven el mundo o cuál es la versión que se quiere tener. En el caso de las enfermedades se pueden encontrar ejemplos de representaciones en diferentes épocas algunas tan antiguas como las halladas en Egipto las cuales tenían extremidades inflamadas mostrando enfermedades que existían en la época. Incluso están presentes en culturas al otro lado del mundo en vasijas precolombinas que muestran malformaciones faciales como labio leporino. Esto continúa ya que hay obras de siglos posteriores que tocan enfermedades consideradas como desagradables como es la tiña, la lepra o aún peor la peste negra, la cual tuvo un gran impacto en la humanidad en aspectos socioeconómicos y culturales. (Seoane, 2019). Siendo testimonios de lo que ocurría en las diferentes eras con los que se puede comprender de mejor manera las interacciones sociales. Estos ejemplos se rigen por la idea de lo representativo o sea volver a presentar algo que existía previamente siendo imágenes directas de personas o partes de ellas con una dolencia, debido a las limitadas formas que toman las obras. Se puede observar en el cuadro la imagen de la virgen y los cuerpos moribundos tirados que dan a entender que el sufrimiento es tal que una deidad debe descender de los cielos, para conceder su gracia (figura 1).

Figura 1 *San Roque entre las víctimas de la peste y la Virgen en la Gloria*. Jacopo Bassano 1575. Pinacoteca de Brera, Milán.

Visibilizar el dolor quita estigmas a las enfermedades, les saca el aspecto mítico para hacerlas más reales y alcanzables con las que el espectador se puede sentir identificado, ya que, es algo natural en los humanos el generar conversaciones que pueden ayudar a las personas que atraviesan dolencias a tener nuevas perspectivas de ello. Como lo hacen artistas como Frida Kahlo que trabaja su discapacidad, un gran ejemplo de esto es su obra *La columna rota* (1944) que se puede apreciar en la figura 2, donde se ve un autorretrato de ella con un torso abierto dejando expuesta una columna arquitectónica en pedazos jugando así con el doble significado de la palabra, toma de manera no literal la representación usando un objeto con la capacidad de comprenderse de manera diferente por medio de la lengua. Lo que hace la pieza más profunda ya que, se comprenden más aristas de la creadora y los problemas que enfrenta. Este fenómeno lo explica el autor Arechavala “El arte rompe, fragmenta, fisura la cotidianidad para permitirnos insertarse en ella con nuevas perspectivas, nuevas visiones, a través del ojo que nos presta el

artista” (2019, p.3). Ver el mundo que presenta el ente creador es entrar en su interior y explorar su unicidad incluso en los temas más comunes y generales.

