

Pontificia Universidad
Católica del Ecuador

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTES

CARRERA DE ARTES VISUALES

**DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE ARTISTA VISUAL**

**FRAGMENTOS DE UN CUERPO ENFERMO: UNA MIRADA A LA
DEPRESIÓN DESDE EL ARTE.**

MICHELLE NICOLE DELGADO SANTORO

DIRECTORA: GIADA LUSARDI

QUITO, 2019

Índice

DEDICATORIA	2
INTRODUCCIÓN	3
CAPÍTULO I CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO.....	4
1.1 Aproximaciones a la depresión	4
1.1.1 La depresión desde el punto de vista clínico.	4
1.1.2 La depresión en la serie animada Bojack Horseman	6
1.1.3 La depresión en la música	10
1.2 Aproximaciones desde lo Visual	12
1.2.1 En la pintura	13
1.2.2 En el performance art.....	15
1.2.3 En el video.....	17
CAPÍTULO II METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN-CREACIÓN	19
2.1 Experiencias de vida y en el aula	20
2.2 Producción	21
2.2.1 Obra 1: <i>No siento no hago no soy</i>	24
2.2.2 Obra 2: <i>Anhedonia</i>	26
2.2.3 Obra 3: <i>Incapaz de su propia angustia</i>	28
2.2.4 Obra 4: <i>Inmersión</i>	30
2.2.5 Obra 5: <i>Frente al mar</i>	32
CAPÍTULO III PROYECTO ARTÍSTICO	34
3.1 Obras.....	34
3.1.1 No siento No hago No soy	35
3.1.2 Anhedonia	37
3.1.3 Incapaz de su propia angustia	39
3.1.4 Inmersión	41
3.1.5 Frente al mar	43
3.2 La exposición	45
3.2.1 Diseño museográfico y montaje	45
3.2.2 Diseño gráfico y difusión	50
3.2.3 Actividades paralelas	52
CONCLUSIONES	53
BIBLIOGRAFÍA	54

DEDICATORIA

Agradezco a mi familia por el apoyo económico sin el cual este proyecto no hubiera sido posible. También agradezco a mis amigos que estuvieron conmigo durante esta etapa de mi vida y tomaron parte activa en la producción de las obras y a los docentes que guiaron mi proceso.

INTRODUCCIÓN

La depresión es un trastorno mental que afecta de manera negativa la calidad de vida de una persona, siendo la mayor causa de suicidios en el mundo. Para entender más acerca de esta condición planteo dos preguntas como la premisa de este proyecto artístico; ¿Qué es la depresión? y ¿De qué manera está presente en el cotidiano? Interrogantes que solo puedo responder desde mi vivencia con la enfermedad.

La idea fundamental de este proyecto artístico es encarnar físicamente la depresión y su carácter corrosivo con mi cuerpo, a través de la elaboración de cinco obras de videoarte, que interpretan diferentes momentos de mi vida con depresión, teniendo como objetivo generar empatía y abrir diálogos acerca de la condición. En el Capítulo I, se conceptualizara esta investigación artística por medio de dos enfoques uno que aborda el concepto mismo de enfermedad, y otro que analiza los recursos visuales que han estado presentes en la resolución de las obras, lo que se detallara en el Capítulo II, donde se explora la metodología empleada para la realización de las cinco obras que conforman este proyecto artístico. Para concluir en el Capítulo III se examinará los aspectos técnicos y formales de la muestra *No siento No hago No soy*, la cual expone los resultados de todo el proyecto artístico.

Capítulo I Conceptualización del proyecto artístico

Este capítulo ilustra el cuerpo teórico y visual que guía el proyecto artístico desde dos ejes centrales; *Aproximaciones a la depresión*, que indaga acerca de este trastorno afectivo, como apoyo para la parte conceptual de la propuesta, y *Aproximaciones desde lo visual* donde se alude a los referentes que han apoyado el proceso de creación artística.

1.1 Aproximaciones a la depresión

La depresión es la temática central de esta investigación artística, la cual se introduce en esta sección desde el concepto de “enfermedad mental” para contextualizar su definición clínica. Desde la cual, se busca entender en que consiste la depresión en términos de enfermedad, como afecta al individuo y todo lo que implica vivir con la patología, lo que también se abordara desde en la serie animada *Bojack Horseman* y en algunos referentes musicales, debido a que su representación de estos medios genera un vínculo con el espectador de la misma manera en la que este proyecto se lo ha propuesto.

1.1.1 La depresión desde el punto de vista clínico.

Foucault define a la enfermedad mental en su libro *Enfermedad mental y personalidad*, como “el conjunto de reacciones de huida y defensa mediante las cuales el enfermo responde a la situación en la que se encuentra” (1991, p. 53). Esto nos indica que la enfermedad actúa como un mecanismo de defensa, la cual se desarrolla a partir de la esencia de la persona, como parte de su personalidad en la manera que esta es una alteración de la misma.

“La enfermedad atañe a la situación global del individuo en el mundo (...) Cuanto más encaramos como un todo la unidad del ser humano, más se disipa la realidad de una enfermedad que sería una unidad específica, y más se impone también la descripción del individuo reaccionando a su situación de modo patológico” (Foucault, 1991, p.19).

La depresión es un trastorno afectivo mayor que está presente como “un estado emocional anormal caracterizado por un excesivo sentimiento de tristeza, melancolía, desanimo, demérito, vacío y desesperanza en grado inapropiado y desproporcionado

respecto a la realidad” (Mosby, 2007, p.382). Esta enfermedad afecta “a más del 25% de la población en algún momento de sus vidas” (Stewart, 2013, p.23). Mientras que no se sabe la causa exacta, se entiende que “es el resultado de complejas interacciones entre factores biológicos, psicológicos y sociales” (Stewart, 2013, p.23). La prevalencia de la patología es cada vez mayor, siendo de las problemáticas que más aqueja a la sociedad produciendo “altas tasas de deterioro familiar, laboral y social, en comparación con adultos sanos” (Correa y Jadresic, 2013, p.225). Al mismo tiempo es la enfermedad menos tratada, muchas veces a causa de ser infradiagnosticada.

La psicopatología se desarrolla de manera diferente entre mujer y hombre, si bien la depresión es más severa en hombres, afecta a una mayor cantidad de mujeres, se conoce que “las mujeres tienen dos veces más probabilidad de padecer de trastornos depresivos y de ansiedad” (Stewart, 2013, p.23). Este fenómeno se debe a que la mujer ha sido devaluada en el contexto social por su apariencia física, “el cuerpo femenino adquiere un protagonismo exacerbado que lo sitúa más en el plano de lo ‘natural’ que de lo social y más como objeto, como cosa, que como persona habitando un cuerpo” (Montesino, 2013, p.37). El arquetipo femenino ha sido transmitido a millones de mujeres que sufren por su aspecto físico, al querer entrar en cánones imposibles, lo que se ha reflejado en el aumento de cirugías plásticas, trastornos alimenticios y emocionales, provocando que la calidad de vida de la mujer sea afectada por su físico.

“Si la mujer y su feminidad se miden por su cuerpo y su habilidad de gestar niños, es claro que la mujer hará todo por ser hermosa, porque el valor de su persona, la posibilidad de conseguir empleo y de tener una vida exitosa dependerá de su físico.” (Luna, 2013, p.65).

Otro factor importante en el desarrollo de la depresión en la mujer, es su función como ama de casa, si bien la idea preconcebida que los hombres estén a cargo de las decisiones, mientras que la mujer se queda en casa criando a los hijos, sin la posibilidad de independencia económica, es un concepto anticuado. La mujer no se ha desligado de su función como ama de casa ni siquiera en pleno siglo XXI, en la actualidad la mujer trabaja, tiene la opción de participar en la política y ser independiente, pero en muchos casos, además de proveer económicamente aún debe cumplir su función como ama de casa, teniendo el doble de trabajo que antes, presión que puede conllevar a la manifestación de trastornos por el estrés.

1.1.2 La depresión en la serie animada *Bojack Horseman*

En la actualidad se están produciendo varias series enfocadas a cuestionar la sociedad actual más allá de la simple sátira. Desde este medio se han evidenciado problemáticas controversiales o estigmáticas, como la representación de la depresión como enfermedad. Entre las series que se están emitiendo actualmente, se destaca la universalmente aclamada serie *Bojack Horseman*, teniendo 92% de rating de aprobación en promedio entre sus 5 temporadas en *Rotten Tomatoes* y 83% en *Metacritic*, las páginas web de crítica televisiva más importantes en el internet. También fue escogida como la mejor serie original de *Netflix* en 2019 y como la mejor serie animada de todos los tiempos por la página enfocada en la industria cinematográfica *IndiWire*.

La serie fue creada por Raphael Bob-Waksberg, y la razón por la que es considerada una de las mejores series actuales, es por la manera en la que retrata a personas lidiando con depresión, traumas y conductas autodestructivas, que, si bien son temas que han sido representados en otras series de televisión, en *Bojack Horseman* son presentados de la manera más cruda, lo que ha servido como el arranque inicial para definir la depresión e interpretarla en este proyecto artístico.

La trama sigue la vida de un caballo antropomórfico con depresión clínica y el protagonista de la serie *Bojack Horseman*. Durante las 5 temporadas en las que se desarrolla la historia, se explora como él desarrolla los trastornos presentes en su vida, al ser un actor de los 90s que no ha tenido éxito en 20 años. El aspecto que se analizara en esta serie es el elemento recurrente del agua para representar la depresión en la historia, el cual es muy evidente en la secuencia de introducción que está presente en todos los episodios, en este segmento se observa la vida diaria del protagonista, en la cual su rostro permanece inmutable mientras hace sus actividades cotidianas, lo que connota su estado depresivo al no reaccionar hacia su entorno en el cual los personajes están en movimiento mientras el permanece estático, con el progresar de la historia, los escenarios y personajes van cambiando en esta secuencia mientras que *Bojack* permanece igual, estancado en su situación actual, que continúa hasta que él cae en una piscina rodeada de personas que solo lo miran con sorpresa, sin hacer ningún esfuerzo por sacarlo del agua, desde el fondo él contempla la manera en la que está siendo observado, la secuencia termina cuando un helicóptero lo apunta con una luz que lo ciega y él se cubre los ojos, en la siguiente toma

aparece flotando solitario sobre su piscina, lo que hace alusión a su alienación social y a la impotencia que tiene acerca de su situación actual, al ahogarse mientras es observado.

Fig. 1 Bob-Waksberg, R (2014) *Bojack Horseman*. Recuperado el 10 de Abril del 2019 de: <https://www.netflix.com/watch/80073227?trackId=14889899>

El cuerpo sumergido se retoma durante varios momentos en el transcurso de la historia, en donde el agua actúa como el conflicto que atrapa al personaje, como representación de depresión y muerte. Otro claro ejemplo se encuentra en la primera temporada cuando *Bojack* alucina por un alto consumo de drogas, y mira una versión del cuadro *Retrato de un artista (dos figuras en el agua)* (1972) de David Hockney, con caballos en vez de humanos. Al mirar el cuadro, se ve a él mismo, y pregunta “¿no deberíamos ayudarlo?” En su alucinación se responde así mismo “no, a él encanta pisar el agua”, expresión del inglés “treading water”, que significa el acto de no ahogarse, pero ser incapaz de nadar o avanzar, por lo que la expresión se usa para referirse a la incapacidad de hacer otra cosa que no sea mantenerse vivo. Esta frase representa la manera en la que *Bojack* percibe su vida, solo como una constante lucha por no ahogarse.

Fig. 2 Bob-Waksberg, R (2014) *Bojack Horseman*. Recuperado el 10 de Abril del 2019 de: <https://www.netflix.com/watch/80073227?trackId=14889899>

Temporadas más adelante *Bojack* siente que se está ahogando con la presión de ser nominado para un Oscar, lo que más ha anhelado en toda su vida, suceso que incita a que su publicista le cuente una historia:

“Cuando tenía 17 años, me escabullí a una fiesta de fraternidad. Las carreteras estaban heladas y me desvié hacia el lago. Estaba bajo el agua. Estaba oscuro y frío, y ni siquiera sabía en qué dirección estaba arriba. Pensé con seguridad que me iba a ahogar. Y luego noté que cuando abrí la boca, las burbujas de aire subían, y así fue como supe en qué dirección nadar (...) BoJack, cuando te encuentras perdido y desorientado y bajo el agua y no sabes en qué dirección está arriba, es importante respirar.”¹ (Bob-Waksberg, 2016)

Esta historia ejemplifica la importancia de respirar en el sentido de tomarse un tiempo y tranquilizarse para poder proseguir. Más adelante en el mismo episodio, *Bojack* es nominado para el Oscar y hace una fiesta para festejar su logro, pero no está contento, aparece inmutable de manera reminiscente a la secuencia de introducción de la serie, y al igual a esta, se sumerge en su piscina, conduciendo un carro hacia ella. Cuando empieza a ahogarse, mira las burbujas que le indican hacia donde nadar, pero las ignora, cerrando

¹Traducción de mi autoría: When I was 17, I snuck out to a fraternity party. The roads were icy and I swerved into the lake. I came to underwater. It was dark and cold, and I didn't even know which way was up. I thought for sure I was going to drown. And then I noticed when I opened my mouth, the air bubbles floated up, and that's how I knew which way to swim. BoJack, when you find yourself lost and disoriented and underwater and you don't know which way is up, it's important to breathe.

sus ojos sin hacer ningún esfuerzo por salvarse, pierde la conciencia pero es rescatado. Esta escena es importante para entender la complejidad de la depresión; el sentimiento de que la vida no tiene importancia es claro, a pesar de conseguir lo que uno ha estado buscando, lo único que encuentra es un vacío, que causa un deseo de muerte porque aun cuando finalmente ocurre lo que anhelas, no te satisface.

