

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ARTES

CARRERA DE ARTES VISUALES

DISERTACION PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

ARTISTA VISUAL

ARTETERAPIA FOTOGRÁFICA (ESTETIZACIÓN DEL SUFRIMIENTO)

DIRECTOR DE TESIS: GONZALO M. VARGAS M.

ANAHÍ GABRIELA PÉREZ GRANJA

QUITO, 2017

ÍNDICE.

INTRODUCCIÓN.....	3
I. EL ARTETERAPIA.....	5
I.I Surgimiento del Arteterapia.....	5
I.II ¿Qué es el arteterapia contemporáneo?.....	7
I.III Referentes de Arteterapia.....	7
II. REPRESENTACIÓN DEL SUFRIMIENTO DE LA MUJER EN LA HISTORIA.....	15
III. ESTETIZACIÓN DEL SUFRIMIENTO: PRÁCTICA DE CURACIÓNARTISTICA.....	28
III.I Metodología de trabajo.....	28
III.II Dibujos/Pinturas (Bocetos).....	30
III.IIIFotografías.....	34
III. IVEscultura.....	46
IV. EXPOSICIÓN.....	47
IV.I Montaje.....	48
V. CONCLUSIONES.....	51
VI. BIBLIOGRAFÍA.....	54
V.II ANEXOS.....	58

INTRODUCCIÓN.

El siguiente trabajo es una propuesta artística y terapéutica. Para este trabajo se ha tenido en cuenta que la representación no es el único uso que se le da al arte, otro de los usos es el de sanación con fines terapéuticos, a esta práctica artística se la ha denominado arteterapia. En este trabajo busco la posibilidad de curar o sanar traumas psicológicos a partir de la fotografía como medio artístico.

La práctica del arteterapia ha sido aplicada por artistas como Marina Abramović quien ha propuesto *El Método Abramović*¹ como una forma de terapia.

El arteterapia también ha sido debatida desde la teoría del arte con autoras como Suely Rolnik en su texto emblemático *¿El arte cura?* (2006). Este texto se refiere a las prácticas de curación en la obra de la artista brasilera Lygia Clark.

Partiendo de estos ejemplos, que tienen diversos intereses y diferentes posturas frente al arte como sanación, propongo este trabajo que se enfoca en el aporte del arteterapia desde el punto de vista del artista y no del psicólogo o terapeuta. Es decir he trabajado desde un punto más personal, consciente de mis necesidades de sanación y de la libre práctica del arteterapia, como lo hicieron los pintores Adolf Wölfli, Mark Rothko, Aloïse Corbaz, Séraphine Louis y hasta el mismo Salvador Dalí. Pese a que muchos de ellos eran pacientes de hospitales psiquiátricos por sufrir enfermedades y trastornos mentales, sus obras no fueron planteadas como ejercicios de arteterapia; sino que su producción estaba relacionada con formas de liberación por medio de la creatividad y la creación.

---

¹ Abramovic.M. (20,03,2012). *Marina Abramovic: The Abramovic Method, my body, my performance, my testament | Exclusive interview*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=gyq-0uPBTM> |

De esta manera, planteo una pregunta guía que me permitirá problematizar y desarrollar el tema planteado en esta disertación: ¿Qué resultados terapéuticos puedo obtener a través del uso de la fotografía artística como una propuesta de arteterapia?

Planteo esto con el objetivo de representar situaciones que me han causado sufrimiento, tanto físico como emocional, por medio de una serie fotográfica. Busco expresar mis emociones, recurriendo al arte como estrategia de curación a través de la retrospectiva, visualización y análisis de estas vivencias. He explorado las posibilidades de sanación y purgación por medio de la creación de un método de arte terapia en donde he trabajado la relación entre arte y sanación, identificando sucesos íntimos, partiendo de mi posición de mujer, dejando abierta esta práctica y metodología del arteterapia, al uso y desarrollo de quien considere necesario hacerlo.

Mi objetivo es que se logre apreciar la fuerza del dolor, pero también la fuerza de mi espíritu, como resultado de un proceso de purgación emocional. A lo largo de mi formación como artista visual, mis obras y mi trabajo artístico siempre han estado relacionados conmigo misma, y mi forma de percibir el mundo. Sin embargo, muchas cosas personales las he guardado, y ahora con la creación de este método he podido exteriorizarlas.

Mi interés al realizar esta obra, también parte de la importancia cultural del dolor y cómo este va ligado a la importancia histórica del mundo. Al relatar la historia, es importante tener en cuenta las pasiones y sentimientos detrás de las acciones, ya que estas son las que la mayoría de veces guían a los hechos, sean individuales o colectivos. Pero no necesariamente debe contarse la historia de hechos que pasaron hace bastante tiempo, o de hechos de importancia colectiva, es importante saber que cada uno de nosotros hacemos historia, todos los días, a cada minuto y segundo, y los acontecimientos en estas historias están cargados de emociones,

y de dolor muchas veces, porque la historia del dolor también se remite a la historia de la experiencia.

I. EL ARTETERAPIA

I.I Surgimiento del Arteterapia

El arte es una expresión humana que, en cada época ha ido evolucionando en diferentes técnicas, medios, posturas e ideas a expresar y pese a eso no ha desaparecido, al contrario, nuevas prácticas paralelas se han ido ligando a esta expresión. Actualmente, el arte se ha configurado como una herramienta para comunicar ideas, pensamientos y emociones. La comunicación, a lo largo de la evolución del arte, ha sido siempre uno de los objetivos principales de la producción artística.

Ahora bien, ubicándonos en el contexto de la aparición del arteterapia, surge en un ámbito moderno del arte. La Asociación Británica de Arteterapia (BAAT por sus siglas en inglés) define el arteterapia como: “una forma de psicoterapia que utiliza medios de arte como su principal medio de expresión y comunicación [...] Dentro de este contexto, el arte no se utiliza como herramienta de diagnóstico, sino como un medio para hacer frente a los problemas emocionales que pueden ser confusos y angustiantes.” **(BAAT,2016)**

Uno de los objetivos del arteterapia, según La Asociación Canadiense de Arte terapia (CATA por sus siglas en inglés), es que “ayuda a expresar sentimientos difíciles de hablar y a identificar sentimientos y bloqueos de expresiones emocionales y de crecimiento” **(C,Angela,2010).**

Por otro lado, Adrian Hill, artista y escritor, fue la primera persona en utilizar el término arteterapia a mediados de 1942, aunque dos años antes las prácticas terapéuticas conectadas al arte ya se desarrollaban en Estados Unidos e Inglaterra.

Hill inició las prácticas de arteterapia en conjunto con el artista Edward Adamson, quien es considerado el padre del arteterapia en Gran Bretaña. Juntos crearon una serie de programas terapéuticos que se desarrollaron en diferentes hospitales mentales de Inglaterra.

El primero de estos programas se basaba en exponer en las salas de algunos hospitales en Inglaterra las reproducciones de obras de artistas famosos; Hill, creía que la apreciación del arte también podía ayudar en la recuperación de muchos pacientes. La propuesta de otro de estos programas era el de trabajar en la libre expresión artística y la creación de obras de pacientes con trastornos mentales graves. Hill practicaba el arteterapia no intervencionista que consiste en dejar fluir libremente la creatividad del paciente sin intervenir en su proceso creativo artístico. Estos programas se extendieron a más de 200 hospitales e institutos mentales por su eficacia.

En Estados Unidos, Margaret Namburg fue una de las primeras practicantes del arteterapia, a diferencia de Adrian Hill, Naumburg se basó en la idea del uso del arte como liberador del inconsciente mediante la interpretación y análisis del mismo paciente; ella practicaba el arteterapia intervencionista en el cual había un profundo trabajo psicológico en conjunto con el paciente para descifrar el resultado de su trabajo artístico. Lo que Namburg hacía era llevar a sus alumnos a dibujar y a relacionarse entre si; de esta manera encontraba otro medio de comunicación para entender y analizar a sus pacientes más allá del lenguaje verbal. Margaret Namburg decía que "el proceso de terapia artística se basa en reconocer que los sentimientos y pensamientos más fundamentales del hombre, derivados del inconsciente, alcanzan expresión a través de imágenes y no de palabras" (**Tres aproximaciones al Arte Terapia, 2000, p. 313**)

Para mediados del siglo XX el arteterapia se había convertido en uno de los métodos de curación más aplicados en pacientes de hospitales psiquiátricos, y cada vez se han desarrollado más técnicas del arteterapia. Su práctica se aplica tanto en niños como en

ancianos con diversos problemas o enfermedades, dando resultados positivos en el uso de la creatividad de los y las pacientes. El arteterapia incluye diferentes medios artísticos, en su mayoría de las artes visuales como: el performance, la instalación, la escultura, la fotografía, el vídeo, la pintura, el dibujo o el grabado, entre otros.

I.II ¿Qué es el arteterapia contemporáneo?

A partir de esta corta redacción sobre la historia del arteterapia que se ha hecho, a continuación, se hará una aproximación del arteterapia contemporánea, a sus objetivos y usos. No se hablará de los usos clínicos de esta terapia, sino de la función que los artistas le han dado y cómo esta terapia se ha desarrollado en el arte contemporáneo.

Este método de curación, utiliza la creatividad como un vínculo, entre la reflexión y el análisis de los procesos internos mentales de una persona, y un medio de comunicación y expresión a través de la creación artística. Otra característica importante, y a la vez una ventaja del arteterapia en el arte contemporáneo, es la apertura que ésta tiene hacia diferentes técnicas y herramientas artísticas.

Como explica Suely Rolnik “se debe primero dar importancia al valor estético del arte terapia, mucho más si es propuesto por un o una artista, ya que desde ahí parte su visión, primero de lo estético y luego de lo terapéutico” (Suely Rolnik, 2006, p.10) . Hay que tener en cuenta que el material de análisis para esta disertación de grado es una propuesta artística, antes que clínica, ya que la estética es el motor que impulsa este trabajo. Dado el caso, esta propuesta parte desde mi posición como estudiante de artes visuales, es decir desde una propuesta creativa estética.