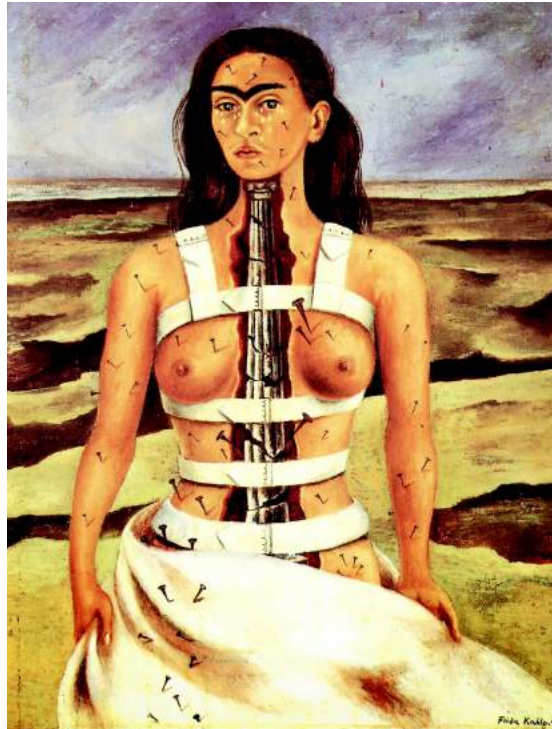

Figura 2 *La columna rota*, Frida Kahlo, 1944
imagen del sitio historia/arte

Por otro lado, cuando las representaciones corporales crean realidades pueden ser utilizadas para imponer estándares de belleza inalcanzables, creados por imaginarios colectivos o por industrias en búsqueda de exacerbar cánones imposibles de alcanzar por los individuos. Ejemplo de esto, es la representación de las mujeres en la historia, donde hemos sido constantemente presionadas a lucir de cierta manera por diferentes medios los cuales no nos hacen sentir identificadas de forma correcta. Cuerpos delgados, pieles perfectas, medidas correctas, humor perfecto, entre otros son los aspectos en los que no cuadra un organismo con una patología siendo los más batalladores por la mujer contemporánea, que al rechazarlos lentamente se les ha hecho menos vendible y por tanto de menor peso. Una de las aristas menos conocida es el desempeño del género en el arte en donde se espera de ellas aparecer como meras masas inertes a la vista masculina: objetos sin alma que solo pueden caer en categorías prediseñadas específicas tales como cuidadora, bruja y un ángel inocente, ya que no son más que un personaje secundario, rezagadas a la relación que sostienen con un hombre. Por eso el abrir

espacios a las mujeres y el cómo identificarse ha sido de brutal importancia para acercarse a la diversidad que contempla el género (García, 2009).

1.3 La corporalidad y su importancia en la creación

1.3.1 Sobre lo protésico

Como Frida, también investigo mi propia corporalidad, ya que después de todo mi cuerpo enfermo se atacó a sí mismo al punto que la única solución fue amputar la zona afectada a la fuerza dejándolo incompleto y para siempre separado por un metal en constante estado de cicatrización. Mi pierna es un ente artificial que no puede existir sin la compañía de la prótesis. Estas también tienen su propia unión con el arte, por ejemplo otra mujer artista que las desarrolla es Anna Coleman que para la primera guerra mundial manufacturaba máscaras a los soldados afectados que imitaban los rostros que tenían antes de sus mutilaciones (Pintor et al. 2022). Las implantaciones médicas pueden tener un factor más allá de la mimesis que copia lo faltante, sino el aspecto creativo llamado diégesis, donde se imagina qué es lo que hay que recrear porque quizás nunca existió por malformaciones o porque la persona decide activamente que lo que quiere en su cuerpo es una nueva parte de su identidad que puede controlar y resignificar a su gusto como describe el protesista Cordova en la charla En ausencia (Cordova et al. 2023). Por esto al ser poseedora de una y eventualmente una amputada de pierna, me siento en el deber de averiguar lo que significa para mí, el tener un miembro artificial al cual puedo resignificar o apreciar de una nueva manera.

1.3.2 Discapacidad

Por otro lado, la discapacidad se entiende como un concepto en constante evolución y comprende las barreras que deben atravesar las personas con una deficiencia evitando que participen de forma plena de la sociedad. Si se comprende como una interacción con déficit se puede mejorar para crear mayor igualdad de condiciones (OMS y Banco Central, 2011). Bajo esta definición se puede entender que al educar y hacer conciencia para crear espacios diferentes

que sean accesibles, porque en muchos casos las personas se vuelven más discapacitadas por esa falta de cuidados, por esto influye mucho el ambiente en el que se encuentran. Para esto me gustaría dar el ejemplo del documental sobre Judith Scott una mujer con Síndrome de Down y sordera, que es no verbal por falta de cuidados de la institución en la que se encontró gran parte de su vida e incluso ignoraban el hecho que no fuera capaz de oír por lo que no se le pudo enseñar lengua de señas. Más adelante al estar al cuidado de su gemela, asistió al centro de *creative growth* desde finales de los ochenta hasta 2005 donde empezó su creación artística y quizás su forma de comunicación más profunda donde se dedicó a envolver objetos y crear esculturas, que no tienen nada que envidiarle a cualquier artista contemporáneo (Barrera y Peñafiel, 2006). Ella logra ser una artista de fama mundial no porque el centro le creara la habilidad, sino porque le dieron las herramientas y la comprensión para desarrollar un talento que podría haber sido pasado por alto de no ser por los espacios que otros adoptaron para entenderla.

