

1999009834

Título: 1999009834

Alumna: Melania Barroso Ravelo

Tutores: Ramón Salas Lamamie de Clairac

Adrián Alemán Bastarrica

Año: 2021

Grado en Bellas Artes

Itinerario Proyectos transdisciplinarios

Trabajo Fin de Grado

Índice:

Introducción	1
Contextualización	3
1ºbloque	5
-Materialización de la problemática.	
<i>Capas de memoria</i>	6
<i>Sin título</i>	9
<i>Columna vertebral</i>	11
2ºbloque	13
-De la problemática a lo autobiográfico.	
<i>Mis ojos</i>	14
<i>Autobiografía</i>	19
<i>Interno</i>	23
3ºbloque	27
-La vida misma.	
<i>En lo más íntimo</i>	28
<i>El resto</i>	32
<i>Todos somos</i>	37
Fanzine	39
<i>ADN</i>	40
<i>Lo que somos</i>	43
Bibliografía\Webgrafía	47

INTRODUCCIÓN

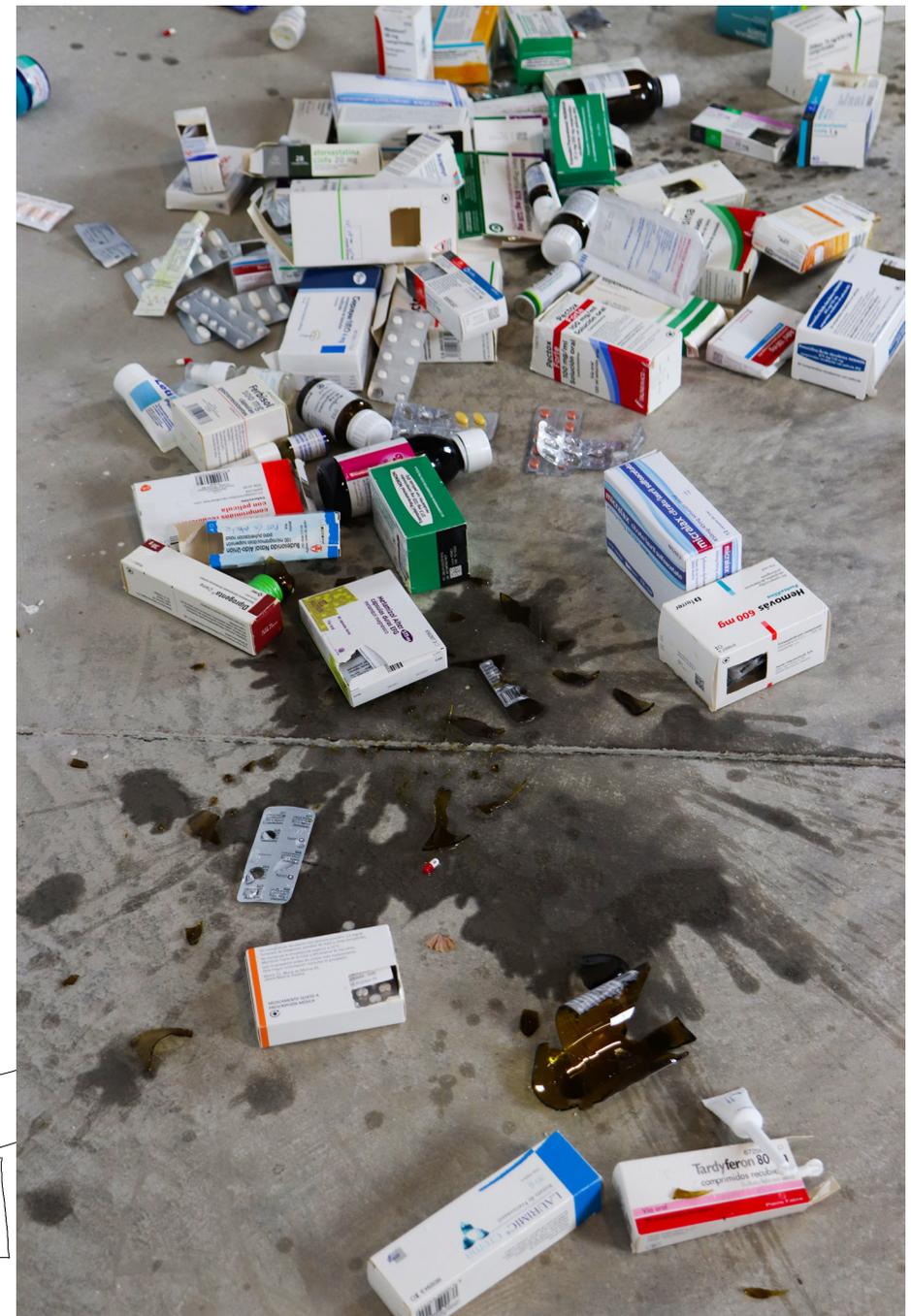
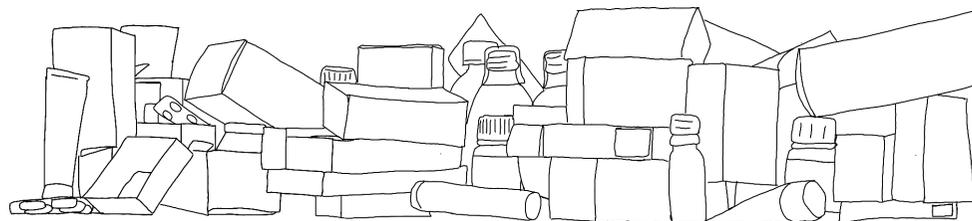
1999009834 es un número significativo para este proyecto porque constituye un índice de todo lo que se quiere representar. Es el número de paciente del Hospital Universitario de Canarias, donde se reúne el historial médico que compone un historial de vida. Vivimos en un mundo donde la enfermedad siempre está presente. Esta expresión podría considerarse un eufemismo del dolor, de la fragilidad, del malestar. Básicamente es la vida que nos sitúa en un estado de inestabilidad contingente.