Posterior a este acontecimiento él busca a su publicista, quien se alejó de él, al perder la nominación, ella le cuenta otro relato acerca del agua para explicar los motivos por los cuales se distancio de *Bojack*;

“Después de casi ahogarme, decidí que nunca volvería a ser más débil que el agua, así que me convertí en un salvavidas. En mi primer día de entrenamiento, mi instructor me dijo que habrá momentos en que encontraras a alguien en problemas. Vas a querer apresurarte allí y hacer lo que puedas para salvarlo, pero debes detenerte. Porque hay algunas personas que no puedes salvar. Porque esas personas se sacudirán y lucharán, e intentarán hundirte con ellos.”² (Bob-Waksberg, 2016)

Metáfora de como las conductas autodestructivas de una persona pueden arrastrar a otra hacia la misma situación, el agua representa un estado de depresión y las tendencias suicidas las causas de este estado. Finalmente, la representación más evidente de asfixia, agua y depresión en *Bojack Horseman* se encuentra en una apropiación de la *Ofelia* (1852) de Millais, donde uno de los personajes de la serie está en lugar de Ofelia en el cuadro. Al igual que en la tragedia original, este personaje sufre de depresión y la aparición esta pintura es un presagio de su muerte más adelante en el mismo episodio.

² Traducción de mi autoria: After I almost drowned, I decided I would never again be weaker than water, so I became a lifeguard. On my first day of training, my instructor told me that there are going to be times when you'll see someone in trouble. You're going to want to rush in there and do whatever you can to save them, but you have to stop yourself. Because there are some people you can't save. Cause those people will thrash and struggle, and try to take you down with them.

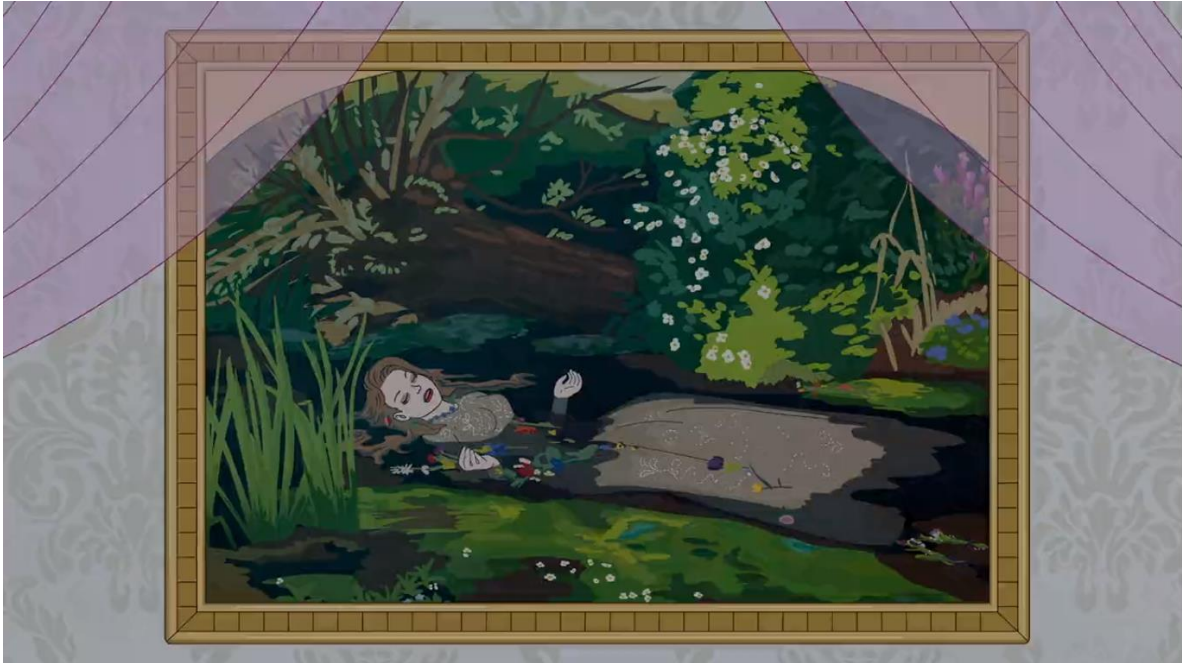

Fig. 3 Bob-Waksberg, R (2016) *Bojack Horseman*. Recuperado el 10 de Abril del 2019 de: <https://www.netflix.com/watch/80073227?trackId=14889899>

1.1.3 La depresión en la música

Desde mi vivencia con la depresión, la música ha tenido un gran impacto en la manera de entender la patología y de cómo definirla a partir de la letra de las canciones, lo que considero sumamente importante para este proyecto artístico. Una de las bandas que más ha contribuido a este proceso es *Alice in Chains*, banda de grunge de los 90s que usualmente interpreta temas cercanos a la depresión, que han sido auto referenciales, pues el vocalista Layne Stanley murió a causa de su depresión, por una sobredosis.

La canción *Down in a Hole* fue escrita en 1992, a partir de una ruptura amorosa que llevo a una etapa de depresión a Jerry Cantrell el fundador, guitarrista principal y co-vocalista de la banda, quien describe conductas auto destructivas que surgen a partir de esta aflicción, desde la metáfora de estar en el fondo en un hoyo, *llueve arena y aquí me siento/sosteniendo flores raras/en una tumba...en florecimiento/en el fondo de un hoyo y no sé si puedo ser salvado*, se refiere a sentir como uno se está muriendo lentamente, la arena y las flores aluden a ser enterrado, con la interrogante de si se puede escapar de su destino, *Mira mi corazón lo decore como una tumba/mírame ahora soy un hombre que no se permite ser/en el fondo de un hoyo, sintiéndome tan pequeño/ en el fondo de un hoyo, perdiendo mi alma*, el hoyo simboliza el estado de miseria y deterioro provocado por uno mismo a causa de la depresión, *quisiera volar/pero mis alas han sido tan*

*negadas/soy culpable de golpearme a mí mismo en los dientes*³, en esta frase hay un deseo de poder superar esta etapa y seguir adelante, pero el daño ya ha sido hecho.

Otra representación de la depresión está presente en *Nude* de *Radiohead*, desnudo en español, escrita en 1997 por Thom Yorke, el vocalista y escritor de las canciones de la banda, la letra comienza con la frase *no tengas grandes ideas/no van a suceder*; que hace alusión a una voz interna y continua diciendo *Te pintas de blanco/y llenas todo con ruido/pero habrá algo que falta*, que se refiere a deshacerse de la responsabilidad para victimizarse, sintiendo al mismo el vacío de esa mentira. *Cuando encuentras lo que estabas buscando, se ha ido/Cuando sientes lo que debías sentir, ya no lo sientes/te has descarrilado*⁴; hace referencia al sentimiento de que la vida no tiene sentido, al no poder encontrar satisfacción, tras alcanzar una meta, claro síntoma de depresión.

The Smiths es una banda británica de los 80s que también trata temas de depresión, *Still ill, Aún enfermo* en español, es una canción auto referencial escrita en 1984 por el vocalista de la banda Morrissey, quien describe el conflicto de vivir con depresión; *Debajo del puente de hierro nos besamos/y aunque termine con los labios lastimados/solo no era/como los viejos días/no, no era como los viejos días/¿Sigo enfermo?/Pregúntame porque y moriré*, este verso hace alusión al no poder volver a una época más significativa, si bien se repite un acto que antes producía placer, ahora ha perdido el sentido que solía tener, a causa de la enfermedad, por lo que pregunta *¿El cuerpo manda a la mente/ o la mente manda al cuerpo?/No sé...* Que se puede interpretar como la manera en la que la enfermedad controla nuestra conducta o de si tenemos control sobre el cuerpo enfermo. Se ha mencionado síntomas de depresión, pero el más evidente se encuentra en la estrofa final, haciendo referencia al estado negativo perpetuo en la patología; *Hay aspectos más positivos en la vida/ y yo debería saber porque los he visto/ pero no muy frecuentemente*.⁵

³ Traducción de mi autoría: Sand rains down and here I sit holding rare flowers in a tomb... in bloom/Down in a hole and I don't know if I can be saved/ See my heart I decorate it like a grave/Look at me now I'm a man who won't let himself be/Down in a hole, feeling so small, Down in a hole, losing my soul/I'd like to fly, But my wings have been so denied/I have been guilty of kicking myself in the teeth

⁴ Traducción de mi autoría: Don't get any big ideas, they are not gonna happen/You paint yourself white and fill up with noise, But There'll be something missing/now that you found it its gone, now that you feel it you don't/You've gone off the rails

⁵ Traducción de mi autoría: Does the body rule the mind or does the mind rule the body? I dunno... Under the iron bridge we kissed and although I ended up with sore lips it just wasn't like the old days anymore no it wasn't like those days. Am I still ill? Ask me why and I'll die: For there are brighter sides to life, and I should know because I've seen them, but not very often

Una canción abierta a interpretación es *Breaking the habit* de *Linkin Park*, escrita en el 2004 por Mike Shinoda el fundador y guitarrista de la banda. La letra se inspiró en la adicción de uno de sus amigos cercanos, por lo que la canción no trata precisamente de depresión. *Los recuerdos consumen/ como si se abriera la herida/me estoy destrozando otra vez/todos ustedes asumen/que estoy seguro en mi cuarto*, se refiere al malestar auto infringido, en inglés usa el término “pick apart” que significa visibilizar todos los defectos y criticar de manera cruel, en este caso a uno mismo, un síntoma de depresión, que ataca al estar solo. *No quiero ser el que escoge siempre los conflictos/porque me doy cuenta/que soy el que está confundido/No sé porque vale la pena luchar o porque tengo que gritar/ no sé porque instigo y digo cosas que no quiero decir*, alude a los conflictos que han surgido a causa de comportamientos autodestructivos, que también afectan al resto, *no sé cómo llegue a estar de esta manera, sé que no está bien, así que estoy rompiendo el hábito/ he lastimado mucho más que nunca/ no tengo opciones otra vez/ Lo pintare en las paredes/ porque es mi culpa/ no luchare nunca más/ y así es como se acaba*⁶, finalmente describe la lucha interna contra uno mismo, donde en el desenlace se rinde, haciendo alusión al suicidio.

1.2 Aproximaciones desde lo Visual

Este proyecto artístico ha tenido como referente varios medios visuales, en la pintura a la *Ofelia* de Millais, por ser una de las representaciones más icónicas de muerte y depresión y *two figures* de Francis Bacon por la cruda interpretación de una relación de poder entre dos cuerpos. En el medio del performance art, Marina Abramovic quien usa su cuerpo como el soporte artístico de su propuesta y en el video, Bill Viola por el tratamiento visual que le otorga al agua, finalizando con el video musical *No Surprises* de *Radiohead* en el cual el agua actúa como representación de la depresión.

⁶ Traducción de mi autoría: Memories consume/ Like opening the wound/I'm picking me apart again
You all assume I'm safe here in my room / I don't want to be the one/ The battles always choose
'Cause inside I realize/ That I'm the one confused/ I don't know what's worth fighting for or why I have
to scream / I don't know why I instigate and say what I don't mean/I don't know how I got this way I
know it's not alright/ So I'm breaking the habit, I'm breaking the habit tonight/ I hurt much more Than
anytime before, I have no options left again/ I'll paint it on the walls 'Cause I'm the one at fault/ I'll never
fight again and this is how it ends

1.2.1 En la pintura

Entre las obras pictóricas más importantes para este proyecto artístico está la interpretación de la muerte de *Ofelia* (1852) de Millais, uno de los cuadros más significativos del movimiento artístico Prerrafaelista, corriente inglesa del siglo XIX. Ofelia es uno de los personajes más icónicos de la *Tragedia de Hamlet*, escrita por Shakespeare en 1609. En la obra, Ofelia cantaba mientras recogía flores, al subir a la rama de un árbol, esta se quebró haciéndola caer al agua, donde ella continuo cantando, sin darse cuenta del peligro en el que estaba, ahogándose entre flores. Gertrudis la madre de su prometido observó esta escena, y la describió como “incapaz de su propia angustia” haciendo referencia a que Ofelia no planeaba morir, pero en su locura no entendía lo riesgoso de la situación y al sumergirse no se resistió.