I.III Referentes de Arteterapia

Edward Adamson, a quien ya he mencionado, es uno de los pioneros del arteterapia en hospitales psiquiátricos. El trabajo que propongo parte de su práctica como un método de

sanación. Adamson defendía la libre práctica de la arteterapia, pues en muchos casos, quien conoce a fondo los conflictos internos de una persona, es esa persona, y de esta manera consideró que el poder curarse uno mismo es plenamente válido, como afirmaba Adamson “Los pacientes recurrían hacia mi como artista, sabiendo que podía pintar y que con mi habilidad estaba dispuesto a ayudarlos a través del arte” (Edward Adamson, 1987, p. 50) También tuvo la idea de exponer una colección de obras de arte creadas por sus pacientes y por artistas que practicaban el arteterapia en ellos mismos.

Esto llevó a Adamson a ser el primer artista en el Reino Unido en ser contratado a tiempo completo como director de arte por el hospital Netherne en 1946.

Fig.1. Galería Netherne. (1946). Colección Adamson [Fotografía]. Recuperado de:

en.wikipedia.org

Fig.2. Adamson Collection Trust (2016). El Craneo de Gwyneth Rowlands [Fotografía].

Recuperado de: <https://wellcomecollection.org>

Adamson experimento en carne propia los beneficios del arteterapia. Tras sufrir de Tuberculosis y estar postrado por un periodo, Adamson dice haber acelerado su proceso curativo y el de otros pacientes compañeros de Hill en el hospital, por medio de la creación y contemplación artística.

Adamson fue tan lejos como para abrir un estudio en donde los pacientes podrían crear libremente arte sin comentario o juicio de los demás. Él era un defensor del arteterapia "no intervencionista" donde las personas crean simplemente para expresarse en lugar de para la interpretación psicológica por un médico. **(Utilización de integración del arte en los cuidados de enfermería, 2015, p.277)**

Muchos artistas de renombre de diversas ramas han realizado sus prácticas creativas bajo estos métodos, ya sea porque tienen conflictos internos que liberar, como método de purgación o con la finalidad de crear ejercicios prácticos para la práctica y sanación de otro. Este es el caso de artistas de renombre como Jean Dubuffet que trabajó desde la vanguardia del *artbrut*, también se puede contar a Salvador Dalí que decía: "Debo ser el único de mi

especie que ha dominado y transformado en potencia creadora, gloria y júbilo una enfermedad mental tan grave. **(Diario El Mundo, 11 de octubre de 2003, número 542)**

También se puede contar a la artista serbia Marina Abramović y su *Abramović Method*. Esta artista explica que, durante casi 40 años de su carrera como *performer*, desarrolló su propia metodología que ha sido popularizada por celebridades quienes, junto a Marina, han practicado una serie de ejercicios que conforman este método. Entre los ejercicios que componen el Método Abramović incluyen respiración, visión, relajación muscular, contacto con cristales (cuarzos), madera y total concentración. El objetivo de estos ejercicios, según su creadora, es el de “calmar los ritmos frenéticos a los que nos vemos sometidos a diario, que impiden al público apreciar el arte de una forma más abierta.”**(Terra Comunal - Marina Abramović,2015)**

A principios de Marzo del 2015, en el Centro Cultural SESC de Pompéia, se presentó una exposición retrospectiva de Marina Abramovic llamada *Terra Comunal* en donde se mostraron los trabajos performáticos más importantes a lo largo de su carrera. Lo que destaco de esta muestra, fue la posibilidad que se le dio al público de participar del Método Abramovic.

Fig. 3. Nomoto.V (2015).Terra Comunal ,Retrospectiva,Marina Abramovic [Fotografía].

Recuperado de <http://terracomunal.sescsp.org.br/terra-comunal/terra-comunal>

Fig. 4. Nomoto.V (2015).Terra Comunal ,Retrospectiva,Marina Abramovic [Fotografía].

Recuperado de <http://terracomunal.sescsp.org.br/terra-comunal/terra-comunal>

Otro referente es la artista Ecuatoriana Saskia Calderón. En el 2011, Calderón presentó un performance llamado “Curación Curatorial” en donde realizó una ceremonia de sanación con cantos ancestrales de chamanes de Imbabura a obras de arte dispuestas en la galería Proceso en Cuenca.

Fig.5. Calderon,S.(2012).Curación Curatorial,Performance 4 [Fotografía]. Recuperado de

<http://www.saskiacalderon.com/index.php/obras/curacion>

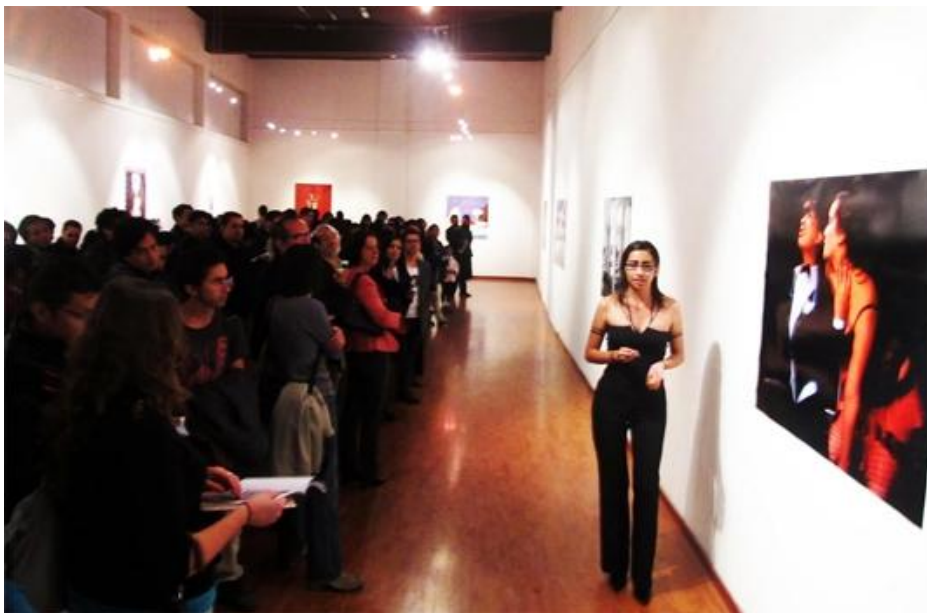

Fig.6. Calderon,S.(2012).Curación Curatorial,Performance 4 [Fotografía]. Recuperado de

<http://www.saskiacalderon.com/index.php/obras/curacion>

Dentro del pensamiento de procesos de arteterapia también vale la pena mencionar a la artista Japonesa Yayoi Kusama , la misma que desde su niñez debido a traumas ocasionados por su

familia, sufre de un desorden obsesivo compulsivo que le llevaba a tener hasta la actualidad alucinaciones que podrían ser la causa de la repetición de patrones en muchas de sus obras.

Pero a la vez es en el arte donde esta artista se refugia del dolor del pasado y de la carga de la vida moderna .

Vengo pensando en suicidarme desde que era muy pequeña.
Para salirme fuera de esa idea, es que trabajo en el arte.
Hago mis obras para sobrevivir al dolor, al deseo de muerte; pero luego el dolor vuelve a mí una, y otra, y otra vez. Sigo, todavía, en ese proceso de repetición. Pero voy a mantenerme luchando, y voy a darme cuenta de que la lucha terminará, en un instante: sólo cuando me llegue la muerte. (Yayoi Kusama, 2013)

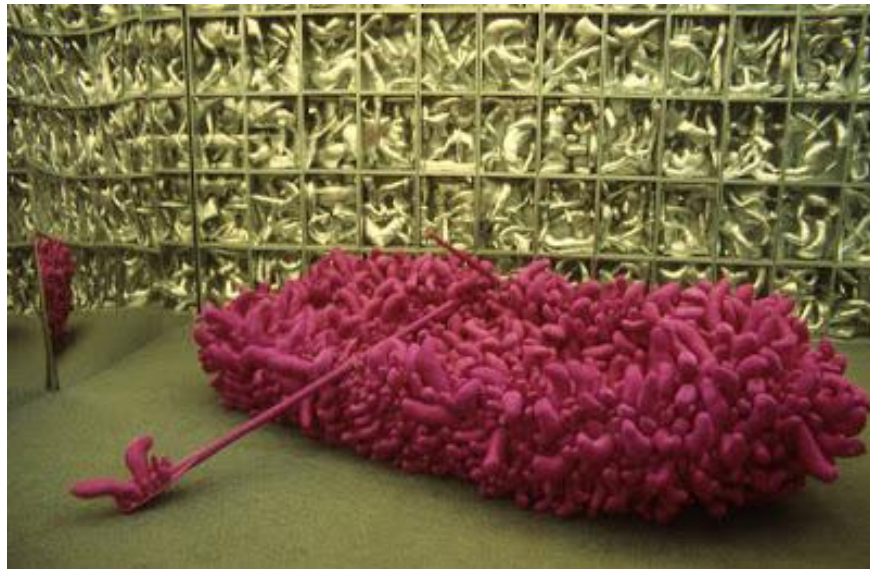

Fig. 7. Kusama.Y (2015).Autoborramiento[Instalación]. Recuperado de https://4.bp.blogspot.com/-XCtZKMFGpHA/VvLRRLYFjqI/AAAAAAAAJGU/s1dhDZQdrFUV98_dadMgMe1GTzjGNOuRO/s400/ykpink.jpg

Fig. 8. Kusama.Y (2015).S/T [Fotografía]. Recuperado de https://4.bp.blogspot.com/-qlOinbyKNuY/VvLQzjiNMYI/AAAAAAAAAJGI/3DDhJc-tDnAd_tmRTp3xyNXooUm5wuP6Q/s400/kusama_6666.jpg

Es importante tener en cuenta el aporte de estos artistas y terapeutas en el desarrollo del arteterapia, ya que al final el arteterapia surge como una fusión del trabajo de ambas ramas con el fin de brindar un método de ayuda , en donde por medio de la creatividad a más de lograr un objetivo terapéutico se logra la creación de un trabajo de arte , que exprese y ayude en la sanación y comprensión de los problemas que agobian a muchas personas.