En mi caso tengo una discapacidad motora que me impide me movilice con la misma facilidad que el resto, lidio con la invisibilidad, ya que no cumplo con los estereotipos de la persona discapacitada, no estoy amputada y no uso silla de ruedas ni ningún tipo de aparato auxiliar para la movilidad en mi día a día. Hay lugares accesibles como estaciones de metro que solo tienen máquinas para bajar sillas de ruedas y no están preparadas para otro tipo de persona con dificultad para subir o bajar escaleras. Es tanta la desinformación y la ignorancia que de manera personal me he encontrado en situaciones donde me han insultado por usar espacios resguardados tan simples como un asiento. Si bien entiendo que tengo privilegios en la misma comunidad, para el resto es suficiente con que parezca que no lo necesito para denigrar, no es necesario que las personas con discapacidad portemos una credencial en la frente para que se reconozca y trate con decencia, si alguien tiene una duda sobre el uso de un espacio puede preguntar. Por esto es necesario mostrar a las personas con discapacidades reales, para entender la discapacidad se debe saber que hay un mundo más amplio del que se imagina.

1.4 Sumario

Con todo lo anteriormente descrito se puede vislumbrar un conflicto que se encuentra de forma pasiva, el ser particular versus la colectividad (o el ser dentro de esta). Si bien esto es un

conflicto que ha existido desde que se crean las sociedades humanas, porque siempre hay un general y otredades, es un tema que a pesar que parezca trivial es de gran importancia y que abarca un terreno extenso y que puede llegar a ser muy complejo, por lo que este ensayo no profundizará más allá de lo pertinente. En este caso se diferencia el yo del exterior, que existe una diferencia entre aquello que se construye como sociedad en contraste a aquello que la persona particular comprende en su propia visión de los hechos. Dentro de la salud se entiende que personas con diagnósticos iguales o similares pueden tener vivencias radicalmente diferentes, lo cual no invalida que algunos tengan más o menos la enfermedad por calzar con más exactitud lo que se espera que vivan. Partiendo de la concepción de poner en discusión quién soy para que un otro lo comprenda

Entonces este ensayo busca que el espectador sea capaz de compartir de una vivencia, ya que los objetos al ser parte del cotidiano empiezan a tener diálogos entre ellos y con las percepciones al interactuar. Para lograr abordar todos estos conceptos en una sola obra, se decide crear una instalación que contempla, el yo dentro de lo social con las visiones de lo enfermo del mismo y el otro como sociedad fuera de lo particular con dos circunferencias que marcan la diferencia de ser interior a ser exterior. Dentro de la que se encuentra en el centro estará una prótesis creada en el proceso de diégesis hecha de retazos de fierro, rodeada de radiografías como archivo que separan la cosmovisión personal del círculo de afuera, que no tendrá límites visibles, se encuentran una serie de objetos colgados por cadenas tipo mobiliario médico que estará dividido, desarmado o trastocado de alguna forma para apelar a ese mundo que se comparte de aquello que se vive al enfermar. Lo que llevó a estas decisiones será explicado en detalle más adelante de este ensayo, al igual del porqué los objetos están manipulados de esa forma.

METODOLOGÍA

2.1 Fundamento teóricos

Para empezar se explicarán dos de las teorías que se seleccionaron para trabajar que son fundamentales para la comprensión del ensayo el construccionismo y el constructivismo; ambas tienen como raíz la búsqueda del conocimiento como un constructo, pero se diferencian en el

enfoque que toman, el primero siendo desde lo social y el último desde la psicología. Ambos son útiles para esta investigación por lo que los definiré en el mismo orden. El construccionismo tiene un énfasis en el lenguaje y la interacción social como foco principal para la construcción de una realidad, incluso llegando a negar una realidad exterior sin la visión conjunta de los sujetos. Por otro lado, el constructivismo se centra en la persona y cómo ésta mantiene su propia realidad en base a su perspectiva del mundo, que interactúa con un mundo exterior y adquiere el conocimiento y se desarrolla con él para finalmente hacerlo propio (Agudelo y Estrada, 2012).