Fig. 4 Millais J. E. (1852) *Ofelia*. Recuperado el 15 de Marzo del 2019 de: <https://www.tate.org.uk/art/artworks/millais-ophelia-n01506>

En el cuadro de Millais, Ofelia ya se encuentra en el agua, con sus brazos en una posición de mártir y sus ojos abiertos al igual que sus labios, como si estuviera a punto de decir algo o estuviera tomando su último aliento. En el grupo Prerrafaelista además de la representación de Millais fue pintada en 3 ocasiones por Waterhouse (fig. 5), recogiendo flores momentos antes de caer al río. Una de las pocas representaciones donde Ofelia ya se encuentra en el agua además de la de Millais es la del pintor francés Cabanel,

quien la retrata en el momento exacto en que la rama se rompe, apenas tocando el agua. Sin embargo, la interpretación de Millais es la que más se relaciona con la temática de este proyecto por ser la única en la cual se puede apreciar el instante antes de su muerte.

Fig. 5 Waterhouse J. W. (1894,1889,1904) *Ophelia*. Recuperado el 15 de Mayo del 2019 de: <https://bookstr.com/article/9-paintings-of-hamlets-ophelia-that-are-almost-better-than-hamlet/>

Un siglo después de Millais se encuentra la obra de Francis Bacon, pintor reconocido como uno de los mejores pintores de la posguerra, al haber sido el segundo pintor inglés en exponer en el Grand Paláis de Paris. Considerado emblemático por su manera de pintar la carne, “La obra de Bacon presenta la figura humana deformada, mutilada y es una reflexión sobre la soledad, la violencia y la degradación” (Akerman, 2012, p. 26). En 1953 Bacon pintó *2 Figures*, óleo en el que se encuentran dos cuerpos desnudos forcejeando en una cama, con una clara influencia del movimiento en las fotografías de Muybridge. Un cuerpo intenta someter al otro, en una situación con tintes violentos y sexuales, obra que actúa como representación de su homosexualidad reprimida y de la violencia física que sufrió por parte de su pareja, sin embargo de la misma manera que esta obra expresa violencia entre las dos figuras, es una dinámica íntima de pareja, importante como referente visual por la representación de cuerpos desde la perspectiva de relaciones tóxicas, violencia y comportamientos autodestructivos, elementos que considero importantes para la representación de la depresión en este proyecto.

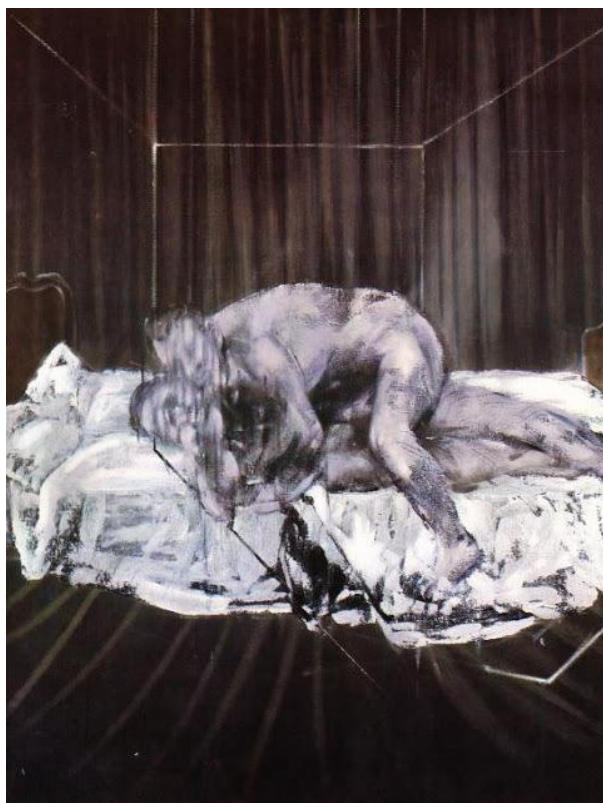

Fig. 6 Bacon, F. (1953) *Two figures*. Recuperado el 16 de Marzo del 2019 de: <https://theartstack.com/artist/francis-bacon/two-figures-1953>

1.2.2 En el performance art

“Dentro de la performance el cuerpo adquiere el carácter central de la acción maximizando el poder comunicativo de este. No se requiere otro lienzo, ni otro soporte que no sea la corporalidad misma de él o la performer. Estos cuerpos que vemos en el espacio público o en la galería, no son solo materialidad, están cargados de significaciones, de historia, de memoria, llevan en sus carnes y en su piel, como un tatuaje, todo un discurso.” (Reinoso Egas, 2015, p.64).

Marina Abramovic ha sido una de las pioneras en el campo del performance art, teniendo la intención de reducir la distancia entre el artista y el espectador, usando su cuerpo como el soporte artístico de su propuesta, para que el público forme parte activa de la obra envés de permanecer como un observador pasivo. En 1974 performa *Ritmo 0* en Studio Morra, Nápoles, como exploración de la dinámica de agresión pasiva. La acción consistió en que Abramovic permaneciera estática por horas, junto a una mesa con diversos objetos y un letrero que invitaba al público a hacer lo que quisieran con ella, entre los objetos había una pistola con una bala, una sierra, cuchillos, un hacha, un tenedor, un látigo, un pintalabios, un perfume, pinturas, una pluma, una rosa, cadenas, clavos, agujas, miel,

uvas, aceite de oliva entre otros. En un principio la gente interactuaba tímidamente, pero eventualmente se tornó violento; la desnudaron, cortaron su cuello, bebieron su sangre e incluso la apuntaron con una pistola para probar si ella sería capaz de presionar el gatillo. Pasando las 6 horas de la acción, ella se mueve y el público sale corriendo al ver que había retomado su rol como persona.

Otra obra importante de Abramovic es *Imponderabilia* (1977), que realiza con su pareja Ulay en la Galleria Comunale d'Arte Moderna en Bolonia, acción en la cual los cuerpos desnudos de los dos artistas se posicionan frente a frente en la puerta de entrada, donde permanecen estáticos. El espacio entre los dos es muy estrecho, por lo que el público debe decidir a quién darle la espalda para entrar de lado y acceder con dificultad al espacio, siendo inevitable el contacto físico, acción documentada por una cámara oculta, que se observa al ingresar, expuesta en pantallas, provocando que el espectador se enfrente a si mismo al ver su reacción tras pasar entre los dos artistas.

Fig. 7 Abramovic M. y Ulay (1977) *Imponderabilia*. Recuperado el 15 de Marzo del 2019 de: <https://www.artbasel.com/catalog/artwork/56067/Marina-Abramovic-Ulay-Imponderabilia>

La manera en la que Marina hace uso de su cuerpo en sus performances, ha sido una inspiración para este proyecto artístico, *Ritmo 0* fue una experiencia que solo fue posible haciendo uso de su cuerpo tomando el riesgo a ser violentado. El sentido de poner al cuerpo en situaciones adversas es algo que en mi propuesta está presente para encarnar aflicciones, de igual manera tomo como referente a *Imponderabilia* por el valor que le da

al uso del cuerpo desnudo que se presenta tal y como es, sentido que yo planteo aprovechar para hablar acerca de la depresión.

1.2.3 En el video

El video es el único medio que captura el movimiento real y lo transmite, presentando registros de la realidad o puestas en escena, a partir del desplazamiento de una secuencia de imágenes que pueden estar acompañadas de audio. Al igual que la fotografía el encuadre y la edición tienen una gran importancia, el primero oculta aspectos, que alteran la perspectiva de la realidad, mostrando solo lo que el autor quiere mostrar y de la manera que quiere mostrarlo, el segundo se enfoca en reforzar la idea del artista, ordenando y acercando el material original al resultado final.

Uno de los artistas más importantes que trabaja en video, es Bill Viola cuya obra se enfoca en las expresiones humanas, la muerte y el nacimiento. En las décadas de producción de su trayectoria, ha adquirido una estética definida a partir de su manera de edición, en la cual están presentes dos elementos recurrentes, el agua que es presentada por grandes caudales en movimiento, y la ralentización de todas las tomas, que es importante para el sentido estético y narrativo de la obra. Al disminuir la velocidad se intensifican las emociones, se aprecia las formas que adquiere el agua y el momento se vuelve sublime. Además de la edición, la instalación de cada obra es única y pensada para potenciar la experiencia visual de cada caso.

Todas estas características están presentes en su obra *Ascensión* (2000), video que consiste de una sola toma de un hombre cayendo al agua, ralentizada en gran medida, con una pose es reminiscente a la crucifixión de cristo, donde se puede percibir angustia, por medio de la velocidad empelada, aspectos que han influenciado la estética de mi trabajo, haciendo uso del agua como elemento común entre todas las obras y de la ralentización como decisión estética que al igual que en la obra de Viola intenta llevar el video al ámbito de lo sublime.

Fig. 8 Viola B. (2000) *Ascension*. Recuperado el 15 de Marzo del 2019 de: <https://www.apollo-magazine.com/bill-viola-grand-palais/>

Sin embargo, el video más importante para este proceso artístico es *No Surprises*, que pertenece al género del video clip, cortometraje dirigido por Grant Gee que actúa como interpretación visual de la canción del mismo nombre de *Radiohead*. El video consiste de una sola toma en primer plano del vocalista Thom Yorke, dentro de un casco de astronauta que se empieza a llenar con agua mientras él canta, al llenarse, él permanece estático aguantando la respiración. La escena fue ralentizada para que no exista ningún peligro de asfixia, sin embargo, se puede ver como la incomodidad de York incrementa con cada toma. Este video influye en el desarrollo del eje central del proyecto, ya que el agua actúa como encarnación física de la depresión, que va cubriendo al cuerpo lentamente hasta ahogarlo, lo que se enfatiza en la letra, *Un corazón que está lleno como un basurero/ Un trabajo que te mata lentamente/moretos que no se van a curar/te ves tan casado, infeliz / Sin alarmas sin sorpresas (déjame salir de aquí)*⁷.

⁷ Traducción de mi autoría: A heart that's full up like a landfill/A job that slowly kills you/Bruises that won't heal/You look so tired, unhappy/ No alarms and no surprises (let me out of here)

Fig. 9 Radiohead. (1996) *No surprises*. Recuperado el 23 de Marzo del 2019 de: <https://www.youtube.com/watch?v=u5CVsCnxyXg>

Todos los temas abordados en este capítulo conforman el arranque inicial del proyecto artístico. Desde la definición clínica se comprende la sintomatología que va a ser representada, mientras que el análisis de la patología desde la serie animada *Bojack Horseman* y la música, en cambio exploran la manera en la que la depresión se puede interpretar. Por otro lado el tratamiento visual y las decisiones estéticas surgen a partir de los referentes en las artes visuales que se observaron previamente.

Capítulo II Metodología de la investigación-creación

En este capítulo se va a presentar la producción de 5 obras que empiezan a partir de un proceso de experimentación con el medio del video, el cual se ha ido desarrollando desde mi experiencia con la depresión y a través del trabajo en el aula de clases. En la producción de este proyecto han existido procesos compartidos por todas las obras, al igual que procesos específicos en el desarrollo individual de cada una por lo que se examinara la producción general del proyecto y las singularidades en el método de cada obra.

2.1 Experiencias de vida y en el aula

Durante mi proceso artístico como estudiante de la Carrera de Artes Visuales, experimente con diversos lenguajes hasta que encontré afinidad con el medio del video, desde el cual inicialmente trabajé temas de violencia de género, propuesta artística que surgió a partir de mis conflictos personales. La primera obra de esta etapa fue *Una mujer que se respeta* (Fig. 9), donde reuní una serie de frases convencionales que fueron utilizadas en mí como herramienta educadora, las vocalizo para dejar en evidencia su carácter agresor mientras cubro mi cuerpo con pintura negra, lo que produce la ilusión de que el cuerpo va desapareciendo. El propósito de esta acción es poner en tensión estereotipos para reflexionar acerca del control y la violencia que existe hacia la sexualidad, la conducta y el cuerpo de la mujer.

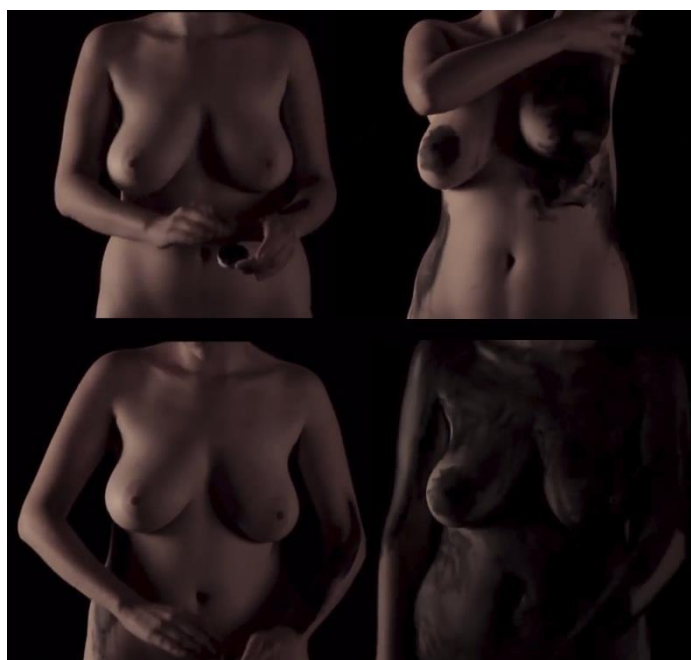

Fig. 10 Santoro N. (2016) Stills de *Una mujer que se respeta*

En este video llevé mi intimidad a lo público e hice uso de mi cuerpo desnudo para una propuesta artística por primera vez. En la grabación me sentí vulnerable e incómoda frente a la cámara, sentimiento que surgió al darme cuenta que me estaba presentando sin ocultar nada, con mi cuerpo como protagonista, lo que se convertiría en el eje central de mi futura propuesta, por lo que la relación entre mi cuerpo y el video ha sido sumamente importante, ya que este medio me ha permitido verme a mí misma como un espejo.