II . REPRESENTACIÓN DEL SUFRIMIENTO DE LA MUJER EN LA HISTORIA

Se puede reconocer el dolor de otros a través de la observación de gestos, expresiones actitudes, sonidos y el contexto de una acción que a su vez pueden ser trasladados a una

imagen. Los gestos en la cara y ciertos signos corporales nos muestran los estados emocionales de una persona y estas reacciones han sido aprendidas como códigos a través de la historia, como en el caso de algunas representaciones bíblicas de mujeres, vírgenes, mártires y santas.

Hay un gran archivo de obras, tanto clásicas como contemporáneas, que han representado el sufrimiento físico y emocional de las mujeres. Estas obras hablan de diferentes tipos de sufrimiento encarnado por mujeres, la mayoría son de carácter religioso, torturas, pena, melancolía; otros son sucesos históricos de mujeres valientes, mártires, vírgenes y santas que sufren por algún tipo de tortura o castigo por defender sus ideales y sus creencias. En estas representaciones podemos ver que el contexto, es decir, el lugar, la clase social y el entorno religioso influyen en las mujeres representadas.

John Berger en su texto *Modos de ver*, menciona que la presencia o representación de una mujer en una obra de arte tiene parámetros de lectura distintos a los del hombre, siendo el de la mujer más que la representación de un ser, una presencia limitada al espacio, reducida a la categoría de objeto como mero adorno para la satisfacción fetichista de los hombres, borrando en ella el ser en sí, llevando su existencia a un simple objeto de contemplación.

“Los hombres examinan a las mujeres antes de tratarlas. En consecuencia, el aspecto O apariencia que tenga una mujer para un hombre puede determinar el modo en 27 que este la trate.” **(John Berger, 2011, p. 26)**

Fig.9. Von Max ,G.(1885).Lady MacBeth [Pintura]. Recuperado de <http://www.artelista.com/ypimages/Small/07/mwm06297.jpg>

En el caso de las representaciones medievales de las mujeres que sufren por dolor, el rostro de las víctimas permanece inalterado; “nada permite inferir la presencia del daño a partir de la tranquilidad de sus rostros y sus gestos” (Moscoso,2011, p.78) En conjunto con una serie de elementos iconográficos que representan mutilación, tortura y sufrimiento del cuerpo, estas imágenes dan a conocer la historia detrás de su representación. El conjunto de representaciones de sufrimiento de la mujer y de las vírgenes mártires a mediados y finales de la edad media (1453-1492), en su mayoría expresan la victoria de la fé a través de los castigos del cuerpo. Por esta razón los rostros de estas mujeres son pasivos y, de una u otra manera,

orgullosos por el castigo que recibe el cuerpo y el alma. Estas representaciones transmiten una hermosura en su rostro, que depende de la fortaleza de su espíritu que no se ve corrompido ni por el sufrimiento, ni por el daño de su cuerpo débil.

Sebastiano del Piombo recreó una representación visual de Santa Ágata de Palermo, quien al rechazar la mano del senador Quintianus en el siglo III, le cercenaron los pechos. Este fue uno de los acontecimientos religiosos más representados en pintura por los artistas medievales. La fuerza espiritual con la que esta mujer soportó un terrible dolor y su forma silenciosa de sufrir, fue digna de representación.

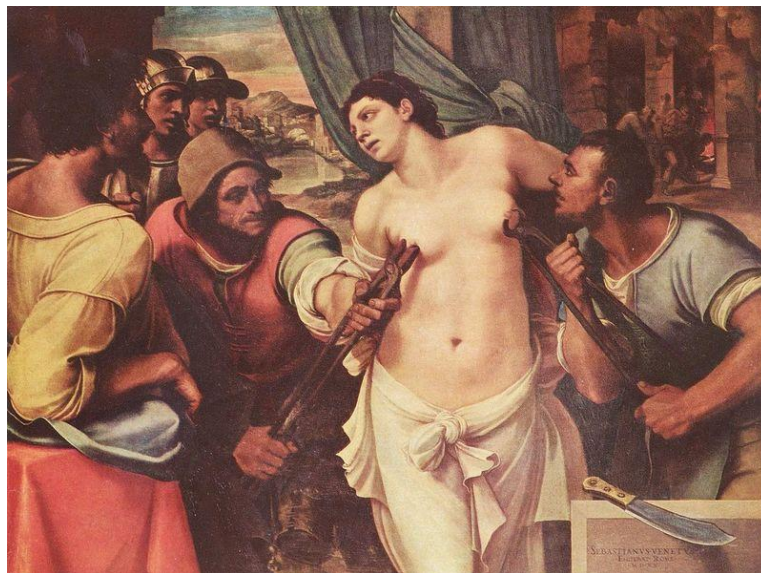

Fig.10. Del Piombo ,S.(1520). El martirio de Santa Ágata [Pintura]. Recuperado de

www.frammentiarte.it

En las imágenes de este pasaje, es muy notoria la forma en la que se representa el rostro de Santa Ágata. Como mencioné antes, las representaciones corporales y cómo estas se refieren a su dolor, es lo que manifiesta el sufrimiento. En el caso de los cuadros de Santa Ágata son casi nulas las expresiones y los gestos faciales que indiquen su sufrimiento.

Si se aísla su rostro del resto de la imagen, se puede ver que Santa Ágata se encuentra en una especie de éxtasis, (ver figura 9) en otras palabras, su rostro transmite paz y tranquilidad, pese

a que en el resto de la imagen ella está siendo torturada y sus pechos mutilados. La imagen transmite más melancolía que dolor y pena. En casi todas las representaciones, mientras más fuerte es el espíritu de la mujer representada, más bello es su rostro, su cuerpo, su piel y más crueles los sucesos a su alrededor, las torturas, los martirios y las penas.

Fig.11. Legnani, S.(1ca.1680-1715). Martirio de la Santa [Pintura]. Recuperado de

<http://www.preguntasantoral.es>”

“La Mártir de Solway” del pintor pre-rafaelista John Everett Millais también nos demuestra el sufrimiento de una mujer condenada a la muerte. En 1685, a causa de su negativa a reconocer la Iglesia oficialmente establecida en Escocia, Margaret Wilson fue acusada de brujería y condenada a morir ahogada por la subida de la marea, siendo encadenada en las rocas de Solway. En la pintura podemos ver a Margaret Wilson (ver figura 10) de pie frente al mar, encadenada a las rocas, su rostro expresa mas melancolía que angustia o pena, y a la vez es un rostro delicado, sin rastros de llanto, la piel es tersa y los ojos grandes a la espera de su muerte.

Fig.12. Millais,J.(1871). La Mártir de *Solway* [Pintura].Recuperado de www.liverpoolmuseums.org.uk

En obras de arte moderno y contemporáneo por lo general la representación de la pena y el dolor de una mujer se enfocan más en lo autoreferencial a través de autoretratos (ver figura 19), siendo la artista mujer quién representa sus propios males, dolores, penas y angustias. Estas propuestas parten de la sensibilidad creadora del artista quien utiliza al arte como una herramienta de representación y de purgación, sanación y liberación. La representación moderna del sufrimiento de muchas mujeres artistas, que por medio de su obra comunican y purgan su sufrimiento, entra en el concepto de arteterapia.

Un ejemplo es el de la artista mexicana Frida Kahlo. Su obra, mayormente compuesta por autorretratos, narran los acontecimientos más importantes en la vida de la artista. La mayoría de estos acontecimientos estuvieron relacionados con el dolor y el sufrimiento. "He pintado mis cuadros bien, no rápidamente pero pacientemente y llevan un mensaje de dolor"(Fundación Cattell, 2005)

Kahlo no solo pintaba por el hecho de crear obra, sino que también pintaba para purgar su sufrimiento y expulsar sus penas. Se retrataba y retrataba su realidad, siguiendo algunos parámetros de la estética de las representaciones antes mencionadas.

En la obra de Kahlo también se representaba a ella misma con un rostro pasivo y mirada tranquila, mientras a su alrededor tenía escenas de aborto, mutilación e incluso muerte. Esto podría representar que la artista en la realidad también sufre en silencio.