El enfoque construccionista se vuelve esencial en mi proceso creativo, ya que me permite explorar la manera en que mis objetos artísticos se conectan con los imaginarios colectivos y cómo dialogan con lo que se comprende como lo enfermo. Ya que es algo que, como he explicado antes, es una experiencia universal que todos, de una forma u otra, enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Al momento de preguntarse qué características tiene un centro médico por ejemplo, solemos asociarlo al color blanco, pitos de maquinas, luces frías y brillantes, aspectos que son utilizados en la creación audiovisual como por ejemplo *Dead Ringers* de Cronenberg (1988) que utiliza la indumentaria para generar el ambiente de hospital para luego sumirlo en tonalidades rojas y darle un subtono macabro que acompaña lo torcido de la historia. Si no fuera capaz de alcanzar a los espectadores al presentar mis vivencias el trabajo no tendría sentido. Después de todo mi intención es provocar una reflexión profunda sobre la complejidad de las condiciones de salud adversas, que no solo afectan físicamente, sino también emocionalmente a quienes las padecen, así como a sus seres queridos que los acompañan en este proceso. Temática que a menudo, pasamos por alto la importancia cuando estamos o nos sentimos sanos, no por falta de experiencia, sino más bien por vivir en la comodidad de la ignorancia selectiva, a las cosas que parecen problemáticas.

Sobre el constructivismo, lo utilizo para apelar a esas experiencias personales que también crean una realidad en el ser, los cuales cambian “convirtiéndose poco a poco en personas capaces de manipular mentalmente objetos simbólicos en el ámbito de mundos hipotéticos y abstractos, tangibles e intangibles” (Ackermann, 2001, como se citó en Aparicios y Ostos, 2018, p. 116). Si dejamos de lado el común, a nivel personal podemos ver las mismas cosas y experimentarlas de formas diferentes, ejemplo de esto, una silla de ruedas que para mi representa, el nivel de discapacidad que tenía en mi pasado y que será eventualmente mi futuro,

por predisposición genética, por vejez o por falta de mi pierna. Otro individuo, puede encontrar en ese mismo objeto una memoria de un abuelo ya fallecido, creando una conexión sentimental diferente. Los objetos se pueden limitar a sus significados sociales establecidos, pero la persona los expande y juega con ellos, crea un nuevo imaginario, una nueva versión de obra para cada uno.

De eso se trata el trabajo de este ensayo, de ese juego entre lo que es, debería ser y cómo se percibe lo enfermo. Se presenta un caso real: el mío. Junto a su archivo sus datos duros, como se percibe y la propia versión de la realidad. Así, el espectador decide qué hacer con ello que le evoca mediante la creación de dos realidades paralelas, que se ven tanto de la teoría como en la práctica. El mundo interno y el social. Esto se puede entender de mejor manera con el texto de Barthes (1968), a pesar de estar orientado a la literatura también se puede utilizar para la obra artística, en el que explica cómo el autor muere al exponer su trabajo la creación vive más allá de lo que el autor pudo imaginar porque esta no depende de él, una vez terminada queda a la merced de los lectores/espectadores, para quienes el autor no es más que una anécdota, se ve trastocado por la cultura y el contexto en el que se encuentra, puede adquirir los valores sociales con el tiempo. Siendo así una multiplicidad entretejida que supera al creador. En este caso, implantó mi experiencia en la obra en sí misma para mostrar mi realidad poco común de manera consciente a la forma en la que se puede percibir, de esta forma a pesar de que las radiografías sean mías y tengan mi nombre sigue siendo parte de la anécdota que se espera que tengan estas herramientas médicas, algo no fundamental.

2.2 Método

El método que uso a lo largo de mi ensayo es la reflexión dialógica a medida que voy desarrollando tanto mi trabajo experimental como el escrito, puesto que este supone la conversación entre individuos dispuestos a cambiar, a reflexionar, a explorar sobre lo que acontece (Canabal et al, 2017). Esto comprende mi proceso creativo de mejor forma que otros métodos porque realizo ese diálogo conmigo, los materiales y mi obra, que está en constante cambio en disposición a lo que funcione mejor para lo que quiero expresar.