En este periodo intenté hacer obras relacionadas a la depresión, pero el tema se alejaba de mi temática de género, por lo que decidí cambiar el tema central de mi producción, al ver el video musical *No Surprises* de *Radiohead*, que retomo para el concepto de “interpretación corpórea”, en el cual mi cuerpo reacciona hacia el agua de la misma manera que reaccionaría ante la patología. Este concepto surge a partir de mi trabajo en los talleres desde el cual trato de expresar mis aflicciones haciendo uso del cuerpo, práctica que planteé para traducir la manera en la que la depresión afecta mi vida, haciendo uso del agua, siendo este un elemento importante, debido a que casi me ahogo cuando era niña, por lo que relaciono la desesperación de estar debajo del agua sin poder respirar con mi lucha con la enfermedad.

La noción de traducir lo que conlleva vivir con depresión en mi obra, ha sido mayoritariamente influenciada por la música, que de diversas maneras ha traducido los sentimientos de abatimiento a melodías y letras, y como se mencionó previamente en el Capítulo I, quiero poder transmitir la misma empatía que generó en mí la música desde mi producción artística, por consiguiente algunos versos han servido como gran inspiración para mi obra, lo que se detallara en el desarrollo individual de las obras.

El elemento de mi cuerpo en el agua, actúa como una etapa diferente de la depresión en cada obra; En la primera obra *No siento No hago No soy* se interpreta el estado general de una persona con depresión, la segunda obra *Anhedonia*, es un síntoma específico de depresión, definido como la pérdida de interés en la vida, la tercera obra *Incapaz de su propia angustia* interpreta los últimos instantes tras aceptar la muerte, la cuarta obra *Inmersión* presenta un síntoma de la depresión, el aferrarse a una relación tóxica y la quinta obra *Frente al mar*, es el enfrentamiento al agua, siendo el agua la representación física de la depresión.

2.2 Producción

La producción de las obras empieza al concebir una idea, presentada a la clase, que a través de una retroalimentación, formularía una propuesta con la cual empezar a trabajar, por lo que el diálogo es un elemento sumamente importante para el proceso de creación, presente en todas las etapas de producción. Después de grabar y editar las primeras versiones de las obras, las presentaría y a partir de los comentarios, lo modificaría hasta

llegar al resultado final, de manera que el desarrollo de las obras hubiera sido imposible sin el apoyo constante de los docentes que han estado pendientes de mi trabajo.

Después de definir la propuesta, empieza el proceso de grabación, a partir de algunas ideas claras de lo quiero expresar, sin ningún boceto o guion que se deba seguir al pie de la letra, guiándome por la intuición. En el momento de grabar, tengo dos funciones, actriz y directora, mientras mi cuerpo está siendo grabado me aseguro de ver las tomas, para dirigir a mi equipo de camarógrafas y tener mejores resultados. Durante este proceso he trabajado con varias colegas artistas, que se han encargado de hacer el registro. Ha sido importante trabajar con personas a quienes les tengo la suficiente confianza, para sentirme cómoda al momento de grabar, en la realización de las 5 obras, trabajé con 3 estudiantes de la Carrera de Artes Visuales y una voluntaria de una fundación en Manabí.

Además de las 5 obras realizadas en este proceso, se llevó a cabo una sexta obra que consistía de un video en el que quemaba las fotos de mi madre desde su infancia hasta la actualidad para evidenciar el carácter corrosivo de la depresión en su cuerpo (Fig 11). Esta obra fue descartada, por ser demasiado distinta a mis trabajos anteriores, no obstante, al realizar esta obra me di cuenta que los elementos indispensables para la representación de la depresión en mi propuesta eran el cuerpo y el agua.

Fig. 11 Santoro N. (2018) *Cenizas*

Los procesos de producción y post producción nunca han estado separados, en varias ocasiones después de revisar el material, y al editarlo encuentro contenidos que quiero añadir y vuelvo a grabar para concretar la obra. La edición es uno de elementos

más importantes para la realización de las obras ya que es donde se define el sentimiento que quiero expresar. Siempre se realizan varias versiones y pruebas hasta llegar a los resultados deseados. Este proceso es el que más tiempo consume, que puede tomar meses de trabajo. Para comenzar la edición separo todas las tomas que estén bien encuadradas y que no estén movidas del resto de tomas y a partir de esa preselección, retiro los videos demasiado cortos o demasiado parecidos a otros videos con mejor composición. Estas tomas, son recortadas y ordenadas en una narrativa, la cual la edito como un bucle, no obstante, es impórtate al proceder en la edición que exista un comienzo y un final aun si se presenta como un bucle.

La temporalidad es sumamente importante por lo que ralentizo cada toma creando un ritmo. La lentitud en el manejo de la velocidad de las secuencias da alusión a una asfixia prolongada que produce incomodidad, devela el estado de inercia causado por la depresión y propicia a que la imagen adquiera un mayor valor estético. La cromática es otro elemento clave, desde la cual primero corrijo los aspectos formales de la imagen, luego prosigo a que las tomas tengan el mismo tratamiento de luz y sombras para posteriormente acercar la cromática hacia el sentimiento que quiero transmitir desde la edición del color, haciendo que el matiz sea más frío, más oscuro o enfatizado en un color específico, de la misma manera en que la pintura puede producir emociones desde el uso del color. En la figura 11 se puede observar diferentes pruebas de cromáticas siendo la inferior derecha el color original y la superior derecha la cromática escogida.

Fig. 12 Santoro N. (2018) Edición de color de *Incapaz de su propia angustia*

2.2.1 Obra 1: *No siento No hago No soy*

No siento no hago no soy al ser la primera obra de este proyecto, planteó la manera en la que se abordó la temática, definiendo el elemento del agua y el cuerpo como fundamentales para el concepto de “interpretación corpórea” de la depresión y al mismo tiempo estableció el tratamiento visual de los siguientes trabajos, por lo que su producción fue la más compleja, se grabó durante 5 sesiones en 4 locaciones hasta lograr el resultado deseado. El nombre de esta obra surgió en el aula de clase, cuando me preguntaron mi definición de depresión, a lo que yo respondí, que es cuando no sientes nada, no haces nada y no eres nada.

La idea original consistía en recostarme mientras un goteo caía en mi frente (Fig. 13), hasta que el agua cubría todo mi cuerpo y yo tuviera que levarme para no ahogarme, después de varios intentos se descartó esta idea que se fue modificando hasta que se llegó al resultado final. Las tomas que se usaron en la obra fueron grabadas por Daisy Rueda, artista visual que trabaja en fotografía, usando como locación la tina de su domicilio, en donde se usaron 3 cámaras, una cámara canon y 2 cámaras acuáticas.

La instalación del video consiste de dos canales, para dar un sentido de dualidad entre dos tomas parecidas o iguales, proyectadas contrapuestas en una esquina, lo que da la alusión al reflejo de un espejo, potenciando la obra al dinamizar el movimiento entre los contornos de mi cuerpo. En la edición procuré que las tomas se hagan cada vez más oscuras e incómodas con mi cuerpo adoptando la posición fetal hacia el final del video (fig. 15) lo que hace referencia a la canción *Down in a Hole* de *Alice in Chains*:

Entiérrame suavemente en este vientre
llueve arena y aquí me siento sosteniendo flores raras
en una tumba...en florecimiento
mírame ahora soy un hombre que no se permite ser
en el fondo de un hoyo, sintiéndome tan pequeño
en el fondo de un hoyo, perdiendo mi alma
quisiera volar
pero mis alas han sido tan negadas⁸

⁸ traducción de mi autoria: Bury me softly in this womb/ Sand rains down and here I sit holding rare flowers in a tomb... in bloom/ Look at me now I'm a man who won't let himself be/ Down in a hole, feeling so small. Down in a hole, losing my soul/I'd like to fly/ But my wings have been so denied

Fig. 13 Santoro N. (2017) Primeras versiones de *No siento No hago No soy*

Fig. 14 Santoro N. (2017) Still de *No siento No hago No soy*. Editado y sin editar

Fig. 15 Santoro N. (2017) Still de *No siento No hago No soy*

2.2.2 Obra 2: *Anhedonia*

Anhedonia surge de reciclar tomas de *No siento No hago No soy*, que tenían potencial, pero no encajaban en la obra, desde donde surge la idea de interpretar la muerte de Ofelia, a partir de diálogos acerca de mi parecido físico con su representación en el cuadro de Millais. Para la producción de esta obra grabé en un río, sumergiéndome frente a una cascada, sin embargo insatisfecha con los resultados, no hice uso de ese material. En la obra final solo se usó la toma reciclada inicial.

Al grabar en el río, en una conversación con mis compañeros, definí mi relación con la depresión, desde el sentimiento de encierro y explicaba que me sentía atrapada dentro de un cubo donde podía ver las 4 paredes que me encerraban, sentimiento que quería plasmar en mi obra, no obstante esto no se hace posible sino hasta otra conversación, en la cual surgió la idea de proyectar en un vaso de agua, que luego se convertiría en una caja de vidrio.

El nombre de la obra, *Anhedonia* es un síntoma de la depresión caracterizado por la incapacidad de sentir placer, la canción *Nude* de *Radiohead* expresa esta definición en su letra.

No tengas grandes ideas
No van a pasar
Te pintas de blanco
Y llenas todo con ruido
Pero habrá algo que falta
Ahora que lo encontraste, se ha ido
Ahora que lo sientes, no lo haces
Te has descarrilado⁹

⁹ Traducción de mi autoria: Don't get any big ideas
They are not gonna happen
You paint yourself white
And fill up with noise
But There'll be something missing
now that you found it its gone
now that you feel it you don't
you've gone off the rails

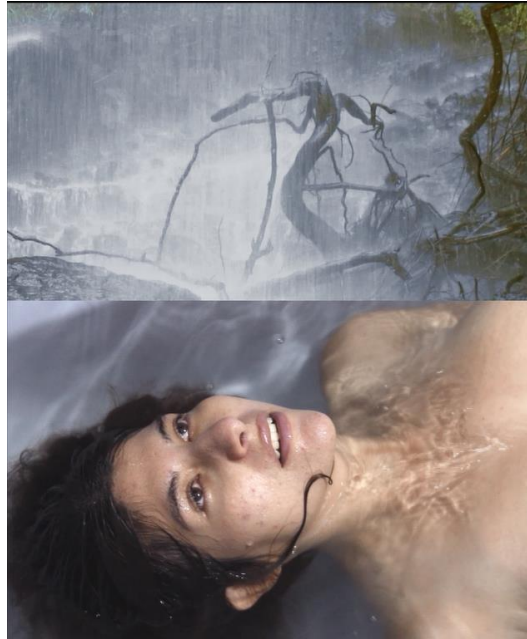

Fig. 16 Santoro N. (2018) Primera versión de *Anhedonia*

Fig. 17 Santoro N. (2018) Toma que se descartaron de *Anhedonia*

Fig. 18 Santoro N. (2018) Still editada y original de *Anhedonia*

2.2.3 Obra 3: *Incapaz de su propia angustia*

Incapaz de su propia angustia es la cita con la cual la muerte de Ofelia es descrita, que antes no se pudo interpretar en *Anhedonia*. El video se grabó en Papallacta, escogí las termas para no forzar a mi cuerpo en agua fría durante horas de grabación, debido a que en la grabación dentro del río, mi cuerpo se entumeció y no podía actuar relajada, por lo que descarté todas las tomas. Esta obra es la única que se grabó con dos cámaras simultáneamente, una cámara para planos generales ubicada fuera de la piscina y una cámara acuática dentro de la piscina para planos detalles y primeros planos, la decisión de tener dos camarógrafas en vez de una, hizo que el proceso sea más rápido y se pudo obtener diferentes ángulos en las tomas, al igual que mi primera obra trabajé con Daisy Rueda quien ya conocía la dinámica de grabación y para la segunda cámara Carol Chachay, artista visual y fotógrafa.