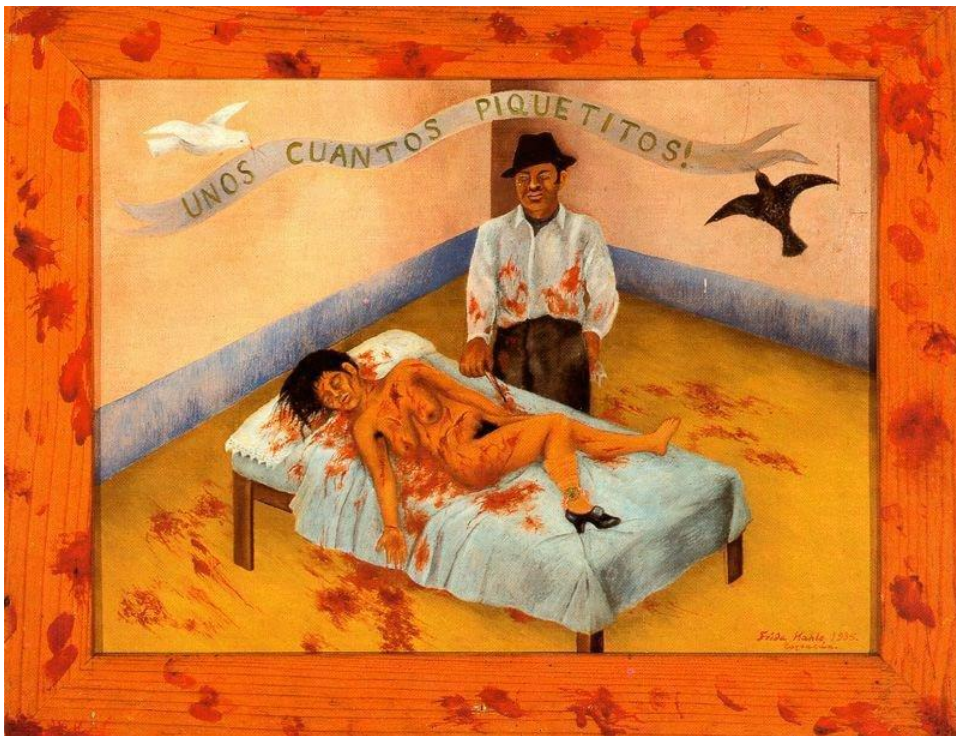

Fig.13. Kahlo, F. (1935). Unos cuantos Piquetitos [Pintura]. Recuperado de <http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2015/07/unos-cuantos-piquetitos.jpg>

Ana Mendieta, artista Cubano-Americana, creó entre 1973 y 1980 una serie de fotografías llamadas *Siluetas* en donde trabajaba con diversos materiales de la naturaleza como césped, tierra, agua, sangre, etc, para con la ayuda de su propio cuerpo crear siluetas en la tierra. Con este trabajo Mendieta pretendía fusionarse con la naturaleza de forma ritualista y dejar su

huella en el suelo haciendo referencia a su exilio de Cuba y a los traumas que esta experiencia marco en su niñez, Mendieta describió su obra como “una vuelta al seno materno, incorporarse al medio natural, fundirse con él en un acto místico” (Mosquera . G, 2016)

Fig.14. Mendieta, A. (1973 - 1978). Siluetas [Fotografía]. Recuperado de <https://blogdeleslobes.wordpress.com/2016/05/05/el-arte-de-la-tierra-y-de-la-sangre-de-ana-mendieta-serie-siluetas/>

Fig.15. Mendieta, A. (1973 - 1978). Siluetas [Fotografía]. Recuperado de <https://blogdeleslobes.wordpress.com/2016/05/05/el-arte-de-la-tierra-y-de-la-sangre-de-ana-mendieta-serie-siluetas/>

Entre los años 2013 y 2014 empezó a circular por redes sociales y blogs de arte, el trabajo de una joven fotógrafa estadounidense llamada Kelsey Weaver. En su página de Flickr lanzó una serie de fotografías titulada “*Romanticization of mental illness*”, la serie consta de 6 fotografías, la artista no ha publicado un texto sobre esta serie, sin embargo, cada fotografía

tiene un título diferente, se podría pensar que estos títulos están ligados al sentimiento detrás de cada imagen.

En esta serie se aprecian, en unas fotografías, objetos del uso cotidiano; mientras que, en otras, objetos con los que alguien podría lastimarse o incluso quitarse la vida. Las fotografías tratan temas como la depresión, la ansiedad, el suicidio, la anorexia y la bulimia.

Fig.16. Weaver, K.(2015).*Blades shouldn't be part of your everyday kit*

[Fotografía].Recuperado de <https://www.flickr.com/photos/kelseyweaverphotography>

Fig.17. Weaver, K.(2015). *Step off your altar* [Fotografía].Recuperado de <https://www.flickr.com/photos/kelseyweaverphotography>

Fig.18. Weaver, K.(2015). *Hours like days.* [Fotografía].Recuperado de <https://www.flickr.com/photos/kelseyweaverphotography>

Fig.19. Weaver, K.(2015). *Not an answer*. [Fotografía].Recuperado de <https://www.flickr.com/photos/kelseyweaverphotography>

En el 2015, el fotógrafo Edward Honaker realizó una serie de autorretratos en donde representaba su propia depresión en diferentes fotografías a blanco y negro . Sobre el tema de su trabajo Honaker menciona:

Los trastornos mentales son un tema tan tabú. Si alguna vez topas el tema en una conversación, la gente torpemente se queda en silencio, o tratan de decir por qué no es un problema real. Cuando estaba en las peores partes de la depresión, lo más útil que cualquier persona podría haber hecho era simplemente escucharme - no juzgarme, no tratar de encontrar una solución, sólo escuchar. Tengo la esperanza de que estas imágenes ayudarán a abrir conversación sobre temas de salud mental. Todo el mundo ha sido o será afectado por ellos de una manera u otra.²

---

² Honaker,E.(2015).*Photographer Edward Honaker Documents His Own Depression*, Ignant. Recuperado de <http://www.ignant.de/2015/09/24/photographer-edward-honaker-documents-his-own-depression/>.18/8/2016”

Fig.20. “Honaker,E.(2015).*Selfportrait* [Fotografía].Recuperado de

<http://www.ignant.de/2015/09/24/photographer-edward-honaker-documents-his-own-depression/>

De la misma manera la fotógrafa y escritora yugoslava Aleksandra Stone trabajó una serie de autorretratos donde, igual que Honaker, muestra al mundo su problema de depresión en una serie de fotografías en las que trabaja con la puesta en escena. Stone menciona que, después de lidiar con su depresión, empezó a canalizar sus experiencias con esta enfermedad a través de la fotografía. A partir de esto, ha trabajado para exponer diferentes tipos de enfermedades mentales.

Con los años, mi presencia detrás de mi cámara dio voz a una narración para la que de otro modo carecía de palabras. Lo que comenzó como una salida terapéutica se convirtió en una auto-estudio franco y el desarrollo de un cuerpo considerable de trabajo que representa una mirada íntima a la vida de luchas diarias con la ansiedad y los ajustes a la vida en América. (**Aleksandra Stone, 2016**)

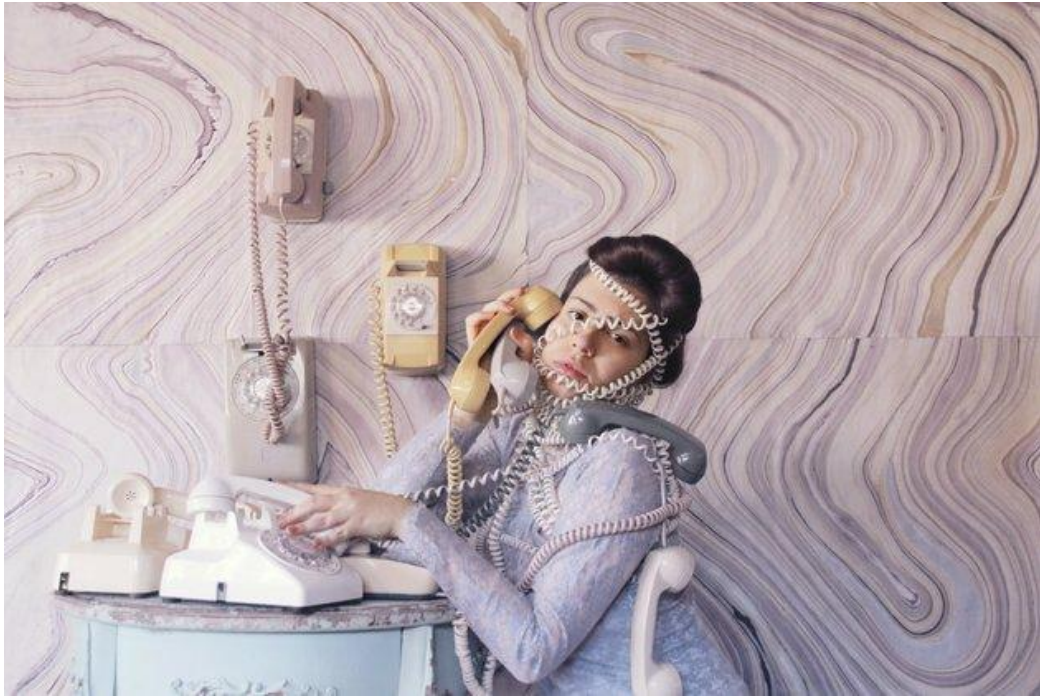

Fig.21. Stone, A (2016).Depression Through Self Portraits [Fotografía].Recuperado de

<http://bust.com>

III. ESTETIZACIÓN DEL SUFRIMIENTO: PRÁCTICA DE CURACIÓN

ARTISTICA

III.I Metodología de trabajo.

Con el planteamiento de esta propuesta de arteterapia fotográfica y estetización del sufrimiento, pretendo crear un ejercicio terapeutico y aplicarlo en mi caso personal. El ejercicio propuesto consiste de tres pasos:

1. Retrospección: Es la práctica de indagar en emociones pasadas relacionadas con el sufrimiento, por medio de ejercicios de memoria, reflexión y análisis de aquellos sucesos.
2. Visualización: Es la realización de bocetos de las imágenes mentales que se crean en mi cabeza, partiendo de las emociones y la retrospección.
3. Análisis: Es el proceso de traducir los bocetos a fotografías compuestas de elementos, signos y símbolos en cada imagen, por medio de la puesta en escena de cada fotografía.

Esta metodología se ha desarrollado a partir de la realización de varias pruebas y lecturas a lo largo del último año. El resultado de este ejercicio ha sido la creación estética de imágenes que representan mi sufrimiento. Este ejercicio lo he realizado con el fin de purgar el recuerdo reprimido y tormentoso de estos sucesos que se relacionan con el sufrir físico y el sufrir emocional. De todas las posibilidades de creación que se puede utilizar en la práctica del arteterapia, mi trabajo está relacionado a la pintura con acuarela, la fotografía y la escultura. Estos son las tres herramientas de creación que he utilizado para mi trabajo.

Como se ha dicho anteriormente, en algunos textos y escritos sobre el arteterapia se menciona que, para su ejecución y práctica, se debe tener conocimientos básicos de técnicas de creación visual y psicología de la representación. Sin embargo, en el caso de la metodología utilizada en esta investigación, no es un impedimento el desconocimiento de las teorías de la

psicología de la representación. Adrian Hill, pionero del arteterapia, propuso una de las metodologías ya mencionadas, sin tener acceso a estos conocimientos.