El proyecto se configura a partir de una selección de piezas que se han realizado a lo largo de los cuatro años del grado en el ámbito curricular Proyectos Transdisciplinares, donde el juego constante con las materialidades siempre ha estado presente. Además, es un proceso enlazado donde se podrá apreciar la evolución de la creación y la conceptualización de la obra.

La enfermedad, su sintomatología y todas las formas de su terapéutica, son transformadas en un proceso de creación artística. El origen de este trabajo viene marcado por la propia experiencia vital del Síndrome Miasténico Congénito, lo que propicia que sea en cierto modo autobiográfico.

El SMC consiste en una debilidad muscular localizada o generalizada, acentuada por el esfuerzo que genera la fatiga. También afecta a la caída del párpado superior (Ptosis palpebral), parálisis de los músculos del ojo, trastornos de la deglución, provocando posibles atragantamientos, también afectación de las extremidades y puede causar insuficiencia respiratoria. Esto se debe a la alteración de la transmisión neuromuscular en la placa motora terminal a causa de anomalías genéticas de las proteínas de unión neuromuscular, particularmente el gen CHRNE (Cholinergic receptor nicotinic epsilon subunit). Está diagnosticada dentro de las enfermedades raras donde el 60% de los afectados no han sido diagnosticados. Se pretende dar a conocer y visibilizar este hecho trágico mediante una puesta en escena poética, jugando así con metáforas directas entre el yo como sujeto y objeto. En cualquier caso, se trata de indagar en el entorno del cuerpo como constructo frágil y en constante fluctuación entre conceptos relativos como son salud y enfermedad.

En esta memoria voy a describir una panorámica de los trabajos distinguiendo las diferentes líneas de interés que han terminado consolidándose en torno a una sola propuesta. Se pueden observar tres grandes bloques temáticos bajo los siguientes epígrafes: Materialización de la problemática, De la problemática a lo autobiográfico y La vida misma.

CONTEXTUALIZACIÓN

Con mi trabajo estoy tratando de articular una crítica a la sociedad del mundo posmoderno, en la que los sujetos que son conminados a pensar solo en sí mismos. Ven su propio cuerpo como lo más importante, por lo tanto, envejecer o estar enfermo es como una forma de no ser. La realidad es menos indulgente, constantemente nos demuestra que no hace falta envejecer para estar enfermo, o no tienes que estar enfermo si eres mayor. La sociedad de consumo, lo es también de cuerpos perfectos, de apariencias, lo que afecta directamente al modo en que nos percibimos a nosotros mismos, provocando consecuentemente trastornos de tipo físico y psicológico.

El término Posmodernismo ha sido definido por un gran número de autores, lo que hace difícil una definición uniforme y clara.

¿Agotamiento de una cultura hedonista y vanguardista o surgimiento de una nueva fuerza renovadora? ¿Decadencia de una época sin tradición o revitalización del presente por una rehabilitación del pasado? ¿Continuidad renovada de la trama modernista o discontinuidad? ¿Peripecia en la historia del arte o destino global de las sociedades democráticas?.

Nos hemos negado a circunscribir el Posmodernismo a un marco regional, estético, epistemológico o cultural: si aparece una posmodernidad, esta debe designar una ola profunda y general a la escala del todo social. (Lipovetsky G. La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Anagrama, Barcelona, 2010, 79).

Para el filósofo Gilles Lipovetsky, el Posmodernismo surge en los años sesenta. Para él la nueva lógica se encuentra en los valores hedonistas, en el respeto por las diferencias, en el culto a la liberación personal, el relajamiento, el humor, la sinceridad, el psicologismo y la expresión libre, donde los principios básicos son los pensamientos individualistas y la revolución del consumo.

Desde el punto de vista del arte, los artistas rechazan la disciplina del oficio, tienen lo 'natural' por ideal, así como la espontaneidad, y se dedican a una improvisación acelerada (Lipovetsky G. La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Anagrama, Barcelona, 2010, 119).

Para Fredric Jameson, el Posmodernismo surge a raíz del nuevo momento del capitalismo, a finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, durante el auge de la posguerra de Estados Unidos, o también la quinta república en Francia, 1958. Es decir, que los años cincuenta y sesenta fue un momento transicional clave. Jameson también recalca que este concepto no solo describe un estilo determinado, sino que según su punto de vista es un concepto “periodizador” que genera nuevos atributos formales en la cultura, donde se da un nuevo tipo de vida, una nueva economía, que se denomina modernización, sociedad posindustrial, o de consumo, sociedad de los medios de comunicación o del espectáculo, o capitalismo multinacional.

Se define el Posmodernismo como un cambio histórico, donde el individualismo ejerce un papel fundamental y la novedad ya no es importante, ahora lo crucial es recurrir al pasado. Otro de los aspectos destacables del Posmodernismo es el narcisismo, donde el cuerpo y la imagen son los temas principales en las conversaciones entre individuos.

Otro de los temas que más preocupa a la sociedad es la salud y la longevidad, por lo que se vuelve algo obsesivo. Hace tiempo las arrugas o cicatrices eran de experiencia, ahora son un problema. Actualmente lo importante es verse siempre joven y bello.