La obra estaba pensada ser proyectado en una gran pecera de cristal para poder apreciar la imagen sobre agua, no obstante esta idea funcionó más para *Anhedonia*, que se estaba produciendo simultáneamente, debido a su escala de proyección; 15cm x10cm, en el caso de *Incapaz de su propia angustia* la escala era de 180cmx120cm, por lo que fabricar una pecera era demasiado complicado. Decidí usar polvo de mármol con la finalidad de darle más alusión al río, actuando como tierra o arena, pero al ser blanco la imagen proyectada no pierde calidad.

Se proyectó por primera vez en dos canales en el museo de la ciudad (Fig 19.), con el mármol siendo enmarcado, sin embargo, para insinuar más el sentimiento de río, posteriormente se proyectó en un canal de manera que la gente pueda caminar alrededor de la obra y el mármol no se enmarcó para que sea más evidente que es polvo.

Las flores que se usaron para la obra eran las flores originales descritas en la obra de *Hamlet* pero además contaba con algunas flores de la fauna local que estaban presentes en mi diario de flores (Fig.20), importantes para mí, por su simbolismo respecto a la depresión.

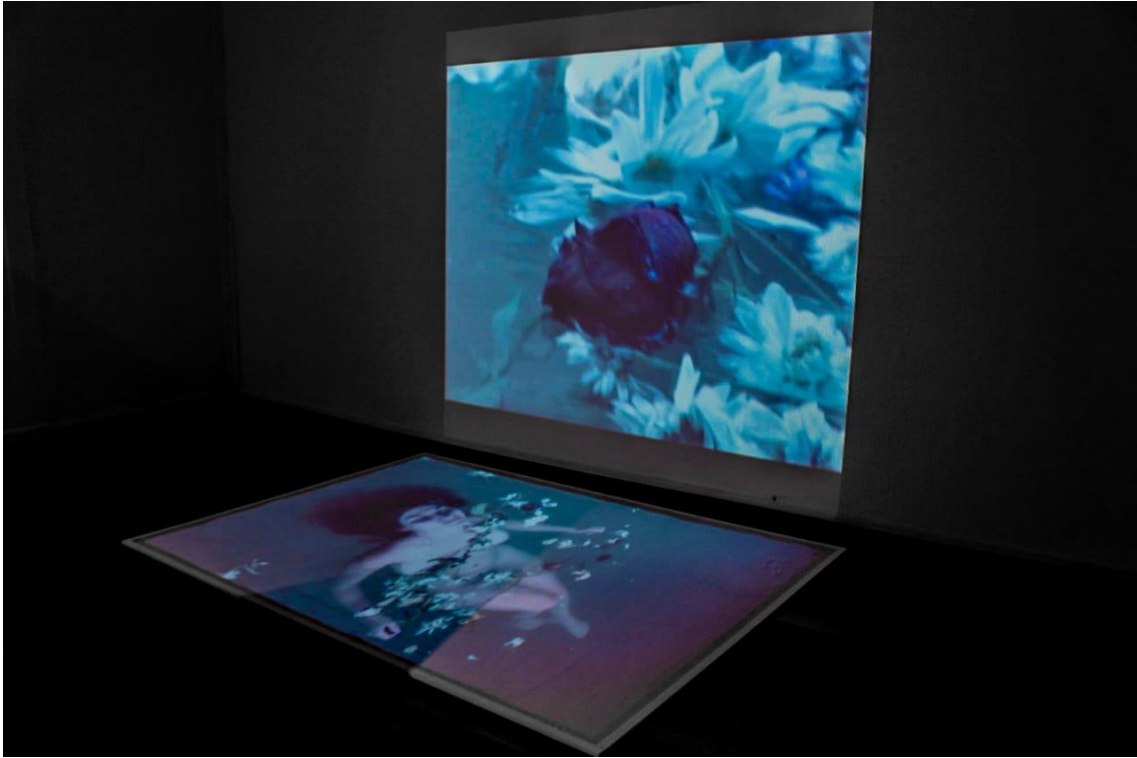

Fig. 19 Santoro N. (2017) Registro de *Incapaz de su propia angustia* en dos canales. Fotografía de Daisy Rueda

Fig. 20 Santoro N. (2017) Diario de Flores

Fig. 21 Santoro N. (2018) Still de *Incapaz de su propia angustia*. Sin editar y editada

2.2.4 Obra 4: *Inmersión*

Inmersión fue la primera obra en ser concebida y la última en ser realizada, originalmente se pensó como una pintura (fig. 24) la cual fue el primer trabajo relacionado al agua que realice, mientras estaba en una relación toxica, como representación de la codependencia, a partir de la metáfora de un hundimiento y una asfixia consensuada inspirada fuertemente por *Two figures* (1953) de Francis Bacon.

Sin embargo, disconforme con los resultados en el medio de la pintura decido repetir la obra un año después de haber terminado mi relación, ya que continuaba siendo relevante para mí. La relación se extendió a pesar de terminar el ciclo de pareja de una manera negativa, por lo que concebí esta obra como ritual de separación; se grabó con la intención de acabar la relación ese día, pero realmente el fin llegó cuando los dos vimos la obra terminada y expuesta, de manera que la obra cumplió su cometido.

La acción consistió en caer al agua juntos, lo que se repitió en 4 ciclos para mostrar la monotonía de una relación que se forzó innumerables veces. Como en todas las obras en la edición, se ralentizo el video, para dar el sentimiento de agobio e incomodidad. La escena final del video consiste en mi cuerpo violentamente empujando al otro. Esta toma que no estaba planeada y tampoco fue improvisada, fue una casualidad en el momento de grabar; pensando que la cámara ya estaba apagada y se había terminado la toma, empuje a mi expareja para que se separe de mí. Considero que esta escena es la más importante en la obra, marcando el verdadero final, algo que enfatizo en la edición al aumentar la velocidad solo de este momento.

Todo se grabó en una sola sesión de aproximadamente una hora, el trabajo de cámara fue muy complejo, realizado por María Emilia Dávila, quien buceo para conseguir las tomas. Al ser la única obra completamente bajo el agua y con dos cuerpos, implico que la dirección también fuera compleja, lo que provocó que esta obra tenga menos tomas que el resto, contando con 4 tomas en el video final.

En la producción del video y la pintura la canción *Over Now, Se acaba ahora/se acabó* en español de *Alice in Chains*, estuvo muy presente, al describir las repercusiones tras el fin de una relación, en su primer verso hace una metáfora hacia la asfixia, asimismo mostrando la resistencia de terminar una relación por más desgastada que este.

Si se acabó, pero de alguna forma puedo respirar
Sabes he pensado
¿Podrías pararte justo ahí
Mirarme directo a los ojos y decirme
Que se acabó?
cuando todo ha salido mal, es difícil ser fuerte
parece que se acabó, de alguna manera aparezco vivo
¿podría parame justo aquí
mirarme a los ojos y decir
que se acabó?¹⁰

Fig. 22 Santoro N. (2017) Pintura y boceto original de *Inmersión*

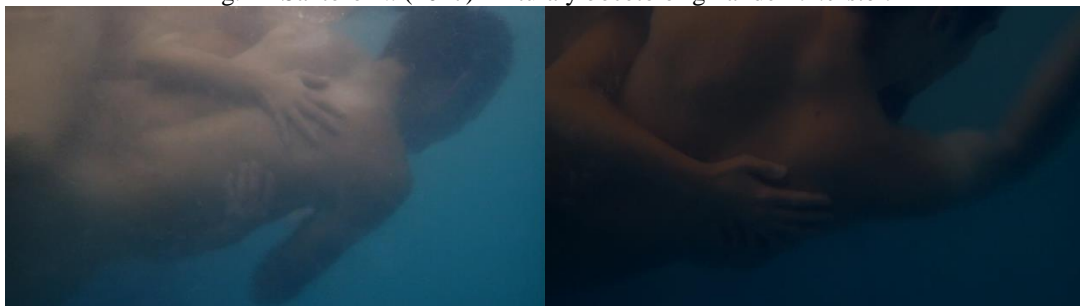

Fig. 23 Santoro N. (2017) Still de *Inmersión*. Sin editar y editado

¹⁰ Traducción de mi autoria: Yeah, it's over now, but I can breathe somehow/You know it's been on my mind, Could you stand right there look me straight in the eye and say/That it's over now/When it's all gone wrong, it's hard to be so strong/ Guess it's over now, I seem alive somehow/ You know it's been on my mind/Could I stand right here look myself in the eye and say/That it's over now

2.2.5 Obra 5: *Frente al mar*

Esta es la última obra en ser concebida y tiene un proceso diferente al resto de obras, siendo la única que tiene tomas grabadas por mí (Fig. 20). La idea surgió de una conversación acerca de mi trabajo siendo reminisciente de Alfonsina, quien se suicidó en el mar, acción que repito sin ahondar en el suceso real, solo tomando la idea de adentrarme al mar.

El video fue grabado en Manabí en el último domingo de mi estadía como voluntaria, por otra voluntaria a quien había conocido ese mismo día. *Frente al mar* simbolizo despedirme del único lugar donde no había estado deprimida en mi vida, también representó el final de mi proyecto de cuerpo, depresión y agua en video.

Esta obra marca el desenlace al enfrentarme al agua que encarna la depresión, siendo la única acción en la cual primero me encuentro fuera y luego me adentro hacia ella, asimismo el agua no está como un lugar reducido sino representando la inmensidad. La conclusión es ambigua, no es claro que ocurre al entrar al mar; si sobrellevo la depresión encontrando libertad o si simplemente me ahogo.

Fig. 24 Santoro N. (2019) Still de *Frente al mar*

Fig. 25 Santoro N. (2019) Still de *Frente al mar*. Sin editar y editado

Capítulo III Proyecto artístico

Por medio de los procesos abordados en el capítulo anterior se realizaron 5 obras que conforman la muestra *No siento No hago No soy*, que explora diferentes aspectos de la depresión y sus repercusiones en la vida diaria, encarnadas por mi cuerpo desde el medio del video. Esta Exposición pretende acercar la realidad de la enfermedad desde la intimidad propia a un público, con el objetivo de generar empatía y abrir diálogos acerca de esta condición, subrayando la posibilidad de interactuar con la obra más allá de la observación contemplativa.

3.1 Obras

La obra que inicia este proceso y le da al nombre al proyecto expositivo; *No siento No hago No soy* actúa como el eje central al representar la manera en que la depresión actúa sobre un cuerpo, la segunda obra *Anhedonia*, presenta síntomas de depresión desde la metáfora de ahogarse en un vaso de agua, que en este caso es una pequeña caja de cristal, *Incapaz de su propia angustia* encarna el último aliento de un cuerpo antes de morir, *Inmersión* se presenta de manera violenta con dos cuerpos forcejeando bajo el agua como manifestación de una relación toxica y finalmente en *Frente al mar* el cuerpo se enfrenta a la enfermedad.

3.1.1 No siento No hago No soy

Fecha: 2017

Técnica: Video-instalación

Duración: 2:36 min

Cámara: Daisy Rueda

No siento No hago No soy es una interpretación corpórea de los síntomas más característicos de la depresión; la *apatía* incapacidad de sentir emociones y desinterés por la vida y la *inercia motriz*, estado de inactividad e insolación.

La acción es sumergirme bajo el agua, donde me recuesto en posición fetal sin hacer resistencia física, me encuentro en paz ignorando la asfixia. La posición fetal alude a un estado de inactividad y ausencia, que junto con el agua caliente hace reminiscencia del feto dentro del vientre materno; un espacio seguro y estrecho. Pero a diferencia del útero, mi cuerpo se encuentra desnudo y vulnerable en un espacio hostil por la falta de oxígeno.