El objetivo de este trabajo entonces es, por medio del arte, purgar sentimientos y emociones. Con esta metodología busco estetizar mi sufrimiento y crear algo bello a partir del mismo. Para lograr este objetivo es necesario pensar en una definición de estética.

Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, estética es la “Armonía y apariencia agradable a los sentidos desde el punto de vista de la belleza.”

R.A.E(2016).

Es así que, al referirme a la estetización del sufrimiento en la creación de obras, me guío por parámetros de belleza de dos corrientes clásicas del arte, el Rococó y el Romanticismo. Sin embargo, en mi trabajo la búsqueda estética también está dirigida hacia inquietudes más modernas, hago referencia a estéticas del *Pop Art*.

La influencia del rococó en mi trabajo está presente en los colores pasteles y tonos suaves. Para mí, estas características están relacionadas con lo íntimo, lo elegante y la opulencia. El rococó también se caracteriza por retratar temas del diario vivir y representar la vanidad y el ego de los cortesanos del siglo XV en París. Por otro lado, una de las características principales del romanticismo es que predominan los sentimientos sobre la razón. De esta forma, las referencias al romanticismo en esta práctica de arteterapia, están ligadas a las ideas de la exaltación estética por sobre la valoración de los elementos representados en las obras. Finalmente con referencia al arte pop, se ha tomado la idea de que esta tendencia “eleva los objetos de la vida diaria moderna a obras de arte” (**The Art Story-Modern Art Insight, 2016**) y sobrevalora elementos del cotidiano.

En la unión de estos tres movimientos y su influencia en mi obra, he logrado crear los bocetos, las fotografías y las esculturas que componen mi trabajo artístico. Son doce dibujos, veinte y seis fotografías y una escultura.

III.II Dibujos/Pinturas (Bocetos)

Fig. 22. Pérez A. (2016) Bienvenida, Boceto 1. [Acuarela]

Fig. 23. Pérez A. (2016) Alejada, Boceto 2. [Acuarela]

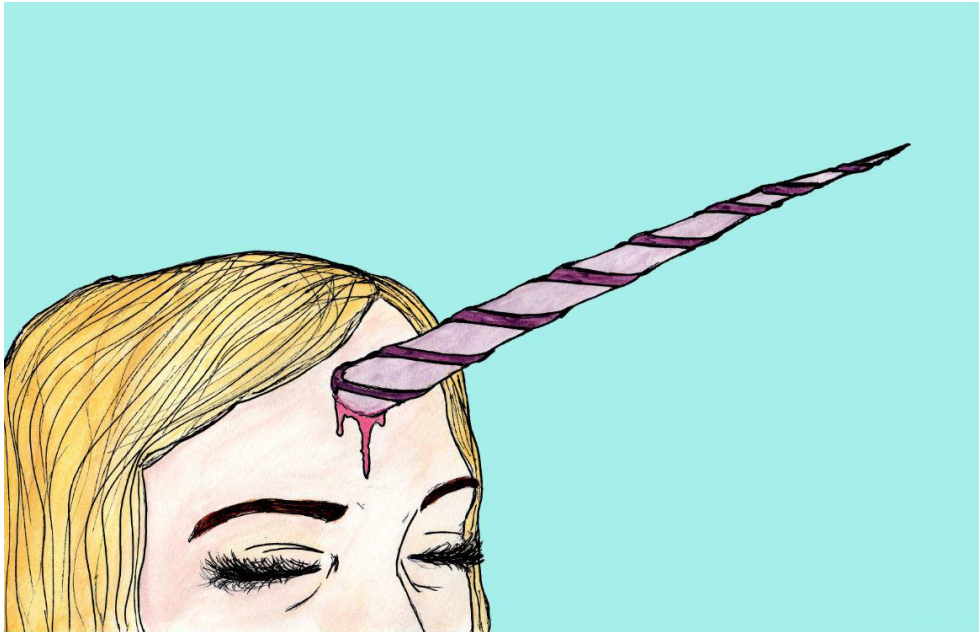

Fig. 24 Pérez A. (2016) Creativa, Boceto 3.

[Acuarela]

Fig. 25 Pérez A. (2016) Trampa, Boceto 4. [Acuarela]

Fig. 26 Pérez A. (2015) Hipocondría, Boceto 5. [Acuarela]

Fig. 27 Pérez A. (2015) Cigarrillos, Boceto 6. [Acuarela]

Fig. 28 Pérez A. (2015) Mirada, Boceto 7. [Acuarela]

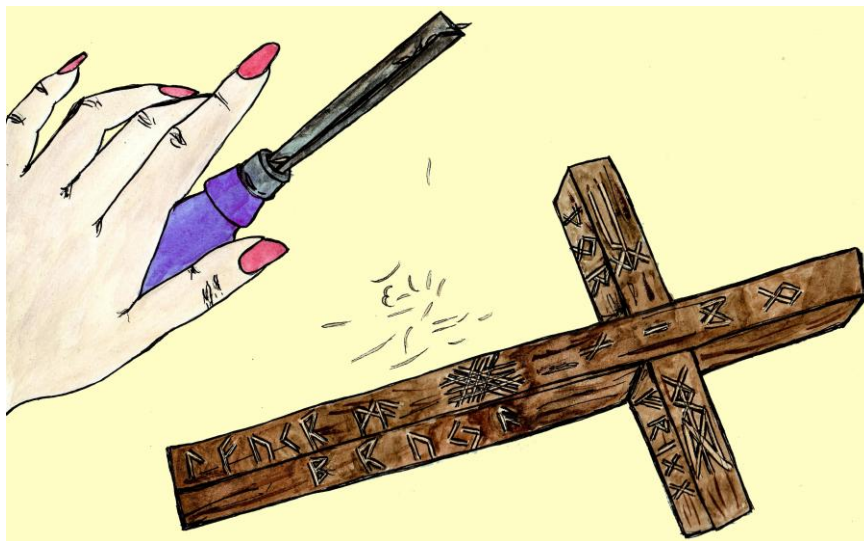

Fig. 29 Pérez A. (2016) Futhark sobre Cruz, Boceto 8. [Acuarela]

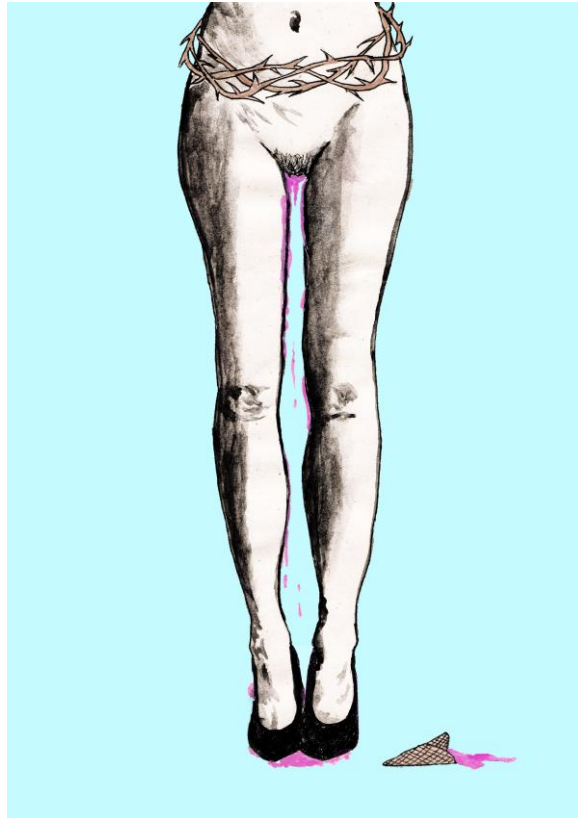

Fig. 30 Pérez A. (2016) S/T, Boceto 9. [Acuarela]

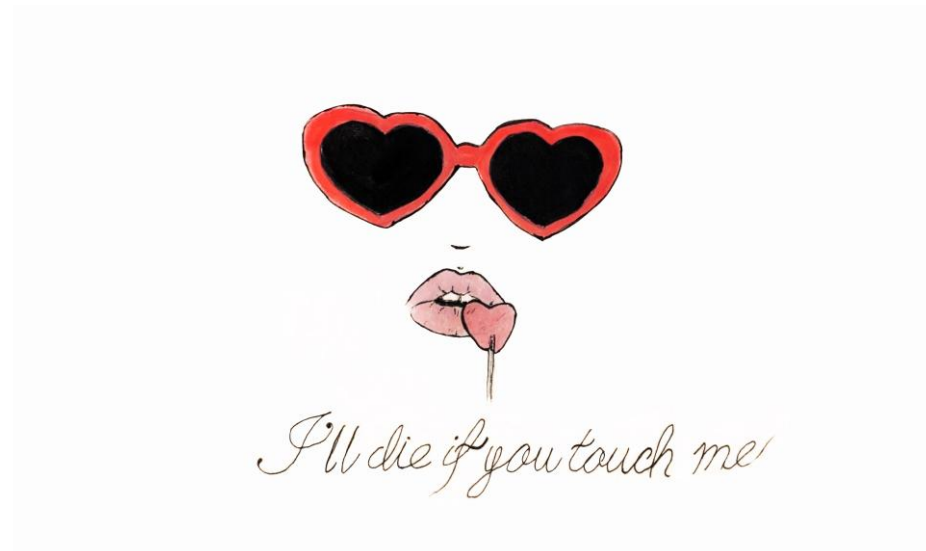

Fig. 31 Pérez A. (2016) Referencia Nabokov, Boceto 10. [Acuarela]

III.III Fotografías

Trabaje las fotografías a través de los bocetos revisados anteriormente. Algunas fotografías siguieron fielmente las características del dibujo (ver figuras 22,25, 26, 27, 28, 30, 31); otras fueron inspiradas por los dibujos, pero resultaron en una imagen diferente (ver figuras 23,29, 32, 34, 35,36, 37, 38, 39, 41, 46). Las últimas imágenes fueron imágenes de documentación, no son puestas en escena, sino que son heridas provocadas por golpes, (ver figuras 47,48,49,50,51,52).