Para hacer esto posible, este ensayo cuenta con escritos que narran los trabajos que se realizan desde principio de año qué cosas se hicieron reflexiones qué emociones salen a flote, por qué utilizaron técnicas de arte contemporáneo o porqué no y si se debería seguir ocupando alguno de esos métodos, para así realizar una introspección que ayuda a crear un camino para saber cómo continuar la experimentación. Acompañado por una bitácora física que funciona como un *scrapbook*, con recortes de los diferentes dibujos que he realizado en diferentes libretas, los escritos en el transporte público, imágenes, pruebas visuales, radiografías y todo tipo de dato relevante. Es básicamente una recolección de cada pequeño pensamiento que surge en torno al trabajo que funciona para llevar registro del día a día y poder traspasarlo como base para el diálogo siendo consciente de lo que se realiza y porqué.

Figura 3 fotografías del *scrapbook* cortesía de la autora 2023

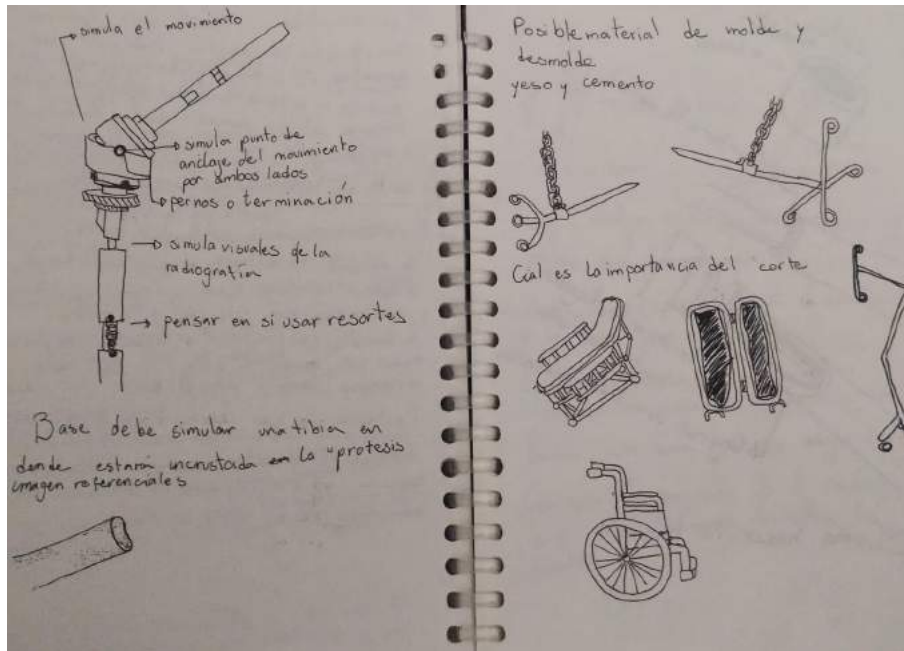

Figura 4 fotografías del *scrapbook* cortesía de la autora 2023

ANÁLISIS

3.1 Reflexiones del proceso

Como ya se estableció en este ensayo, al buscar representar mejor la enfermedad en el arte se encuentra el problema de la representación en sí misma, ya que el qué y el cómo son parte de la creación artística en especial de la escultura, si se tiene en cuenta que esta puede abarcar corrientes como el arte objetual con la exposición de un tema sin ser explícito, que puede abarcar un mayor número de vivencias relacionadas, los objetos tienen un valor que sobrepasa el para qué se crearon porque tienen una potencialidad de transformarse en base a la interacción social que se tiene con estos, una mejor explicación de este fenómeno se encuentra en el escrito de López quien aclara que

Este concepto proviene de la teoría del actor-red desarrollada principalmente por Latour en la década de 1980, en la cual propone, en términos muy elementales, que el mundo

natural y social son el producto de redes de relaciones entre actantes (objetos, sujetos, máquinas, animales, microbios, ideas, textos, artefactos, minerales, etc.) que participan activamente y sin jerarquía entre ellos. Como ejemplo de ensamblajes entre actantes y su capacidad de agencia (2021, pp. 27)

Un ejemplo de esto llevado a la práctica del arte se puede presenciar en el urinario de Duchamp (1917), quien coloca este elemento cotidiano en una galería, desarmado alterando sólo su posición, al ser considerado de bajo nivel, de uso público, sucio y desagradable plantea una crítica al arte académico de esa época, captando así la importancia de la materia y el valor que tienen los objetos en la cultura, son capaces de narrar historias con su mera existencia.