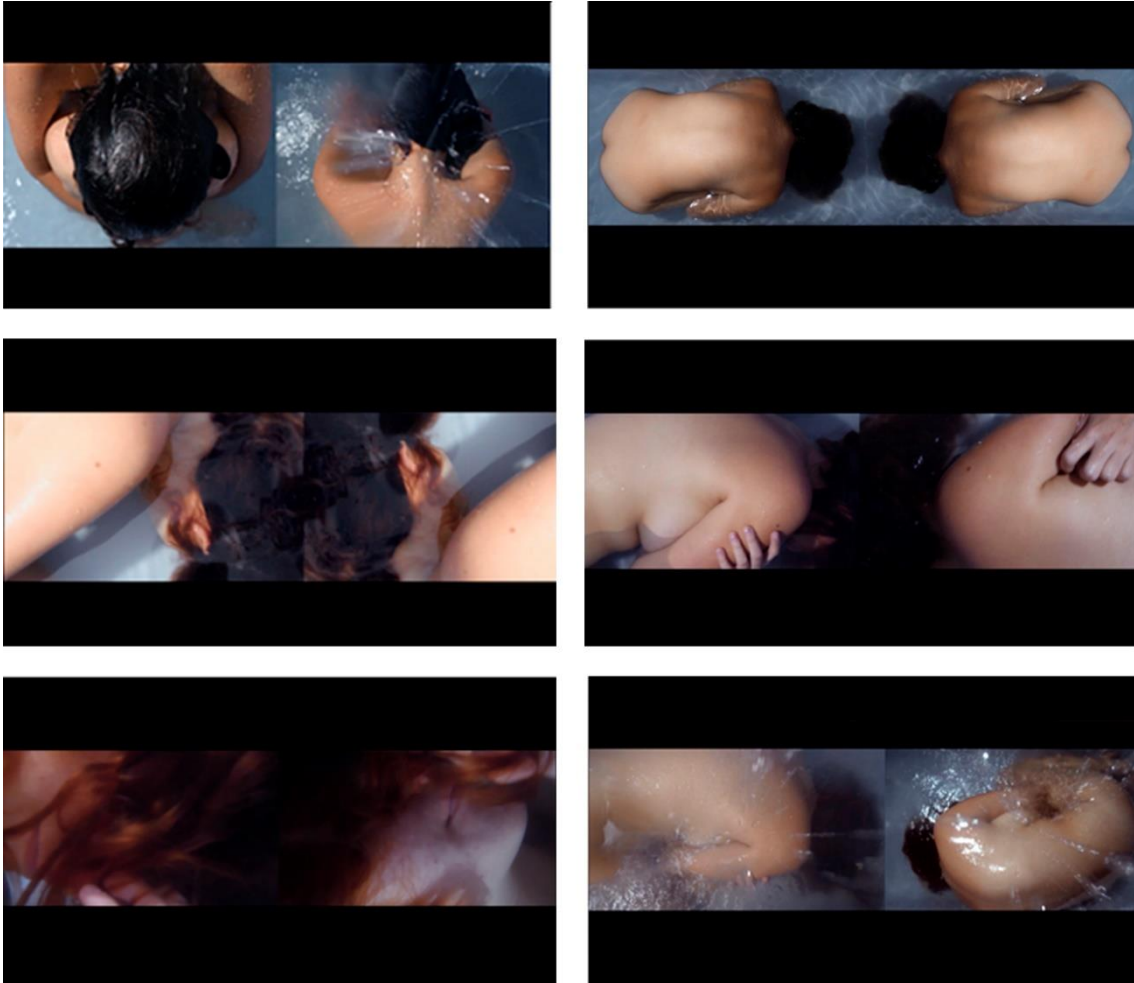

Fig. 26 Santoro, N. (2017) Stills de *No siento No hago No soy*

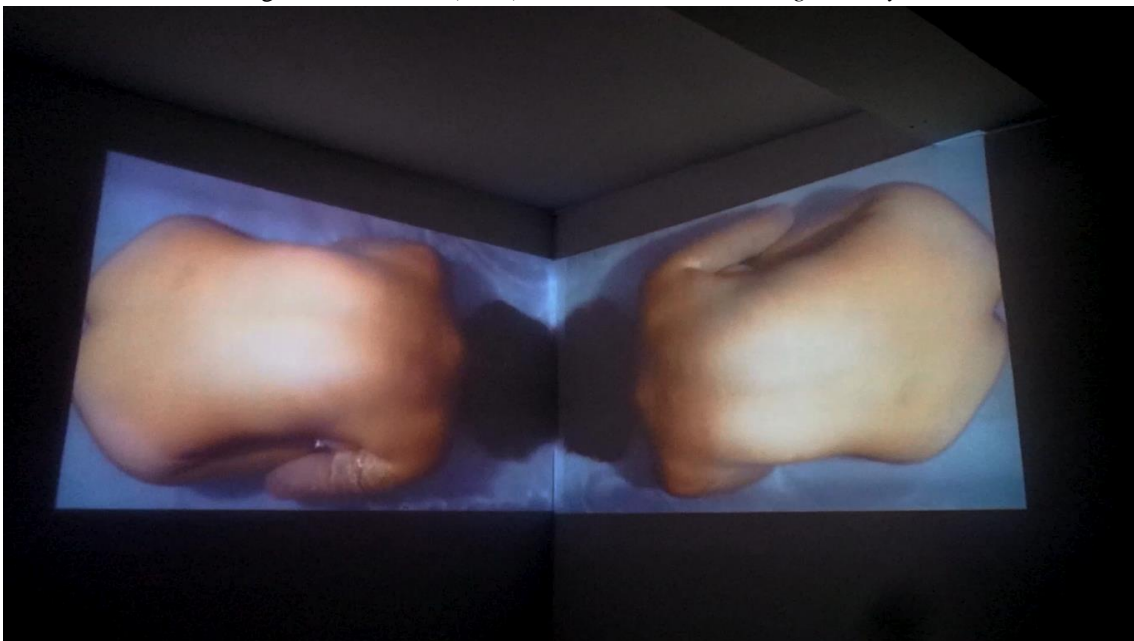

Fig. 27 Santoro, N. (2019) Registro de *No siento No hago No soy*. Fotografía de Nicole Santoro

3.1.2 Anhedonia

Fecha: 2018

Técnica: Video-instalación

Duración: 2:00 min

Cámara: Daisy Rueda

Anhedonia es un término clínico indicador de trastornos depresivos, que describe la incapacidad de experimentar placer y la pérdida de interés e insatisfacción en casi todas las actividades.

Esta obra consiste de una toma en primer plano de mi rostro aguantado pacíficamente la respiración bajo el agua, proyectada en una pequeña caja de vidrio llena con agua. La caja actúa como metáfora de la depresión; Es un espacio reducido, en el que uno está atrapado, donde la realidad que se conoce se acaba en los confines de las 4 paredes que conforman la caja, por lo que lo único que existe dentro es incertidumbre, encierro, abandono y aislamiento del mundo exterior, el cual solo es visible desde su reflejo en el vidrio, de manera que solo existe una idea distorsionada de lo que podría existir fuera.

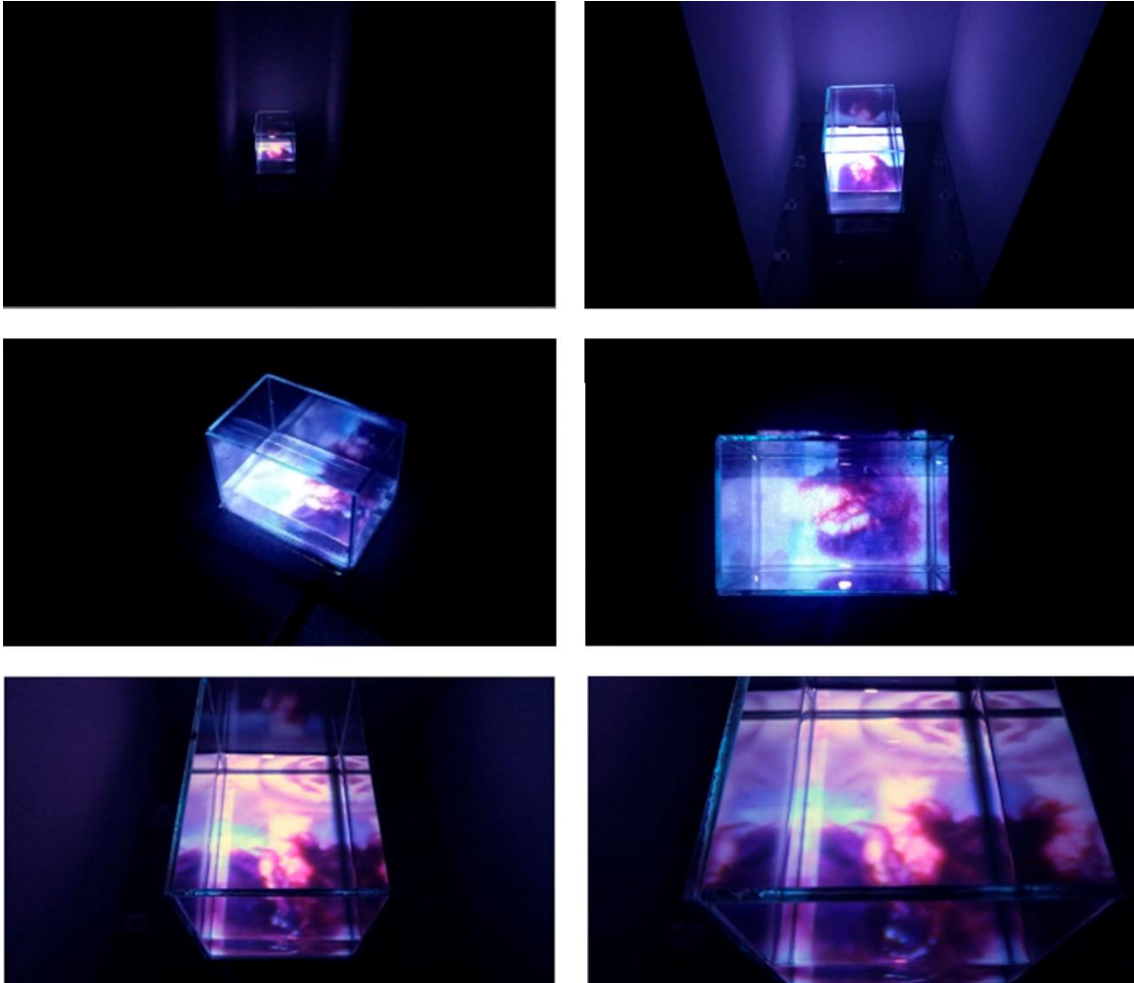

Fig. 28 Santoro, N. (2018) Registro de *Anhedonia*. Fotografías de Nicole Santoro y José Luna

Fig. 29 Santoro, N. (2018) Still de *Anhedonia*.

3.1.3 Incapaz de su propia angustia

Fecha: 2018

Técnica: Video-instalación

Duración: 3:36 min

Cámara: Carol Chanchay y Daisy Rueda

Incapaz de su propia angustia es una cita textual de un fragmento de la obra de *Hamlet* de Shakespeare (1609), que describe la muerte de Ofelia, quien recogiendo flores cae en un río, cantando mientras se hunde, acongojada por la muerte de su padre es inconsciente de la situación, por lo que termina ahogándose. Hago uso de esta cita por su valor poético acerca de la muerte, la cual reinterpreto tomando como referente la *Ofelia* (1852) de Millais. Al igual que en la pintura, me encuentro en el agua rodeada por las flores de la obra original junto con flores representadas en el cuadro de Millais y flores que manifiestan sentimientos relacionados a la depresión, a partir de un interés presente en la representación de Millais, por el lenguaje simbólico de las flores, común en la época victoriana, donde las flores servían como mensajes codificados para poder describir sentimientos que no podían ser hablados. Entre las flores presentes en la obra están la violeta que representa lealtad, la ruda arrepentimiento, la margarita inocencia, la colombina locura, la amapola muerte, la alstroemeria amistad y la rosa la flor del amor y el romance.

El video se proyecta a escala natural, en polvo de mármol sobre el suelo, para que la toma cenital del video sea observada en el mismo ángulo en el que fue grabada, de manera que el mármol sea percibido como el agua en la que el cuerpo flota. El polvo de mármol alude a la arena del río, pero es blanco para que la imagen proyectada no pierda calidad.

Fig. 30 Santoro, N. (2018) Stills de *Incapaz de su propia angustia*

Fig. 31 Santoro, N. (2018) Registro de *Incapaz de su propia angustia*. Fotografía de Jose Luis Macas

3.1.4 Inmersión

Fecha: 2019

Técnica: Video

Duración: 2:16 min

Cámara: María Emilia Dávila

Inmersión es la representación de una relación disfuncional, que surge desde mi experiencia personal. Esta obra se concibe como un ritual de cierre, para terminar una relación que se prolongó hasta desgastarse. En esta acción me sumerjo en agua con mi ex pareja después de un año de separación. Al hundirnos los cuerpos se reconocen y de manera inconsciente se juntan, se abrazan y forcejean, tratando de no soltarse y cuando se separan la acción se repite por cuatro ciclos, haciendo referencia a la inestabilidad de las relaciones que terminan y vuelven a empezar innumerables veces.

De la misma manera que existe atracción también existe rechazo, la acción se termina cuando mi cuerpo repele de forma violenta al otro, empujándolo y alejándose. Esta asfixia consensuada, resume la dinámica de la relación; primero hay pasión, seguido por una dependencia física y emocional, que conlleva a violencia, terminando con una etapa de silencio al separarse, y el ciclo empieza de nuevo, hasta que los dos cuerpos que acceden a ahogarse se cansan del desgaste emocional y se separan para recuperar su aliento.