He dividido a las fotografías en 3 categorías a partir de su origen y significado:

- **Emocional:** Este grupo de fotografías expresa sucesos de dolor y sufrimiento emocional. Para esta división se han tomado en cuenta las representaciones y su uso iconográfico.
- **Emocional-Físico:** Estas imágenes hacen referencia a vivencias donde las emociones fueron parte de un proceso físico de daño o cambio.
- **Físico:** Estas fotografías son imágenes que representan el dolor físico. Han sido el resultado de accidentes, intervenciones quirúrgica y golpes que, de igual forma, tuvieron un fuerte impacto en mi físico. Como he mencionado anteriormente, estas fotografías no fueron parte de una puesta en escena o planificación en bocetos, al contrario, son la documentación del dolor físico.
- **Emocional.**

Fig. 32 Pérez A. (2016) Citando a Nabókov. [Fotografía]

Fig. 33 Pérez A. (2016) Vela. [Fotografía]

Fig. 34 Pérez A. (2016) Caramelo. [Fotografía]

Fig. 35. Pérez A. (2016) Laukr,Bjarkan,NaudiR. [Fotografía]

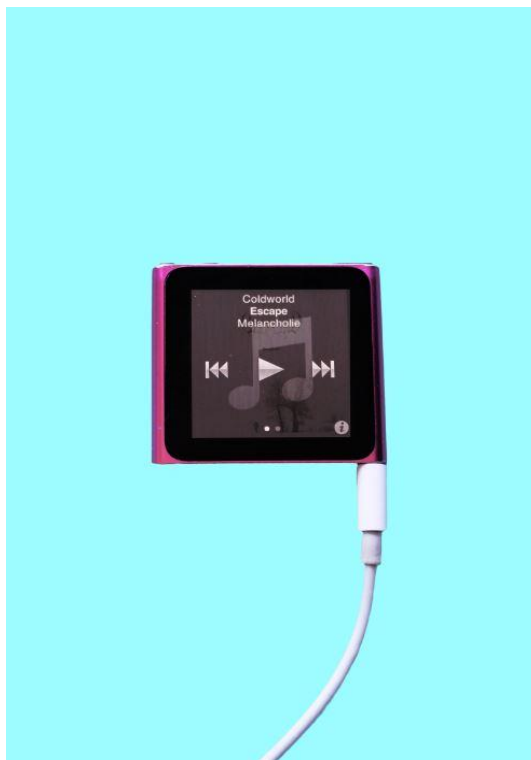

Fig. 36 Pérez A. (2016). Coldworld-Escape. [Fotografía]

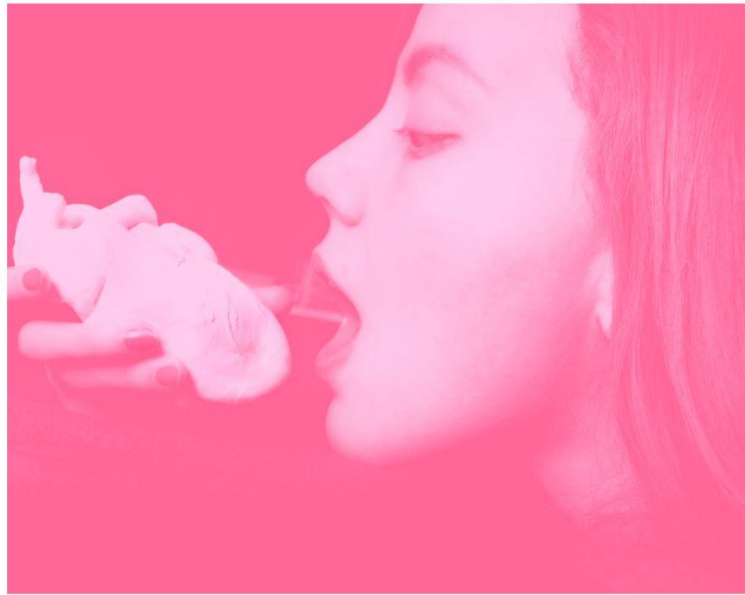

Fig. 37 Pérez A. (2016) S.T. [Fotografía]

- **Emocional-Físico**

Fig. 38 Pérez A. (2015) Manos. [Fotografía]

Fig. 39. Pérez A. (2015) 40°. [Fotografía]

Fig. 40. Pérez A. (2015) Cigarrillos. [Fotografía]

Fig. 41. Pérez A. (2015) Buenas Noches. [Fotografía]

Fig. 42. Pérez A. (2015) Hipocondría. [Fotografía]

Fig. 43. Pérez A. (2016) Mirada. [Fotografía]

Fig. 44. Pérez A. (2016) Bienvenida. [Fotografía]

Fig. 45. Pérez A. (2016) Cuchilla. [Fotografía]

Fig. 46. Pérez A. (2016) Paisaje. [Fotografía]

- **Físico**

Fig. 47. Pérez A. (2016) Gloria y dolor 1. [Fotografía]

Fig. 48. Pérez A. (2015) Evidencia No.1. [Fotografía]

Fig. 49. Pérez A. (2016) Rostro y cielo. [Fotografía]

Fig. 50. Pérez A. (2016) Gloria y dolor 2. [Fotografía]

Fig. 51. Pérez A. (2016) Gloria y dolor 3. [Fotografía]

Fig. 52. Pérez A. (2016) Gloria y dolor 4. [Fotografía]

III. IV Escultura.

Esta pieza escultórica fue pensada en un principio, como un elemento para una puesta en escena fotográfica de del boceto llamado “Trampa” (ver figura 25). Sin embargo, en el proceso de creación que realicé para construir este elemento y el resultado final de este trabajo, resultaron en un objeto bello, que habla del dolor y del proceso de esta reflexión sobre el arteterapia. Con el objeto terminado decidí exponerlo como una de las obras de la exhibición de arte. Al ver el objeto terminado y expuesto como una pieza escultórica, sentí que transmitía exactamente lo que quería comunicar en un principio, con la imagen del boceto titulado “Trampa”.

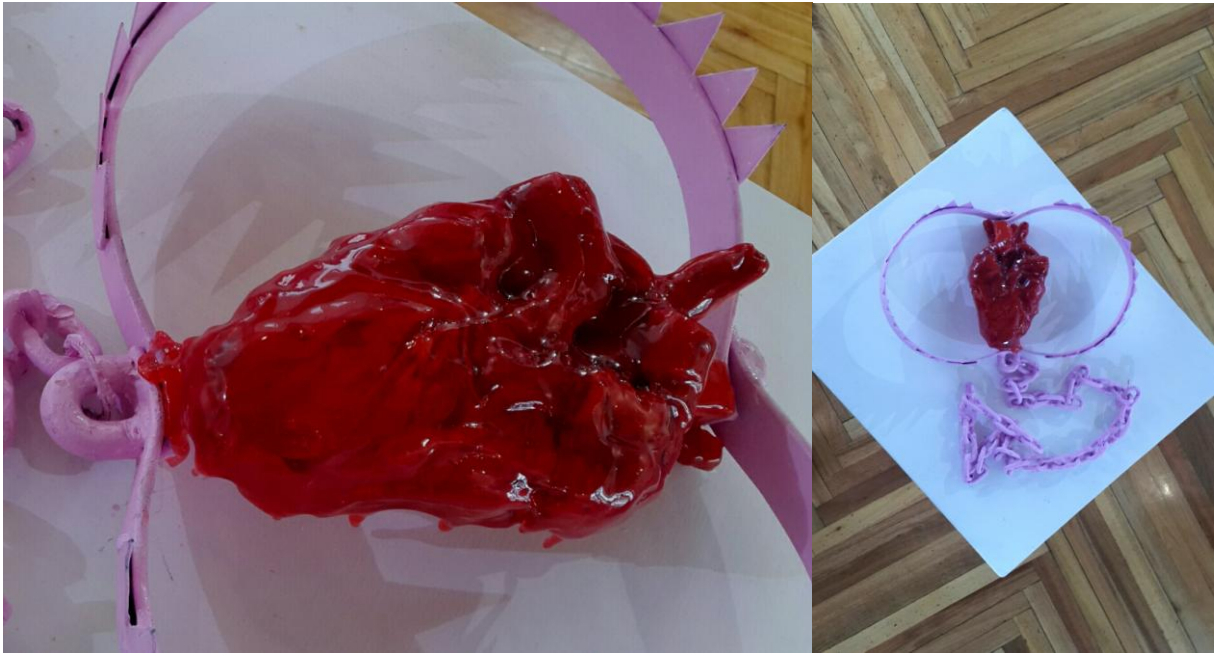

Fig. 53. Pérez A. (2016) Trampa. [Escultura]

IV. EXPOSICIÓN

La exposición de las obras fue realizada en el Centro Cultural Benjamín Carrión; esta es una de las mejores salas de exposición en la ciudad de Quito. Tiene una iluminación adecuada para la exhibición de artes visuales y sus salas son apropiadas para exhibir trabajos bidimensionales de formatos variados. Una de sus características más importantes es que es una casa de estilo neocolonial donde sus formas acompañan a las obras.

Esta exhibición ha sido titulada *Melancolía* porque el concepto de la muestra gira alrededor de sentimientos como la tristeza, pena, dolor y sufrimiento; las obras que se exhibieron fueron inspiradas en mis propias vivencias pasadas. Otra fuente de inspiración fue el álbum *Melancholy*² de la banda alemana de *depressive black metal* *Coldworld* (ver figura 34).