Por otro lado en el proceso de mi investigación partí con la creación de objetos de arcilla, los cuales representaban las diferentes etapas de una cicatrización imitando mi proceso las texturas que se producen después de mis operaciones en la pierna con el tiempo, todo esto en conjunto de corchetes que también son utilizados en procedimientos médicos. Agregando un factor más fantástico desde lo psicológico, ya que habían dos líneas que podían seguir las piezas; una donde se trataban y se curaban dejando una cicatriz sana mutando su forma para transformarse en algo diferente, la otra donde no se cuidaban destruyéndose a sí mismas. Así planteando que la preocupación por la enfermedad puede causar un cambio positivo en la persona impactando su ser, por otra parte se encuentra el descuido que lleva al daño irreparable del ser. Las figuras en las que estaban instaladas estas heridas eran figuras geométricas que buscaban alejarse de la copia al cuerpo orgánico sufriente, para no caer en la simpleza de crear solo la imagen del dolor en cuanto a que se compara con el viviente. Aún teniendo todo esto en cuenta no fue suficiente para tener contacto con los espectadores de la forma que buscaba, todavía se sentía como una experiencia que se puede entender solo con una lectura de textos como este en vez de que la escultura se exprese por sí misma.

Al tener en cuenta la importancia de la materialidad en la representación para realizar este trabajo se busca utilizar el mobiliario médico ya sea retocados, desarmados, cortados, para lograr apelar a la experiencia hospitalaria común que provocan estos objetos al ser reconocibles. Es fundamental hacer partícipe al espectador, que completa lo que los objetos insinúan sin

necesidad de explicar la razón de ellos, sintetizando con sus propias experiencias lo presentado. Contrastando con mi experiencia ya que la intervención de los objetos tampoco es al azar, se espera crear piezas que demuestren lo rotos que están, que es como me sentía con mi enfermedad y discapacidad, como un juguete roto que no encaja que no tiene utilidad. Al fin y al cabo de los objetos que utilizo son rescatados de hospital donde son dados de baja y esperan ser botados o desarmados para utilizar sus partes para repuestos, y les vuelvo a dar un significado o un uso al convertirlos en una obra incluso estando más estropeado aún. En este caso logré conseguir: camilla, silla de ruedas, porta máquinas, lámpara y taburete giratorio de consulta, biombo, porta suero, entre otros. Todos los cuales usé en mi proceso de recuperación o tratamiento, y son usados por la mayoría que tienen o han tenido algún procedimiento médico. Así se genera el intercambio de vivencias por medio de la escultura creando la experiencia colectiva del dolor de la enfermedad entre creador y espectadores.

Decidí quedarme con la suspensión de los artefactos como principal enfoque, porque la posición de los objetos escultóricos puede ser un factor para la lectura de ellos. Al cambiar su posición original se le logra quitar la cotidianidad de los ambientes en los que se encuentran usualmente, que es lo que sucede con el ejemplo de Duchamp anteriormente explicado. Para el caso del colgar se utilizará al escultor Demian Ortega como referente principal, porque él usa este método de manera sublime es capaz de detener el tiempo de sus instalaciones, dando la sensación de encontrarse justo antes de que desarrolle un evento importante, que los objetos se caigan, que ataquen a alguien o que se terminen de armar como sucede en *Controller of the Universe* [controlador del universo] (Figura 5). Bajo esta misma línea los objetos que se presentarán en la suspensión serán una memoria detenida en el tiempo, lo efímero de la vida que pende de un hilo que puede cortarse en cualquier momento aún más en la enfermedad, como también te ata a la vida por medio de los artefactos médicos sin los cuales no existirías. También consideré las cadenas como medio, ya que tienen el elemento discursivo del encadenar que te atrapa sin tener en cuenta tu voluntad pero al ser dependiente de este elemento el no caer se vuelve la única línea de supervivencia. Un gran ejemplo de este uso en pos de la narrativa es la obra *Colored sculpture* [escultura coloreada] de Jordan Wolfson (2016) el cual presenta una marioneta gigante desgastada colgado con cadena en vez de los hilos que suelen estar puestos en cabeza y extremidades que dan la sensación de vida a los muñecos, que suenan con cada movimiento sin sobre explicar su uso para entender el maltrato que presenta la obra. Por lo