Fig. 32 Santoro, N. (2019) Stills de *Inmersión*

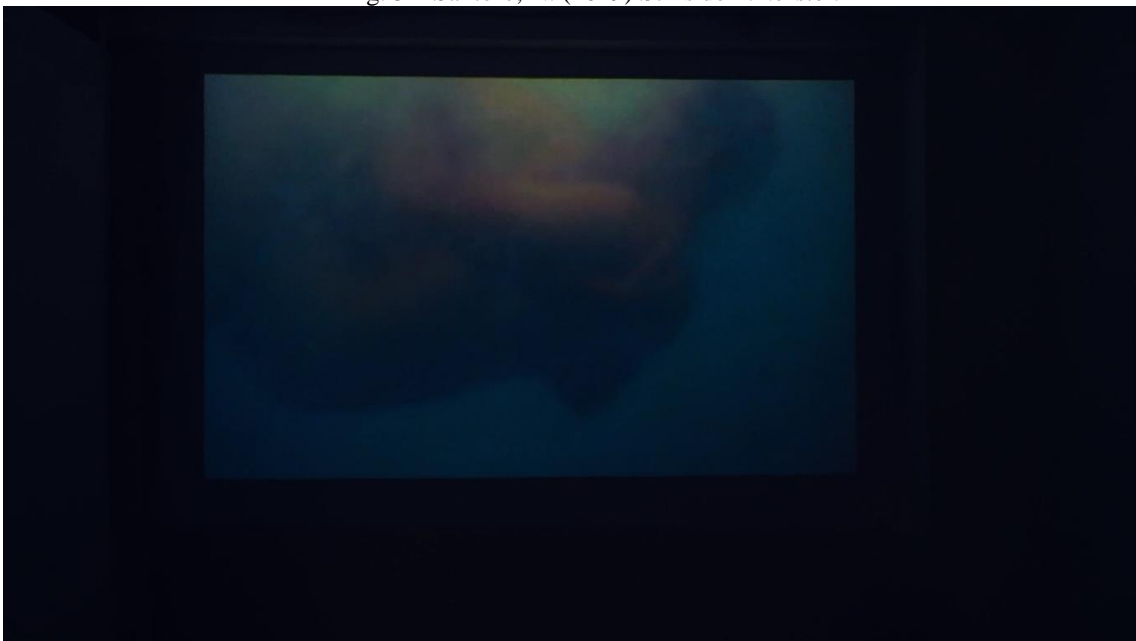

Fig. 33 Santoro, N. (2019) Registro de *Inmersión*. Fotografía de Nicole Santoro

3.1.5 Frente al mar

Fecha: 2018

Técnica: Video

Duración: 2:00 min

Cámara: Marlene Funck

Frente al mar es un poema escrito por Alfonsina Storni (1892-1938), poeta argentina que siempre había sufrido de depresión, condición que empeora al tener una mastectomía, lo que provocó que se recluyera en su hogar, hasta que una madrugada se dirigió a la playa, y al adentrarse en las olas, se suicidó.

Oh mar, enorme mar, corazón fiero
De ritmo desigual, corazón malo,
Yo soy más blanda que ese pobre palo
Que se pudre en tus ondas prisionero.

Dame tu sal, tu yodo, tu fiereza.
¡Aire de mar!... ¡Oh, tempestad! ¡Oh enojo!
Desdichada de mí, soy un abrojo,
Y muero, mar, sucumbo en mi pobreza.

Para esta obra tomo como punto de partida sus últimos momentos, retomo sus pasos y me adentro al mar lentamente hasta desaparecer entre las olas, la pasividad de la acción es lo que me hace interpretarla, me dejo llevar por el mar y a diferencia de otros cuerpos de agua, me enfrento ante la inmensidad, en la cual mi cuerpo ya no se encuentra encerrado.

Fig. 34 Santoro, N. (2019) Stills de *Frente al mar*

Fig. 35 Santoro, N. (2019) Registro de *Frente al mar*. Fotografía de Nicole Santoro

3.2 La exposición

Como parte del proceso de titulación de la Carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es necesario que cada estudiante gestione una exposición individual, motivo por el cual la muestra *No siento No hago No soy*, tuvo lugar el 21 de febrero y permaneció abierta hasta el 2 de marzo de 2019 en el Chawpi – laboratorio de creación. La muestra fue curada por Giada Lusardi, directora de este proyecto de titulación, a quien pedí escribir concepto de la exposición.

Para la artista Nicole Delgado el video clip de la canción *No Surprises* de *Radiohead* es el inicio de este proyecto artístico. Una única toma fija de la cabeza de Thom Yorke cantando desde una caja de vidrio que se llena lentamente de agua dejándolo sin respiración por unos momentos para volver a vaciarse y cantar nuevamente.

Según Nicole su vida se desarrolló adentro de esta caja de vidrio y en este momento su caja está llena de agua y desde ahí dice: No siento-No Hago-No Soy.

Para la artista un cuerpo sumergido en agua es la metáfora perfecta de la depresión, un espacio confortable desde donde ver el mundo con una perspectiva distinta, y que al mismo tiempo te ata hasta matarte.

Los cinco videos de esta exposición acompañan al espectador en el viaje de Nicole desde su caja de vidrio hasta el mar... en un recorrido de recuperación y de catarsis donde, la artista, descubre que afuera de la caja, el agua también puede ser metáfora de libertad. (Lusardi, 2019)

3.2.1 Diseño museográfico y montaje

No siento No hago No soy es una exposición únicamente de video, por lo que desde su concepción se pensó para el espacio Chawpi-laboratorio de creación, que está adecuado para exposiciones de esa índole, al ser fácil de oscurecer, espacioso, contando con 2 plantas y un proyector. En este espacio se han expuesto varias muestras con video, instalación y mapping,

siendo uno de los pocos espacios que acoge exposiciones únicamente de video y que ha recibido a artistas jóvenes que no han tenido una exposición individual previa, administrado por José Luis Macas, artista multidisciplinario que trabaja en numerosos medios, entre ellos el video.

Las obras se adaptaron al espacio, distribuidas en las dos plantas del Chawpi, lo cual fue un proceso muy complejo, en el transcurso de 10 días con la colaboración de 10 personas se lograron instalar las 5 obras, las cuales hicieron uso de proyectores, para que mi cuerpo este proyectado a escala natural. En total se usaron 6 proyectores y se construyó un soporte para cada uno de ellos, los que eran más grandes se los ubico en la segunda planta para no hacer ruido visual, ya que el techo es más alto. No se usó ninguna luz para que el espacio este lo más oscuro posible, con el objetivo de que la calidad de los videos no se viera afectada, por lo que no se instaló cédulas en la pared o texto de sala, información que estuvo en las hojas de sala, donde cada cédula contaba con la información de las obra y su statement.

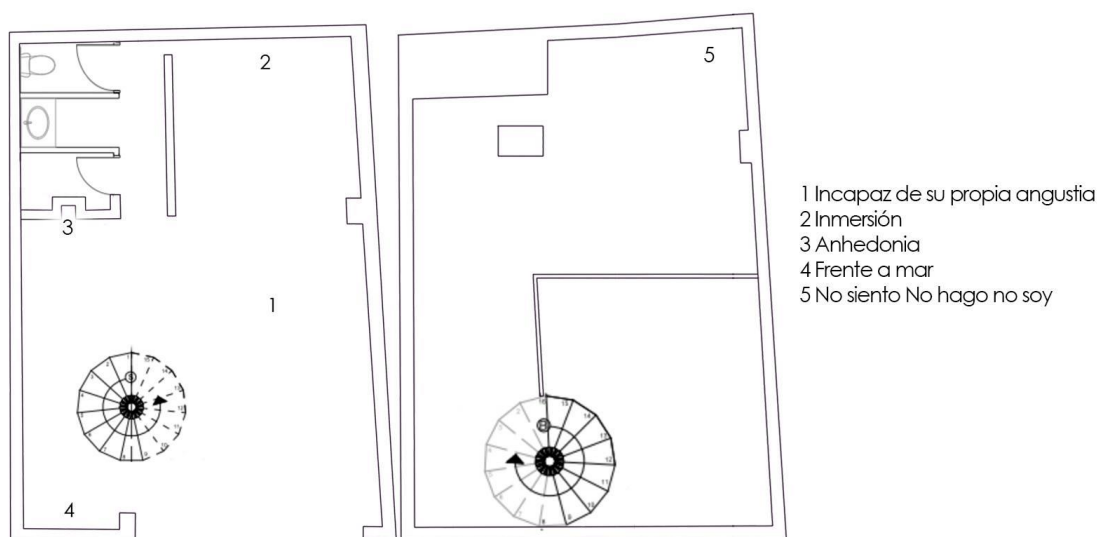

Fig. 36 Santoro, N. (2019) Planos

Al empezar el recorrido la primera obra que se observa es *Incapaz de su propia angustia*, proyectada sobre polvo de mármol en el suelo. Esta obra se ubicó en la parte central del espacio para que el espectador pueda mirarla desde cualquier ángulo. Se proyectó en el suelo, para reproducir la misma perspectiva en la cual la toma fue grabada; de manera cenital.

Esta ubicación fue estratégica ya que la obra se pudo observar desde cualquier sitio del Chawpi incluyendo la segunda planta.

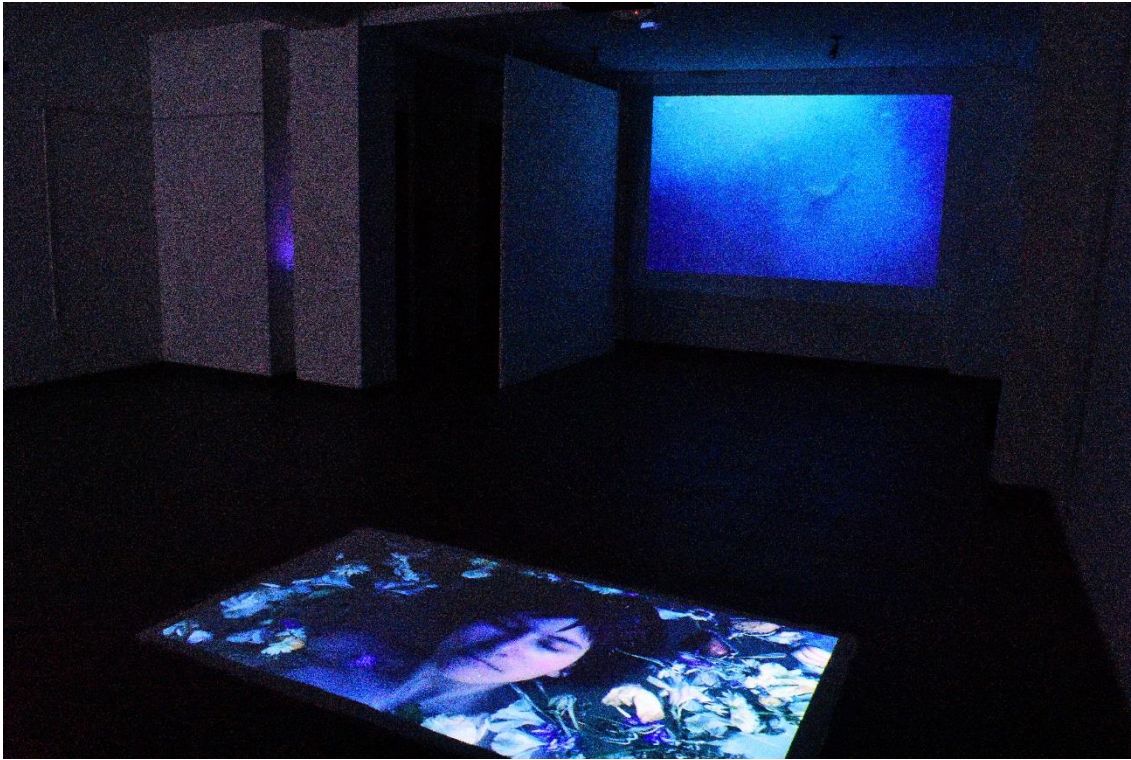

Fig. 36 Santoro, N. (2019) Registro de *No siento No hago No soy*. Fotografía de José Luna

Continuando el recorrido en la primera planta se encuentra *Inmersión* proyectada sobre una pared en frente de la puerta principal, la obra se ubica frente a *Incapaz de su propia angustia* por el contraste que tienen, mientras la una tiene un ritmo tranquilo, la otra es violenta, lo que se refleja en su audio, el cual consiste del sonido de los cuerpos cayendo al agua seguido por silencio, siendo el último ciclo el más fuerte para marcar la separación y el final, que se escucha en las dos plantas del espacio, pero de manera predominante cerca de su proyección

A continuación, está *Anhedonia* proyectada en una pequeña caja de vidrio con agua, apoyada encima de otro vidrio en un pequeño espacio vacío en la pared, en el que la obra encajó perfectamente. Contrapuesto se proyectó *Frente al mar* en una pared al final de recorrido de la primera planta, el audio de esta obra consiste en el sonido de las olas del mar y es el único audio permanente que se escucha en todo en espacio.