Fig. 54. Pérez A. (2016) Postal Melancolía. [Fotografía]

La inauguración de Melancolía fue el martes 27 de Septiembre de 2016 a las 19:00 horas, la muestra permaneció abierta al público hasta el día viernes 7 de octubre del mismo año.

IV.I Montaje

La muestra tuvo una asistencia de público variado entre los que se pueden contar a personas de diferentes edades, amigos, familiares, autoridades de la FADA y medios de comunicación. El montaje de las obras se hizo en dos salas; la distribución de las obras respondió a principios cromáticos de las obras y también a elementos formales como el tamaño de las fotografías y de las paredes.

Fig. 55. Pérez A. (2016) Exposición Melancolía CCBJ No.1. [Fotografía]

Fig. 56. Pérez A. (2016) Exposición Melancolía CCBJ No.2. [Fotografía]

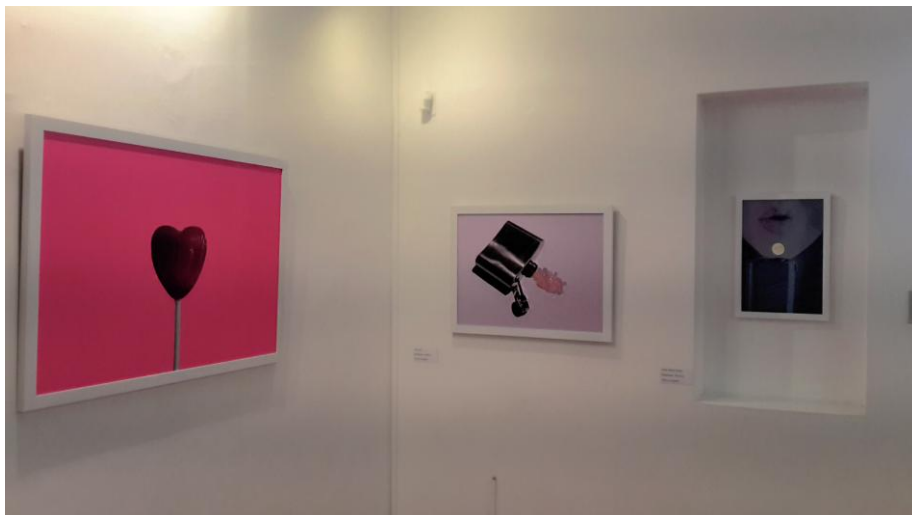

Fig. 57. Pérez A. (2016) Exposición Melancolía CCBJ No.3. [Fotografía]

Fig. 58. Pérez A. (2016) Exposición Melancolía CCBJ No.4. [Fotografía]

Fig. 59. Pérez A. (2016) Montaje.5. [Fotografía]

V. CONCLUSIONES

En este acápite, a manera de conclusión, se hará un recuento de la metodología y del trabajo realizado, que ha dado como resultado esta exposición de arte.

- Como he dicho anteriormente, el primer paso de este proceso de arte terapia es el de la retrospección. Es así que, para empezar, me dediqué a hacer una memoria de los momentos más tristes y dolorosos en mi vida. Fue un proceso bastante duro; hubo cosas que no recordaba desde hace mucho tiempo, me vi obligada a forzarme a sentir de nuevo, bajo un método propio de retrospección y autoanálisis. Según recuerdo estas memorias fueron apareciendo en orden cronológico, desde el presente al pasado; es decir, fue un ejercicio de memoria que se realizó como un retroceso de tiempo, desde principios del año 2016 hacia atrás, hasta donde logre recordar.

Como era de esperarse, los recuerdos más claros son los más recientes, mientras que, los recuerdos de mi niñez y los de mi pasado más profundo, tienen ciertos vacíos que no logré recordar completamente. En este caso, este proceso fue importante para el desarrollo del arteterapia porque me permitió darme cuenta de qué cosas en realidad pueden entrar a la categoría de dolor y trauma; y, por otro lado, qué vivencias en verdad necesitaban ser parte de este proceso y cuáles no.

- Después de esto, en el desarrollo del segundo paso que es el de análisis y bocetaje, repensé estas vivencias y sentimientos figurándolos en imágenes no literales, que representaban la idea principal de estas vivencias. A continuación, describiré cómo se desarrolló este proceso.

Empezaba por un boceto rápido con lápiz y acuarela en una bitácora, muchas veces realizaba estos dibujos en clase o en algún lugar fuera de casa donde solo tenía mi cuaderno y mi lápiz. Luego pasaba estos dibujos a una cartulina Canson donde los desarrollaba con mejor técnica y con mejores materiales. En este momento pensaba sobre los símbolos y las figuras utilizadas en cada imagen, tomando en cuenta composición y cromática. El uso de colores pasteles y delicados fue pensado como un elemento de contraste en la imagen entre la idea y el resultado.

Podría decir que, en el proceso de la pintura, entraba en una catarsis en la que me concentraba en la pintura; todo lo demás se volvía ajeno y lo único que tenía en mente era el dolor pasado. En este proceso influyó de manera decisiva la música que escuchaba. Mientras pintaba y representaba mi pasado en estos dibujos, escuchaba canciones que considero que están relacionadas a estas vivencias. Mientras pasaba por este proceso creativo, sentía que me iba librando de un peso anímico, podría decir que se sintió bien. Es necesario decir que este proceso fue bastante fuerte y muchas veces hasta dudé en seguir, pero considero que fue necesario, ya que en el tercer paso dejaba a un lado la parte sentimental y el sufrimiento de estos recuerdos e iba directamente al análisis de los mismos.

- En el último paso del análisis, me di cuenta que, al realizar la puesta en escena de cada dibujo, me sentía ajena a estas vivencias, es decir las miraba con ojos críticos, como si fueran algo externo; partiendo desde mi posición actual. Lo que sentía con respecto a estos recuerdos es diferente de lo que siento actualmente, después de la terapia. Creo que fue de mucha importancia pasar por este proceso para darme cuenta que lo pasado quedo atrás y lo que queda por hacer es aprender de eso, y en mi caso, comunicarlo. Esta ha sido la parte más difícil; como se lo he dicho a muchas personas, considero que es complicado hablar de uno mismo, mucho más de las cosas negativas que influyeron en mi formación como persona.

Traté de hacer la puesta en escena de cada fotografía, lo más fiel a su boceto inicial; sin embargo, en algunos casos, los bocetos sirvieron como inspiración para crear otro tipo de imágenes, partiendo desde la idea original del boceto. Las imágenes relacionadas con el dolor plenamente físico (ver figuras 45, 46, 47, 48, 49 y 50) son excepciones de este proceso porque fueron creadas a partir de documentaciones poéticas de mis golpes y heridas. Es necesario recalcar que, en el caso de estas imágenes, la mayoría de los golpes fueron resultado de mis entrenamientos de artes marciales y de una intervención quirúrgica. En este caso, el proceso de arteterapia, sirvió como distracción al dolor físico; al distraer tu mente en un proceso creativo, el cerebro se concentra más en ese ejercicio que en el golpe o herida.

- En conclusión, el proceso de arteterapia que he ideado, y que ha sido utilizado en mi misma, fue de mucha ayuda puesto que me permitió descargar dolor y sufrimiento de mis recuerdos pasados y esto me permitió superar algunos traumas. Durante todo el proceso pude sentir cómo, de a poco, iba purgándome a mí misma y convirtiendo el dolor en aprendizaje por medio del análisis, la creatividad y la estetización del sufrimiento. El proceso de crear algo hermoso, a partir de algo doloroso y comunicarlo a la vez que lo analizaba, es una labor que se extiende desde el momento del disparo de la cámara, hasta explicarlo en la exposición de las obras. Considero que es mucho más fácil hablar de estos momentos dolorosos con una imagen que representa lo que sentí. Este ha sido un proceso que me ha permitido quitarme un peso de encima al contar parte de lo que fui. Son vivencias de las que ahora, no me arrepiento ya que aprendí de ellas y gracias a este proceso puedo vivir en armonía con las mismas. Personalmente, podría recomendar a cualquier persona seguir estos pasos para superar un trauma, no me refiero a olvidarlo, sino a aceptarlo, ya que finalmente estas experiencias forman parte de uno.

Para terminar quiero mencionar que este trabajo abarca experiencias pasadas mías, donde se ha abarcado casi todos mis traumas y problemas pasados por medio de este método desde mi posición como artista, pero para un futuro me gustaría trabajar más en arte terapia con la

participación y ayuda de expertos en psicología clínica o psiquiatras para poder realizar un trabajo que abarque más y profundice este método partiendo de opiniones y perspectivas diferentes.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Abramovic.M. (2012). *Marina Abramovic: The Abramovic Method, my body, my performance, my testament | Exclusive interview*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=gyq-0uPBTM>

Adamson, E. (1947). Colección Adamson, Galería Netherne. Recuperado de: en.wikipedia.org

Adamson Collection Trust. (2016). El Craneo de Gwyneth Rowlands, Colección Adamson. Recuperado de <https://wellcomecollection.org>”

ATJ (2016). *The History of Art Therapy*, The Art Therapy Journal. Recuperado de <http://www.arttherapyjournal.org/art-therapy-history.html>

BAAT. (2016). What is art therapy?, *The British Association of art therapist*. Recuperado de <http://www.baat.org/About-Art-Therapy>

Berger.J (2011). *Modos de Ver*. Recuperado de <https://paralelotrac.files.wordpress.com/2011/05/modos-de-ver-john-berger.pdf>

Boto, A. (2003). *El Arte También es Curativo*, Diario El Mundo. Recuperado de <http://www.elmundo.es>

Calderon, S. (2012). Curación Curatorial, Performance 4. Recuperado de <http://www.saskiacalderon.com/index.php/obras/curacion>

C, Angela. (2010). *Art Therapy in Canada Now and Then*, Canadian, Art Therapy. Recuperado de <https://cata15.wildapricot.org/Resources/Documents/National%20Survey%20of%20Art%20Therapists.pdf>