Lipovetsky, en su libro “La era del vacío”, escribe que;

según Richard Sennett, nos enfrentamos directamente con la dificultad que presenta el cortejo de solicitudes y cuidados que rodean hoy el cuerpo como verdadero objeto de culto. Inversión narcisista en el cuerpo visible directamente a través de mil prácticas cotidianas: angustia de la edad y de las arrugas, obsesión por la salud, por la línea de la higiene, rituales de control y de mantenimiento, etc. El advenimiento de ese nuevo imaginario social del cuerpo produce el narcisismo (2010, 60-61).

1. Materialización de la problemática.

Esta línea de trabajo consiste en la búsqueda de materiales concretamente madera reciclada, con el fin de darle una nueva vida y así jugar con su memoria.

En primer lugar, destacamos que lo más relevante de las piezas es el proceso de creación, donde se pone al cuerpo en una continua fatiga, llevándolo a limitaciones determinadas. En todas las piezas se hace referencia al interior del cuerpo, a la fragmentación de nuestro interior; pero también se puede hacer referencia a las columnas dóricas que sustentan los edificios, o incluso cómo la columna vertebral puede ser la principal referencia al cuerpo humano. Sin embargo, esto puede ser contradictorio puesto que la columna es la que sostiene todo el cuerpo, y las piezas tienen que estar sujetas para tener estabilidad. Esto se debe a que tienen un gran nivel de inestabilidad, otro de los temas fundamentales en este proyecto, la inestabilidad de la vida misma y del cuerpo, así como llevar el cuerpo al límite, a la fatiga y así conocerlo.

Capas de memoria (2020) fue el inicio de todo un proceso de investigación y de autoconocimiento, en el que me encontraba jugando con los materiales. Por eso, lo fundamental en este bloque de obras es la madera, que se fue rescatando de diversos puntos del norte de la isla de Tenerife, para darles una nueva vida y crear elementos relacionados con el interior y el exterior del cuerpo humano, lo que se llevó a cabo con la unión de los fragmentos.

Por otro lado, también quería adentrarme en la memoria de un material rescatado dando lugar a piezas que hablaran por sí solas. Durante el proceso tuve problemas a la hora de trasladar el material debido a las grandes dimensiones de las piezas, de clavar o atornillar una por una las tablas que se fueron colocando, etc. Por todo esto fue un proceso bastante duro donde me di cuenta de que el resultado final no era tan importante como el proceso de elaboración, que me hizo replantear todo lo que estaba haciendo, y el porqué lo estaba haciendo, tomando consciencia de que además del proceso creativo, vivía otro paralelo, conformado a modo de prueba.

Mi principal objetivo siempre fue no ponerme límites a causa de mi enfermedad, por lo que salí de mi zona de confort y comencé a realizar obras donde no solo la pieza transmitía algo, sino en las que trataba de tomar conciencia y hacer presente todo el trabajo que llevaban detrás. Podríamos concluir que esta situación fue lo que propició un estado de autoconocimiento con el que poder hablar de los temas principales de este proyecto en los procesos que aún estaban por venir.