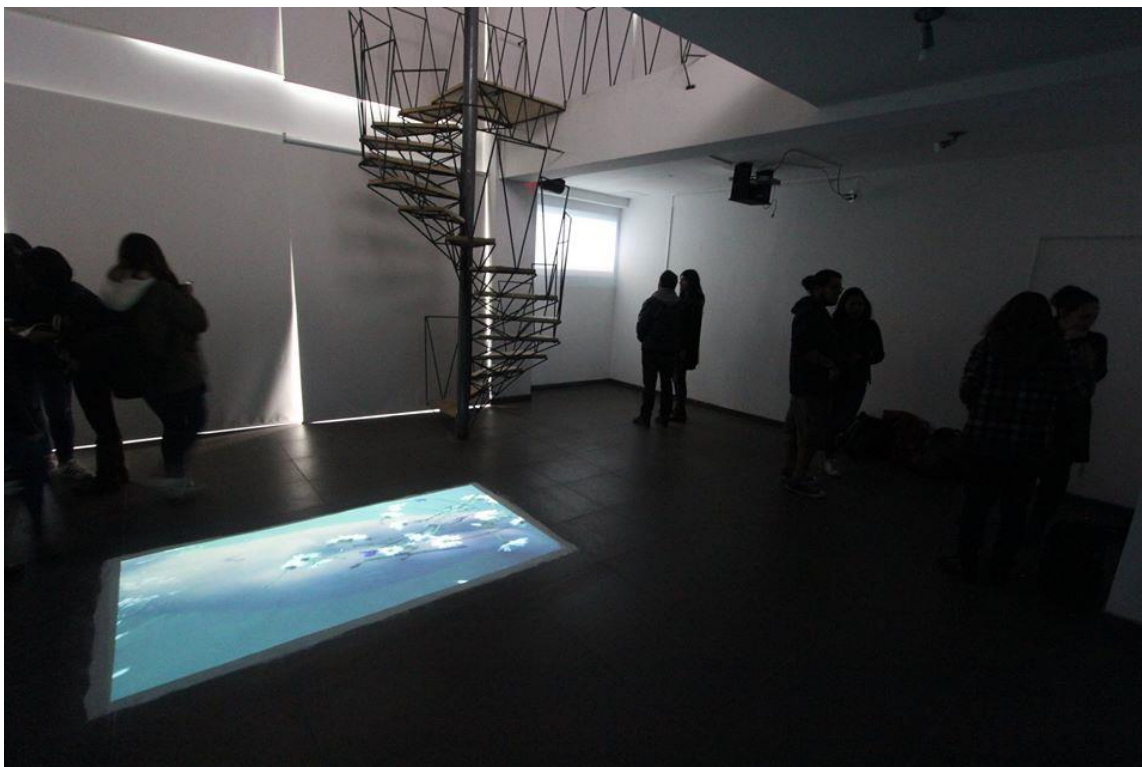

Fig. 38 Santoro, N. (2019) Registro de *No siento No hago No soy*. Fotografía de Nicole Santoro

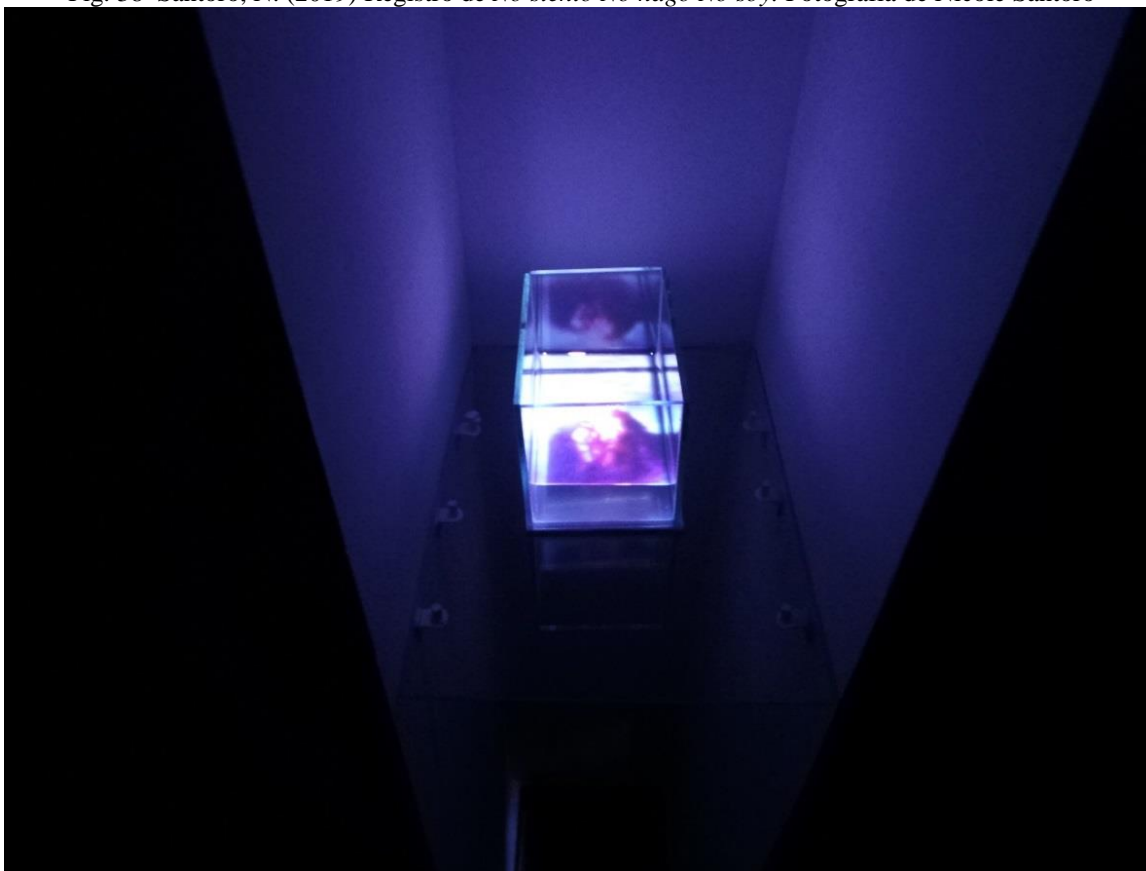

Fig.39 Santoro, N. (2019) Registro *Ahedonia*. Fotografía de Nicole Santoro

Finalmente, en la segunda planta se encuentra *No siento No hago No soy*, que se instaló con dos canales de video proyectados, en dos paredes sobre telas, que se usaron para construir una esquina, ya que el Chawpi no contaba con ninguna sin columnas. El audio de esta obra consistió del sonido de una ducha al comienzo y al final del video seguido por silencio, que solo se escuchaba en la segunda planta, espacio donde esta fue la única obra en ser expuesta, separada al resto, terminando el recorrido de la exposición.

En todo el proceso de instalación, el audio fue un elemento secundario, las obras que contaban con sonido eran *Frente al mar*, *Inmersión* y *No siento No hago No soy*. El sonido se usó para introducir al espectador en un ambiente acuático, los audios de las 3 obras se escuchaban en casi todo el espacio, no obstante, se entendía que audio pertenecía a cada obra, en un dialogo con las obras sin audio.

Fig. 40 Santoro, N. (2019) Registro de *No siento No hago No soy*. Fotografía de Nicole Santoro

3.2.2 Diseño gráfico y difusión

La imagen que se usó para difundir la exposición, fue diseñada por mí haciendo uso de un still de *Incapaz de su propia angustia*, en el cual mi cuerpo se encuentra flotando en agua cubierto por flores. El agua se editó para que quede como un solo color plano y se distinga la información acerca del evento, que se encuentra en el lado derecho bordeando la silueta del cuerpo, esta imagen se escogió al ser la obra visualmente más representativa de la exposición y la obra central en el montaje, que fue censurada por Facebook, por lo que se editó con flores para cubrir, partes de mi cuerpo. La fuente del texto es *Century Gothic*, la misma que se usó para los textos de sala. Se hicieron varios videos promocionales para la exposición, con tomas cortas de todos los videos expuestos, con el mismo texto de la imagen del evento.

Fig. 41 Santoro, N. (2019) Still de video promocional

Fig. 42 Santoro, N. (2019) Imagen promocional sin censura

Fig. 43 Santoro, N. (2019) Imagen promocional con censura

3.2.3 Actividades paralelas

Durante la exposición, se hicieron visitas guiadas todos los días que la exposición estuvo abierta, ya que permanecí todo el tiempo que el espacio abrió sus puertas al público. Entre los grupos más numerosos, se gestionó una mediación a los talleres I, III y IV de la CAV por la mañana y a los talleres V, VI Y VII en la tarde. Se hizo una mediación diferente para cada grupo, la metodología consistía en primero recorrer la exposición de manera autónoma, luego el público opinaría acerca de las obras, tendrían la opción de leer los textos de sala y posteriormente explicaría el proceso de producción, los referentes y la temática general para luego responder cualquier duda.

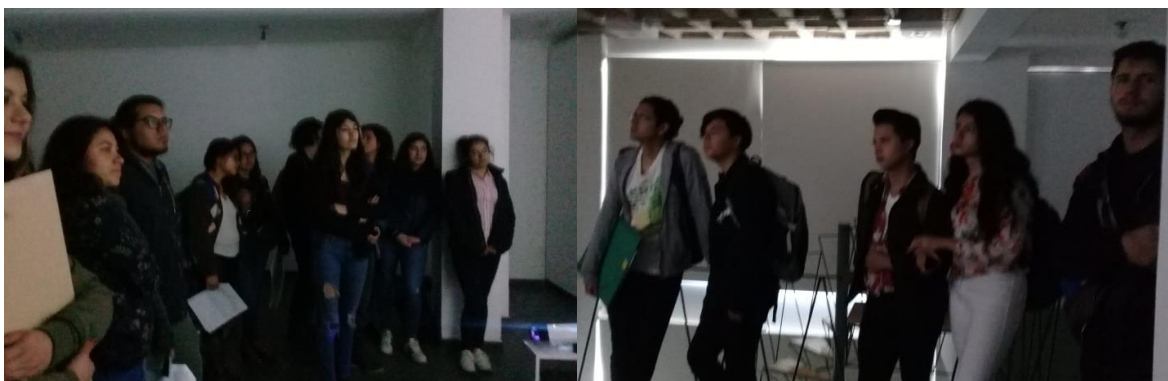

Fig. 44 Santoro, N. (2019) Registro de *No siento No hago No soy*. Fotografía de Nicole Santoro

CONCLUSIONES

La realización de este proyecto ha sido sumamente importante para comprender la manera en que la depresión está presente en mi vida, lo que ha sido posible a través de la teoría detrás de la investigación, el proceso de creación de las obras y la retroalimentación que surgió de la muestra *No siento No hago No soy*. Al lograr entender más acerca de mi condición, he sido capaz de entender más acerca de mi misma, por lo que este proceso ha sido una búsqueda introspectiva, desde la cual he podido observarme, al llevar mi intimidad a un público, con el cual compartí las aflicciones que han formado parte de mí, la mayor parte de mi vida.

BIBLIOGRAFÍA

Alice in Chains. (1992). Down in a Hole. En Dirt [CD]. Los Angeles, EU: One on One Recording Studios.

Alice in Chains. (1995). Over Now. En Alice in Chains. [CD]. Washington, EU: Studio Bad Animals Studio

Akerman, M. (2012, Febrero/Marzo). Bacon: Painter with a double-edged sword, *Blue Chip Magazine*, 88(8), 29–33

Bob-Waksberg, R. (Escritor), y Parton, A. (Director). (2014). It's you [episodio de serie de Televisión]. en Bob-Waksberg, R. (Productor Ejecutivo), Bojack Horseman.

Bob-Waksberg, R. (Escritor), y Winfrey, A. (Directora). (2014). Downer Ending [episodio de serie de Televisión]. en Bob-Waksberg, R. (Productor Ejecutivo), Bojack Horseman.

Bojack horseman [Television series]. (2014, Agosto 22). Los gatos, California: Netflix.

Correa, E., y Jadresic, E. (Eds.). (2013). *La psicopatología de la mujer* (2da ed.). Santiago, Chile: Mediterraneo.

Correa, E., Jadresic, E., y Silva, H. (2013). Depresión en la adolescencia. En *La psicopatología de la mujer* (2nd ed., p. 223-236). Santiago, Chile: Mediterraneo.

Diccionario Mosby Pocket de medicina, enfermería y ciencias de la salud (4ta ed.).(2007). Madrid, España: Elsevier.

Foucault, M. (1991). *Enfermedad mental y personalidad*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Linkin park. (2003). *Breaking the habit*. En *Meteora*. [CD]. Angeles, EU: NRG Recording Studios.

Luna, I. (2013). Belleza poder y psicopatología. En *La psicopatología de la mujer* (2da ed., p. 47-73). Santiago, Chile: Mediterraneo.

Montecino, S. (2013). Antropología del género y depresión femenina: notas para una relación. En *La psicopatología de la mujer* (2da ed., p. 32-45). Santiago, Chile: Mediterraneo.

Radiohead. (1997). *No surprises*. En *OK computer*. [CD]. Inglaterra: St Catherine's Court

Radiohead. (2007). *Nude*. En *In Rainbows*. [CD]. Inglaterra.

Reinoso Egas, A. (2015) *Cuerpo, Dolor y memoria*. Quito, Ecuador: Desde el margen Editorial Insurgente.

Storni, A. (s.f.). *Frente al mar*. Recuperado el 16 de Marzo del 2019 de: <https://www.poemas-del-alma.com/frente-al-mar-storni.htm>

Stewart, D. E. (2013). La salud mental de la mujer. En *La psicopatología de la mujer* (2da ed., p. 23-32). Santiago, Chile: Mediterraneo.

The Smiths. (1984). *Still Ill*. En *The smiths*. [CD]. Inglaterra: Pluto Studios y Strawberry Studios.