anterior se decidió generar un híbrido entre ambos conceptos y generar una cadena flotante que pareciera cortada, está unida al objeto pero tiene una continuación de alambre del color de la habitación.

Imagen 5 Damían Ortega, *Controller of the Universe* (2007) herramientas encontradas y alambres, Foto: Belén de Benito. Cortesía del artista y kurimanzutto, Ciudad de México y Nueva York.

A pesar que tuve mejores resultados con la metodología del arte contemporáneo objetual, siento una falta de conexión personal con la obra que no me generaba la creación de mi propia escultura por medio de trabajo o experimentación con los materiales a un nivel mayor. Generar una pieza propia logra que exista una parte con mis códigos propios, más allá de lo que se ve como enfermo en la sociedad. Para lograr un balance entre aquello que quiero que el resto entienda o experimenta versus el archivo de como me siento o me sentí. Por esto cree una prótesis con restos de metal ya que, mi experiencia se encuentra en cada pieza que busqué, en cada unión que generé entre ellas, en la traducción de objeto existente a mi visión de este.

Enfatizando así la mencionada anterior necesidad de búsqueda de autoconocimiento mediante la creación y generar una diégesis. Además del uso de radiografías en suspensión para que no exista duda al abordar el archivo, como parte de la creación , como parte de la creación. ya que la radiografía es aquello que deja ver una realidad oculta a simple vista un malestar que no se entiende o conoce hasta que se ve.

figura 6 fotografías del taller de escultura cortesía de la autora, 2023

CONCLUSIONES

4.1 Sumario

Esta obra contempló en su creación el conjunto de realidades creadas culturalmente y por la otredad de la persona particular, por lo que fue de suma importancia en el proceso creativo contemplar los imaginarios colectivos y los constructos que se crean en ambas instancias, para generar un balance. Los elementos discursivos que se utilizan responden a las necesidades de

representación, como las radiografías para expresar la realidad oculta, la diégesis de la prótesis, la recolección del mobiliario cobra sentido como un total , con intencionalidad. Crear en base al trauma es de una forma u otra una experiencia depurativa incluso si no es la intención del artista, se investigan los vestigios que dejan en la persona, se comprenden las cicatrices aquello que siempre estuvo se tenga conocimiento o no.

4.2 Percepciones y proyecciones

En el transcurso de la creación este trabajo logró que cambiara la forma en la que estudió el arte como lo percibo, como lo realizo y a quien busco apelar con él, por lo que ha sido el trabajo más desafiante que he tenido hasta el momento, crear no solo por placer o cumplir, es tener un propósito superior. Ahora comprendo el trabajo de investigación desde una manera más integral, que contempla no solo el momento en el que se termina la pieza, hay otras instancias como la recolección o selección de materiales, la escritura, reflexión, diálogo , y como una obra al ser presentada deja de ser solo lo que el artista quería crear y pasa a ser parte del espectador. La creación es por tanto un proceso profundo y posiblemente interminable, que puede estar en constante transformación, por lo que se vuelve indispensable el registrar lo que sucede en él. Esta obra solo significa una apertura para mi proceso creativo, que si bien puede o no ser una obra terminada, se convierte en parte de mi archivo para una siguiente creación o para volverla a presentar y reflexionar sobre ella.