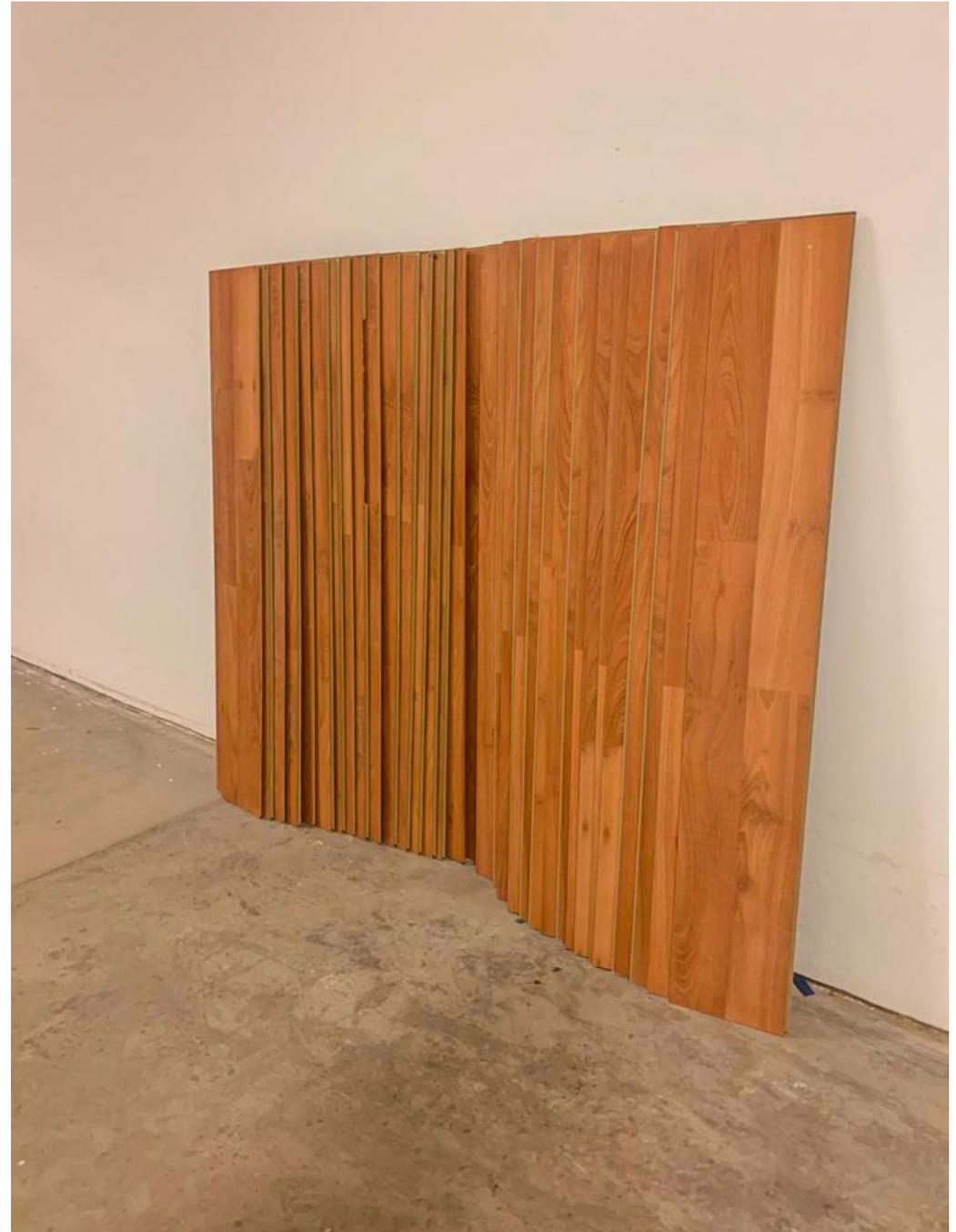
Capas de memoria

2020

170x60x60cm

Maderas apiladas, atornilladas
sujetas a una estructura

Sin título (2020) es una obra que alegoriza sobre el hogar y todo lo que se esconde en él. Consiste en piezas de parqué pertenecientes a una habitación del entorno familiar, por lo que es un material que guarda mucha memoria, pero una memoria codificada, inaccesible, pero no por ello deja de estar presente. Se aprecia en la unión de fragmentos el apoyo necesario de la pieza, igual que en todas las obras de este bloque. El apilamiento surgió de manera improvisada, pero el resultado funcionó muy bien estéticamente, también en tanto que estratigrafía, que vuelve sobre los procesos del recuerdo. Además, la experiencia conlleva un proceso de esfuerzo físico bastante grande, donde el cuerpo se ve expuesto a una fatiga constante. Es en el proceso donde se hace presente el tema de la enfermedad, que se une la memoria del material, justo en esos instantes creativos asociados a la voluntad que hace que una persona con SMC sufra malestar corporal.

Sin título
2020
Parqué apilado

Columna vertebral (2020\2021) parte también del uso de la madera como material fundamental y de la inestabilidad manifiesta de sus fragmentos. Es interesante percibir el estado de equilibrio en el que se encuentra, y cómo se sostiene con un apoyo mínimo sin el cual se desplomaría. Este apoyo tiene su equivalente en la medicación que debo tomar, pues sin ella también me caería.

Columna vertebral
2020\2021
248cm
Cuñas de madera apiladas

2. De la problemática a lo autobiográfico.

Este segundo bloque, tras llevar el cuerpo al límite en el bloque anterior, propició un avance del proceso hacia piezas más autobiográficas que abordan de forma más concreta la propia enfermedad de la artista.

Este bloque expone aspectos médicos específicos que van a convertirse en objetos de representación, con los que figurar no un único historial clínico, sino el historial clínico de cualquiera. Porque todo individuo es frágil, expuesto como está ante cualquier diagnóstico, pudiendo esta diagnosis y la consiguiente terapéutica pertenecer a cualquier historial clínico sin identidad.

Mis ojos (2020\2021) representa la debilidad corporal en el rostro de una persona. Los ojos en un cuerpo diagnosticado con SMC siempre se verán afectados por la fatiga. Es aquí el único lugar donde puede apreciarse físicamente algún rasgo común entre todas las personas que padecen esta enfermedad: la caída del párpado, denominado ptosis palpebral.

La pieza consiste en fotografías tomadas diariamente a distintas horas, en las que se puede apreciar que los ojos se encuentran mucho más abiertos en algunos momentos y, en otros, muy cerrados. Este fue el primer síntoma que mi entorno percibió en mí, la caída del párpado. Efectivamente es uno de los primeros síntomas con los que el neurólogo intuye el diagnóstico, así que fue interesante llevar a cabo esta recopilación de imágenes. Me hizo volver al pasado y recordar los primeros días de mi enfermedad, consiguiendo así una mayor conciencia de mí misma, al percatarme de los síntomas ahora desde el otro lado.