Dominguez, P. (2005). Arteterapia principios y ámbitos de aplicación. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=408403>

Edwards, D. (2004). Art Therapy. Recuperado de [http://file.zums.ac.ir/ebook/282-Art%20Therapy%20\(Creative%20Therapies%20in%20Practice%20series\)-David%20Edwards-0761947507-Sage%20Publication.pdf](http://file.zums.ac.ir/ebook/282-Art%20Therapy%20(Creative%20Therapies%20in%20Practice%20series)-David%20Edwards-0761947507-Sage%20Publication.pdf)

Gomez, J. (2015). Tesis Doctoral Utilización de integración del arte en los cuidados de enfermería, Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de: <http://eprints.ucm.es/34368/1/T36687.pdf>

Honaker, E. (2015). *Photographer Edward Honaker Documents His Own Depression*, Ignant. Recuperado de <http://www.ignant.de/2015/09/24/photographer-edward-honaker-documents-his-own-depression/>

Kahlo, F. (2005). *Dibujando Emociones*, Fundación Cattell. Recuperado de <http://fundacioncattellpsicologos.org>

Kusama, Y. (2013). Yayoi Kusama: “*Hago mis obras para sobrevivir al dolor, al deseo de muerte*”, Clarín. Recuperado de http://www.clarin.com/sociedad/hago-sobrevivir-dolor-deseo-muerte_0_Bkzd_3LiPmx.html

Legnani, S. (1680-1715). Martirio de la Santa. Recuperado de <http://www.preguntasantoral.es>

Lopez, M. (2009). Tesis Doctoral: La Intervención Arteterapéutica y su Metodología en el Contexto Profesional Español. Recuperado de <https://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/10387/1/LopezMartinez.pdf>

Martinez, S. (2011). Fotografiarse, retratarse, expresarse, Fotografía y expresión de lo personal en adolescentes. Recuperado de <https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/viewFile/37098/35903>

Metáfora. (2016). *Arteterapia, Metáfora*. Recuperado de <http://www.metafora.org>

Millais, J. (1871). La Mártir de Solway. Recuperado de www.liverpoolmuseums.org.uk

Mosquera, G. (2016). Ana Mendieta . Recuperado de <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/anam/anam23a.htm>

Moscoso, J. (2011). Historia Cultural del Dolor, Capitulo III página 5, Las Vírgenes Mártires. Mexico: Editorial Taurus.

Nomoto, V. (2015). Terra Comunal, Retrospectiva, Marina Abramovic. Recuperado de <http://terracomunal.sescsp.org.br/terra-comunal/terra-comunal>

Pascual, M. (2012). Máster en Arteterapia y educación artística para la inclusión social: Arteterapia en femenino. Recuperado de http://eprints.ucm.es/17671/1/Arteterapia_en_femenino.pdf

Piombo, S. (1520). El Martirio de Santa Ágata. Recuperado de www.frammentiarte.it

Polo, L. (2000). Tres aproximaciones al Arteterapia. Recuperado de <file:///C:/Users/Ulloa%20Witt/Downloads/6777-6861-1-PB.PDF>

R.A.E. (2016). Estético,ca, Diccionario. Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=GrPCrf2#Ih2izmy>.

Rolnik, S. (2006) ¿El arte cura?, ¿Qué entender por cura, si la consideramos desde esta perspectiva?. Sao Paulo:Editorial Cuaderns Portátiles

Seftel, L. (1987) . A conversation with Edward Adamson . Recuperado de <http://www.adamsoncollectiontrust.org/wp-content/uploads/2016/09/5-1987.-a-conversation-with-Edward-Adamson.pdf>

SESC. (2015). *Terra Comunal - Marina Abramović*. Sesc em São Paulo. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=EARruLDb3jY>

Stone, A. (2016). Depression Through Self Portraits, Bust .Recuperado de <http://bust.com/arts/15347-this-photographer-beautifully-captures-the-experience-of-depression-through-self-portraits.html>

The Art Story Modern Art Insight. (2016). Pop art, Movements. Recuperado de http://www.theartstory.org/movement-pop-art.htm#concepts_and_styles_header

Weaver, K.(2015). *Romanticization of mental illness*. Recuperado de <https://www.flickr.com/photos/kelseyweaverphotography>

V.II ANEXOS

Notas de Prensa

PRENSA QUITO **Cultura** Última actualización: 03/07

INICIO SALIDA AL PASO MOVILIDAD SEGURIDAD EMPRENDIMIENTO CULTURA TURISMO AMBIENTE 03/07/16

Portada > Cultura > "Melancolía" de Anahí Pérez provocó una paradoja de contento

'Melancolía' de Anahí Pérez provocó una paradoja de contento

Fuente: Centro Cultural Benjamin Cárden | 2016-03-29 | 03:33:46 PM

El evento se cumplió en el Centro Cultural Benjamin Cárden

01 02

El viento se cumplió en el Centro Cultural Benjamin Cárden

MEJORA

En una velada alegre, Anahí Pérez presentó, con satisfacción, su obra de Artesanía fotográfica y estilización del sufrimiento, como parte de su trabajo final de tesis. Para esta joven estudiante de la Universidad Católica, de la carrera de artes visuales, su obra representa un proceso a partir de sus vivencias íntimas, con tres pasos: la retrosección y el boicoteo para pensar y recordar vivencias que provocaron dolor en su vida, o incluso en otras personas.

Elaboró bocetos al esbozar estas vivencias. Segundo, el análisis, la puesta en escena a la fotografía, "cuando ameba las fotografías, partiendo de los análisis y vivencias pasadas", señala. El tercer paso fue construir conclusiones y organizar esta exposición conjunta donde demuestra todo y el resultado final de este trabajo.

"Me gusta la escultura de la trampa, creo que es un poco obvio el tema, es el amor; es poner tu corazón en la trampa, hay como quien cae en esta trampa y hay dos lados, el corazón y quien cae, dos partes que se sienten afectadas.", dice Anahí, quien además nos cuenta que otra fotografía, "Gloria y dolor", es súper específica en el dolor físico, no tanto en el emocional, "son heridas y golpes, pero no es algo de lo que me avergüenzo o quiero ocultar, son mis heridas de guerra, mis batallas y de mis peleas". Señala que se demoró un año.

Gonzalo Vargas, su director de Tesis, cuenta que empezó a trabajar desde el arte terapia y técnicas del arte para rehabilitar personas o tener procesos de rehabilitación por medio del arte, dice que Anahí indagó primero a través de un trabajo escrito, una investigación bastante completa sobre lo que es el arte terapia, la historia, sobre cómo se ha utilizado en el arte contemporáneo y la segunda parte de su investigación es ella, explorando internamente y por medio de las fotografías, como ir trabajando temas o situaciones muy íntimas que no se exteriorizan verbalmente, pero se hacen por medio del arte y la fotografía."

Vargas considera que el color utilizado hizo referencia al arte pop, colores vivos, que se aprenden en la fotografía de los cigarrillos, por ejemplo. "En los otros le ha ido bajando los tonos... su investigación explora el papel de la mujer en el arte y sobre todo pensando desde el renacimiento, el barroco, arte moderno, contemporáneo, es como un diálogo con la pintura," afirma el tutor.

A Cristina Mera, la paredó una temática súper diferente, "es muy colorida y parece que todas las fotos dicen una historia, por los colores que usa, porque no es algo muy convencional con varios elementos, me gustó el cuadro de la escaucha con las piloboras, tiene un contraste interesante, tiene el tratamiento de todas las imágenes de una historia, es algo fuerte, imágenes fuertes, pero con el contraste de los colores, opaca un poco la historia para no ver tan ligubre ni tan triste, creo que se está expresando de alguna manera cosas demasiado fuertes".

Para Violeta Granje es un trabajo de artesanía que representa aspectos sociológicos que marcan la vida de las personas. Los golpes físicos la autora los representa a través de la fotografía, también el tabaquismo, es un trabajo muy personal y muy dedicado, dice, además "me gusta el cuadro de los cigarrillos es la fotografía que más me impresiona, es el tener que abandonar un vicio, una adicción y lo que eso representa sociológicamente para una persona."

"A mí me encantó la exposición porque es muy subjetiva, se interpreta mucho la esencia de adentro, por algo se llama Melancolía, me encantó la fotografía con una luna y que dice buenas noches, yo que me encanta la luna," dice sonriente Alejandra Cárdenas.

Para Soledad Flores, "me parece que este arte de la fotografía es muy importante porque refleja el criterio y las vivencias de Anahí, creadora de estas maravillosas imágenes... es una gran artista, me impactó la fotografía donde ella aparece con un corazón en la mano, su perfil."

Timara Nández se sintió impresionada con algunas imágenes que son muy emotivas, como las fotografías: "vivencia y gloria y dolor", son muestras "muy dramáticas, muy fuertes", afirma.

Ingresar | Registrarse

Me gusta 145 Tweet

Ver imágenes

Comentarios

Imprimir

Últimas Noticias

Actualización automática

Al Cidpaseo en troleé este domingo
2016-10-07 16:20

329 vehículos controlados en vía por fiscalizadores de la AMT
2016-10-07 15:55

Municipio de Quito ofrece talleres gratuitos de Emprendimiento
2016-10-07 15:45

Moredores se alistan para Minga en quebrada de Habas Corral
2016-10-07 15:41

En Barrio Vencedores del Pichincha realizan minga para recuperar espacio público
2016-10-07 15:31

Municipio realiza acciones preventivas frente al invierno
2016-10-07 14:51

Barrio Jesús del Gran Poder realiza su Mega Minga este fin de semana
2016-10-07 14:49

Comentarios

Comentarios

Ordenar por Más antiguos

▲ VOLVER AL INICIO

0 comentarios

Fig. 60. Noticias Quito. (2016) Melancolía de Anahí Pérez provocó una paradoja de contento. [Fotografía]

Fig. 61. Diario La Hora. (2016) Inspiración Melancólica contenido. [Fotografía]