Referencias

- Agudelo, M. E. Estrada, P. (2012) Constructivismo y construccionismo social: Algunos puntos comunes y algunas divergencias de estas corrientes teóricas . *Revista de Trabajo Social e intervención social*, (17), pp. 353-378 <https://www.redalyc.org/pdf/5742/574261387015.pdf>
- Aparicio Gómez, O. Y., & Ostos Ortiz, O. L. (2018). El constructivismo y el construccionismo. *Revista Interamericana De Investigación Educación Y Pedagogía RIIEP*, 11(2), 115–120. <https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep/article/download/4777/4524>
- Arechavala Silva, R. (2019). Arte como fisura ontológica de la cotidianidad. *Revista de la Escuela de Estudios Generales*, 9 (2), 1-34. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/humanidades/article/view/37096/37695>
- Barrera, L. Peñafiel, I (Directores). (2006). ¿Que tienes debajo del sombrero? (Documental). Alicia Produce. Disponible en: <https://creativegrowth.org/judith-scott>
- Bassano, J. (1575) San Roque entre las víctimas de la peste y la Virgen en la Gloria.
- Canabal García, C., García Campos, M., & Margalef García, L. (2017). La reflexión dialógica en la formación inicial del profesorado: construyendo un marco conceptual. *Perspectiva Educacional*, 56(2), 28-50. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6050616>
- Cronenberg, D. (Director). (1988). *Dead Ringers*. Rank Organisation; Canadian Film Development Corporation; Morgan Creek Productions.
- Cordova, S., Coñoepan, P., Bagnara, F., Bustamante, P. (10 de agosto 2023). En ausencia charla Protesis Cuerpo Arte. Cura, A. (Moderadora). Facultad de Medicina Universidad de Chile.

- Delle Donne, S. (2018) Arte y archivo. Atravesar el tiempo para sublevarse. *Revista Sonda: Investigación en Artes y Letras*, nº 7. pp. 29-40
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6797556>
- Duchamp, M. (1917). *Fontaine* [La fuente]. Replica en Tate Modern, Londres, Reino Unido.
- García, F. (2009). Revisiones de la imagen de la mujer en el arte contemporáneo. Investigación y género, avance en las distintas áreas de conocimiento: *I Congreso Universitario Andaluz Investigación y Género*, 429-439. Sevilla: Universidad de Sevilla. Disponible: https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39381/Pages%20from%20Investigaci%F3nyG%E9nero_09-7.pdf;jsessionid=F61D707F4FF907E72F23A688117BEE66?sequence=1
- Groys, B. (2008). La topología del arte contemporáneo. *Antinomies of Art and Culture. Modernity, Postmodernity, Contemporaneity, Duke University*.(71-80). Revisado en noviembre del 2023.
https://lapizynube.blogspot.com/2009/05/boris-groys-la-topologia-del-arte_175.html
- Kahlo, F. (1944). La columna rota [Óleo en tela montada sobre aglomerado]. Ciudad de México: Museo Dolores Olmedo. <https://historia-arte.com/obras/la-columna-rotta>
- López, G. (2021). La escritura como forma relacional: nuevos materialismos en mis dos mundos y modo linterna de Sergio Chejfec. [Tesis de maestría] Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Letras. <https://doi.org/10.7764/tesisUC/LET/62192>
- Pintor Holguín, E., Martínez Alsina, N., García Villalobos, M. R., Martín Carreras-Presas, C., & Herreros Ruiz-Valdepeñas, B. (2022). El pabellón de oficiales (2001) : Heridas faciales en la primera guerra mundial. *Revista De Medicina Y Cine*, 18(4), 315–327.
https://revistas.usal.es/cinco/index.php/medicina_y_cine/article/view/28596/28943
- Seoane Prado, R. (2018). Infección y arte. *ANALES RANM* 135(03), 292-303.
https://analesranm.es/wp-content/uploads/2018/numero_135_03/pdfs/ar135-rev12.pdf
- Valenzuela, L. (2016). La salud desde una perspectiva integral. *Revista Universitaria de la Educación Física y el Deporte* ,9(9), 50-59. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6070681>

Wolfson, J. [Martin White London] (2018) Jordan Wolfson: Colored Puppet
<https://www.youtube.com/watch?v=w1PxJatd9LE>