PM 7:00:24
23 DEC. 2020

AM 11:09:29
22 DEC. 2020

PM 10:18:45
14 JAN. 2021

PM 11:37:46
20 JAN. 2021

PM 7:00:12
1 JAN. 2021

PM 1:00:35
15 JAN. 2021

PM 3:15:45
28 DEC. 2020

PM 6:00:29
19 JAN. 2021

PM 8:04:21
29 DEC. 2020

PM 6:01:36
19 DEC. 2020

PM 9:40:52
8 JAN. 2021

PM 6:32:21
22 JAN. 2021

PM 3:00:15
5 JAN. 2021

PM 6:14:29
30 JAN. 2021

PM 8:04:15
21 DEC. 2020

PM 3:10:04
14 JAN. 2021

PM 5:00:17
23 JAN. 2021

AM 10:12:10
25 JAN. 2021

PM 9:00:15
22 DEC. 2020

AM 11:00:49
25 JAN. 2021

PM 11:00:15
21 DEC. 2020

PM 12:35:51
23 DEC. 2020

AM 11:00:12
20 DEC. 2020

PM 1:00:15
5 JAN. 2021

PM 8:18:01
30 JAN. 2021

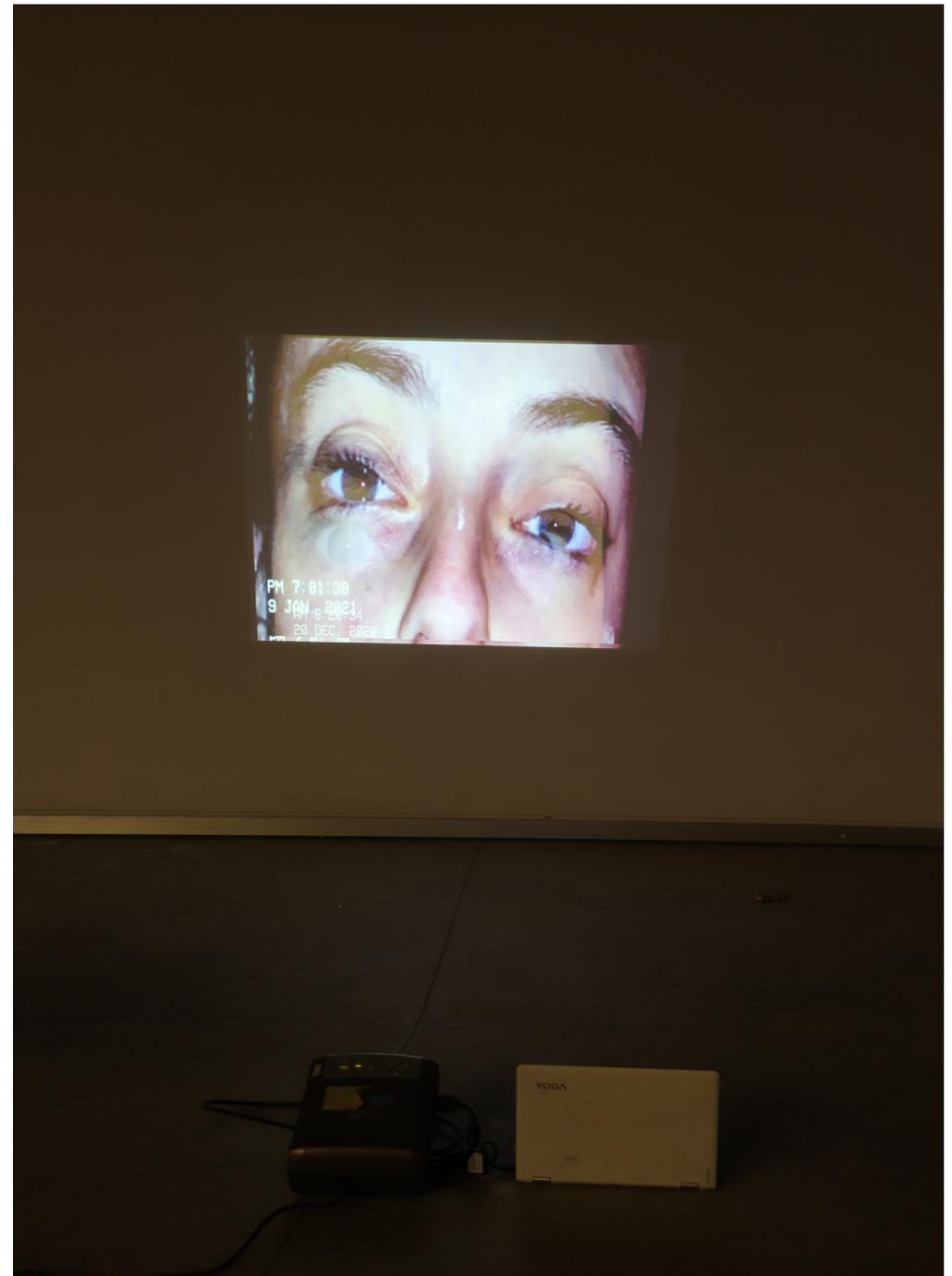

Autobiografía (2021) constituye en una instalación donde se une una parte de la obra *Mis ojos (2020\2021)*, e incluye el número 1999009834 que, como dije en la introducción, es un número identificativo, que corresponde a un número de paciente del Hospital Universitario de Canarias que acoge toda una vida médica. Esta pieza está elaborada exclusivamente con pastillas trituradas como, por ejemplo, Piridostigmina (Mestinon), que es el medicamento que uso a diario, que sirven para que el cuerpo no esté fatigado, es decir, metafóricamente hablando el cuerpo funciona como una pila recargable que necesita la medicación para poder reponer energía. Se unen aquí sintomatología y terapéutica, al tiempo que parecen neutralizarse mutuamente, también parecen aborrecerse en una especie de encuentro, de confrontación extenuante.

Autobiografía

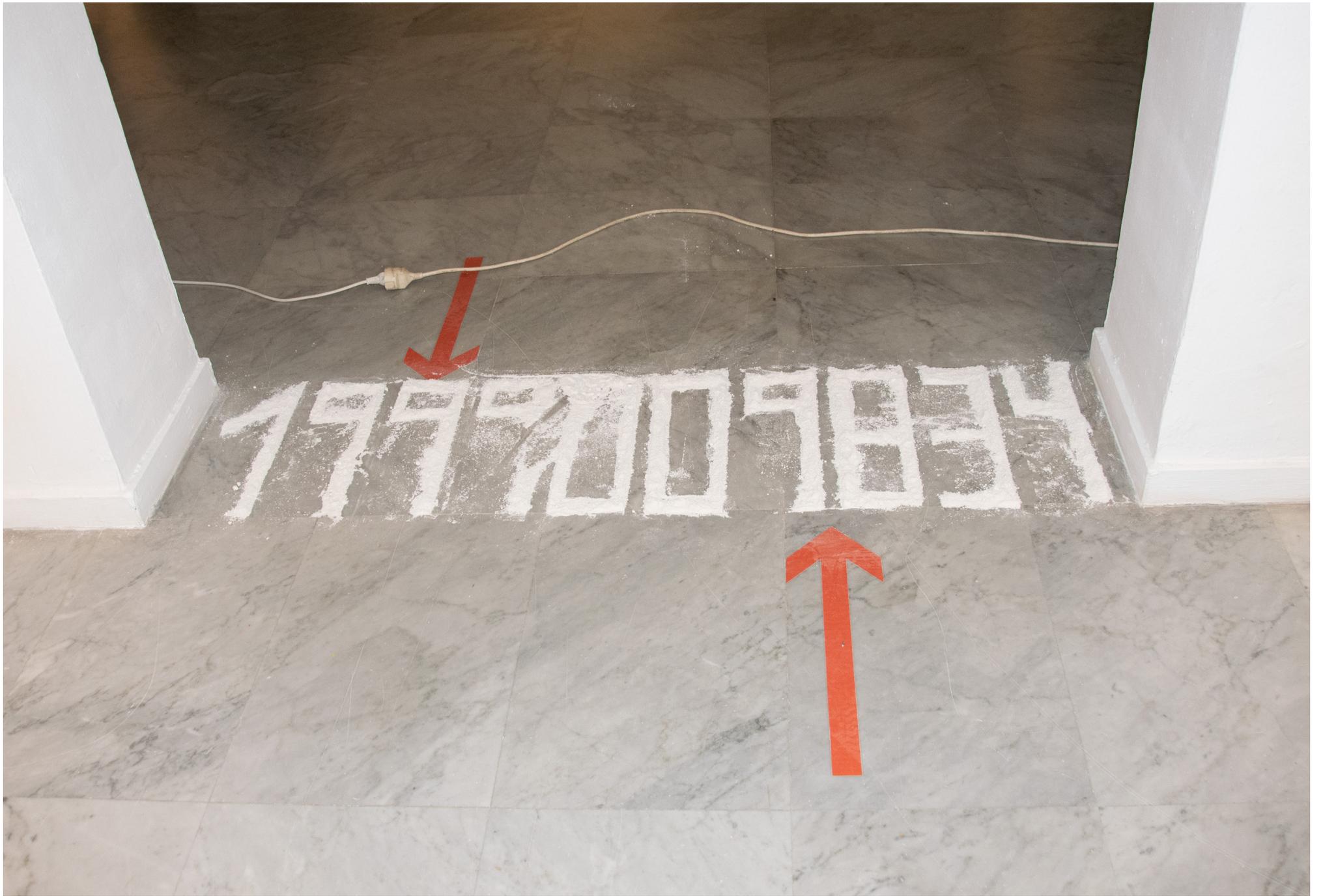
2021

<https://youtu.be/2suEqj8xo0Y>

7999009834

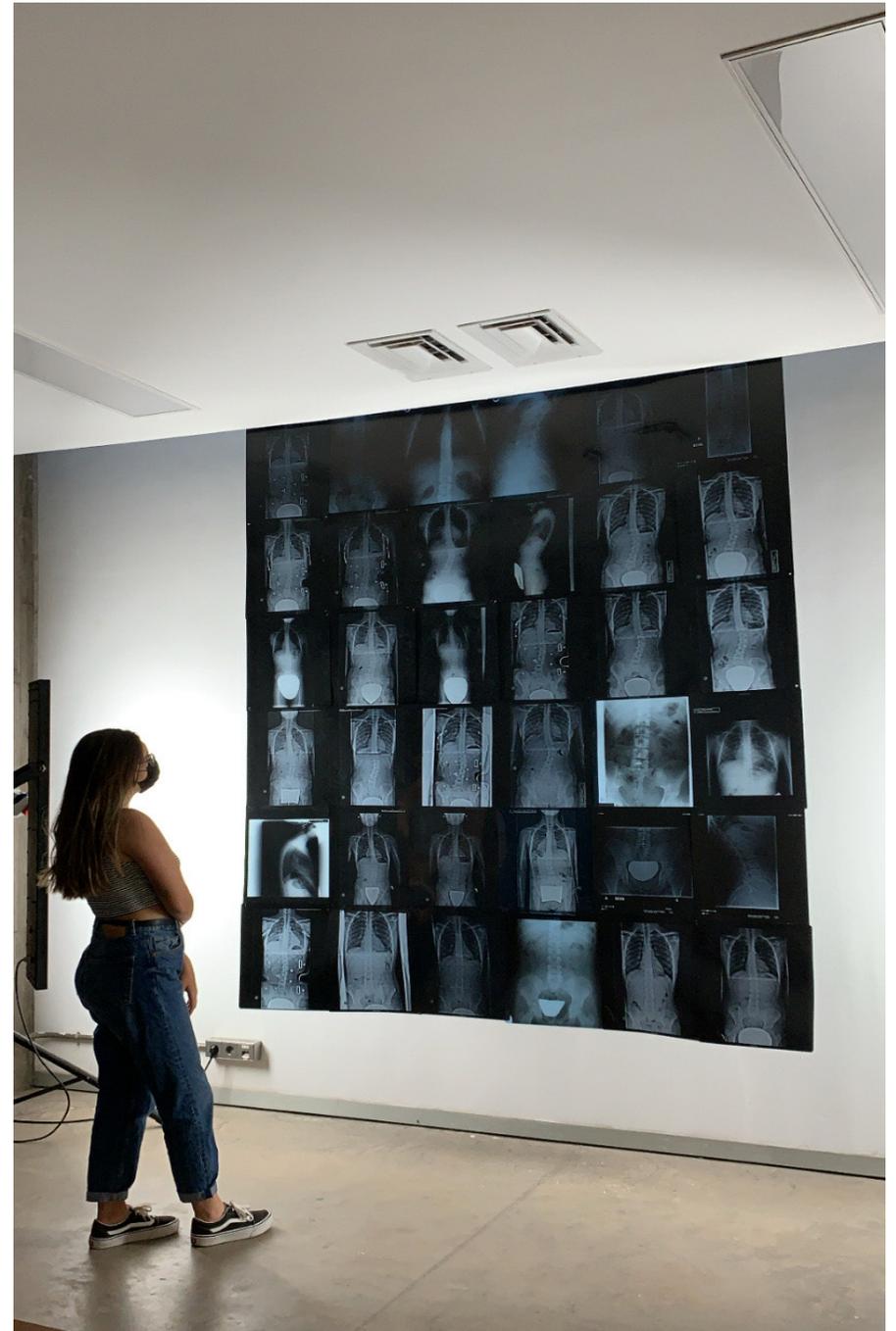

Interno (2021) es una pieza compuesta por treinta y seis radiografías de mi propia columna vertebral, donde se ve una clara desviación, y en algunas se puede apreciar también la forma del corsé que intenta recolocar ese extravío. Esta pieza manifiesta una referencia clara al entorno médico y quirúrgico. También cabe destacar la relación existente entre este y el primer bloque de piezas, donde se figuraba también una columna metafórica. En esta propuesta, totalmente realista, podemos apreciar toda la parte ósea interna del tronco de un cuerpo y cómo la columna vertebral se encarga de sostener y consolidar todo lo que la rodea. Es una pieza que ha tomado diversos modos de exposición, por lo que se han generado diferentes imágenes, aunque todas tratan de lo mismo, una cortina o un manto de radiografías con un aspecto quirúrgico. Habla de la opacidad del cuerpo, que es atravesado por longitudes de radiación electromagnética aún más penetrantes que las que plasman las imágenes de nuestra mirada, con el objeto de desentrañarlo, de revelarlo, convirtiéndolo una forma traslúcida, blanda, a ojos de la medicina. Una especie de Verónica, de imagen mística, de lo que no se ve, del interior por mucho tiempo sagrado. Una forma de dar imagen a los procesos internos que nos impelen como cuerpos.

Interno

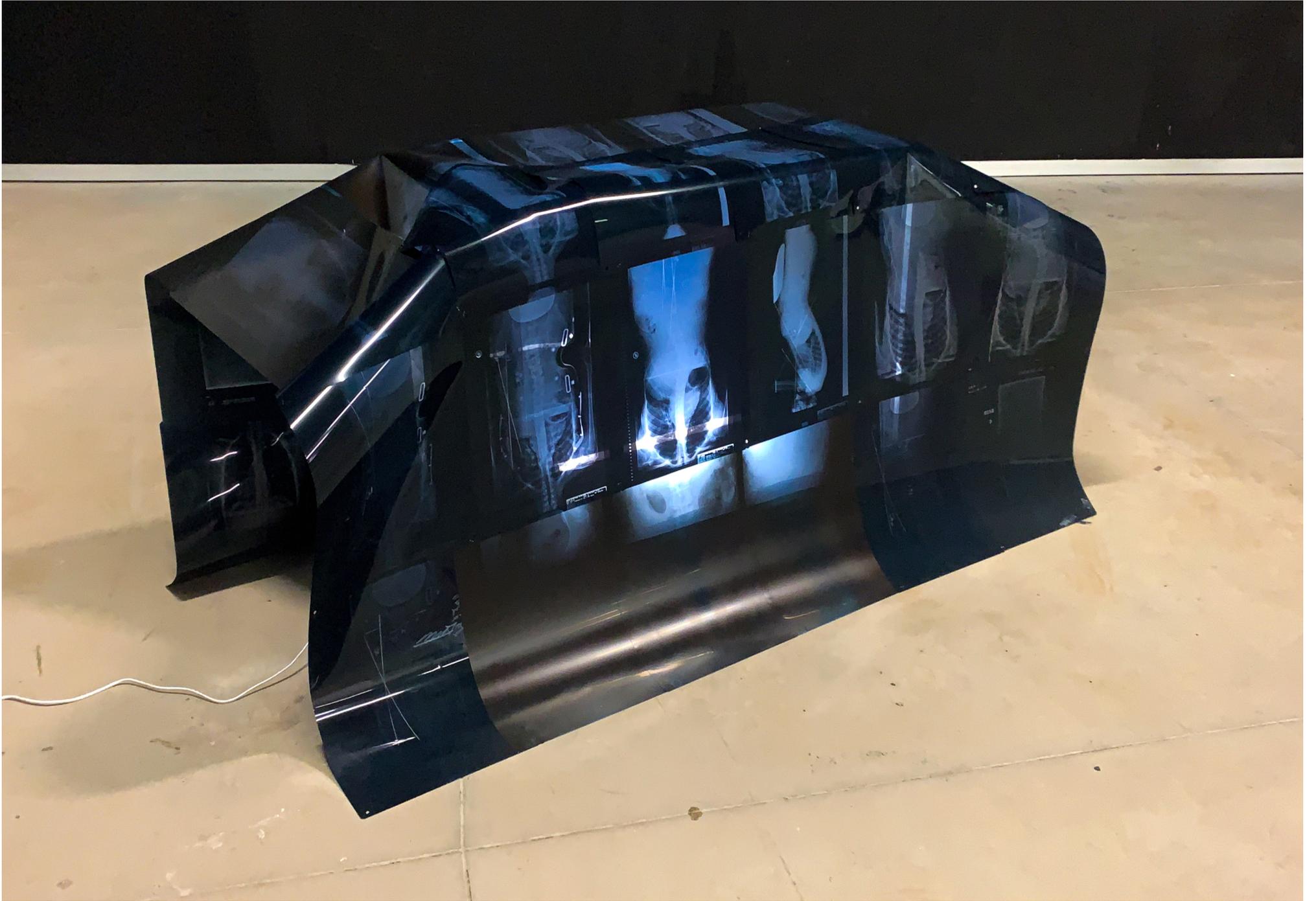
2021

Radiografías

3. La vida misma.

En el tercer bloque se ha unido el tema de la enfermedad con la cotidianidad. Vivimos en un mundo donde el tiempo pasa muy deprisa, pero las personas pretenden permanecer jóvenes y bellas, lo que genera niveles de ansiedad y depresión elevados, problemas alimenticios, psicológicos, etc. Así que no solo se habla en este trabajo de las enfermedades físicas, sino también se representa una sociedad abrumada por el estrés, la ansiedad, la ficción de control.

También he querido figurar la enfermedad como forma de vida. Cajas de medicamentos, incluso caducados, que se van amontonando y nunca se desechan. Citas médicas antiguas que se acumulan en armarios, gavetas, y muchas otras cosas que se van acaparando sin sentido.

En lo más íntimo (2021) nace a raíz de una pequeña investigación para averiguar qué guardamos en las gavetas personales. Con el encuadre de las fotografías quise ficcionar un aspecto criminológico, en el que se observa y se cataloga todo lo que hay dentro de cada gaveta, desde documentos médicos, bancarios, preservativos, lubricantes, medicación, viejas llaves, bisutería inservible, etc... Es decir, un revoltijo de objetos y papeles que siempre tenemos a mano y, por otro lado, cosas que no sabes dónde guardar y acaban en el fondo de las gavetas. Christian Boltanski es el referente más importante en esta pieza, debido a que en sus investigaciones también utiliza como medio el archivo de imágenes, objetos personales y no tan personales. El hecho de fotografiar el interior de una gaveta se debe a que normalmente es el lugar donde se guarda la medicación o los documentos médicos.

También a que en cierta forma reservamos en estas cajas objetos que tienen un carácter extremadamente personal, ya que se encuentran muy vinculados tanto a la regulación del cuerpo como del deseo. Esto les confiere un sentido muy íntimo, y su sola sobreexposición frontal, a través de una fotografía, les otorga un carácter fiscalizador, policial, como metáfora de la exposición pública de lo más íntimo, como el desvelamiento de un secreto, para seguidamente decaer en lo más prosaico, lo más común, las solicitudes de cada cuerpo, profundamente simples, a pesar de todas las diferencias posmodernas, uniformizadoras en tanto que cuerpos vivos.

En lo más íntimo
2021
Serie de fotografías

El resto (2021) se genera por la recogida y la acumulación de medicamentos de forma compulsiva. Siempre en nuestras casas hay una repisa o un mueble repleto de cajas de diferentes sustancias que muy probablemente llevan caducados años y no han sido desechadas. En mis proyectos anteriores he planteado la enfermedad como elemento central, basándome en mi experiencia personal y autobiográfica, sin embargo, en este proyecto he tratado de derivar hacia el tratamiento que se vuelve un aspecto fundamental del proceso e incluso de la existencia. Literalmente los medicamentos son drogas legales que se amontonan por mal consumo o porque vivimos en una sociedad hipocondríaca que siempre guarda la medicación “por si acaso”. De cualquier forma, es una metáfora del propio capitalismo, que en su sobreabundancia genera sobrantes de medicación, que son el reflejo de su opuesta necesidad, es decir, que estos excedentes no lo son por sí mismos, sino por la deslocalización de las riquezas, en tanto que son medicamentos necesarios en otros lugares.

Todo lo que he planteado hasta aquí, mantiene una condición de posibilidad, en tanto que formo parte de una sociedad del bienestar en la que es posible aún obtener un tratamiento que permita a los enfermos sobrellevar su situación, mientras que en otros lugares del mundo (incluso en este mismo lugar desde una perspectiva psicosocial diferente) no pueden, ni siquiera afrontar una posible terapéutica, al menos no con los medios de la ciencia occidental, y son condenados al sufrimiento y a la muerte. Este “resto”, esta “parte maldita”, es la confirmación de las desigualdades y del sufrimiento humano, presente también en el ámbito médico.

Una encuesta de EROSKI CONSUMER sobre los hábitos de consumo de medicamentos y su uso racional, en 1.050 personas de nueve comunidades autónomas, señala que al 77% de los participantes les sobran medicinas una vez terminan el tratamiento prescrito y que uno de cada dos las guarda en casa. (ARBOIX Montse, Medicamentos en casa, 2015, de Eroski Consumer sitio web: <https://www.consumer.es/salud/medicamentos-en-casa.html>)

Esta pieza consiste en ese mismo acto de amontonar las cajas recopiladas y, tras esa acción, dejar que con el propio peso y la intervención de un individuo acaben por el suelo subrayando el innecesario acto de guardar medicamentos que ya no se van a consumir. El proceso y la acción cobran un sentido muy importante en esta pieza, pero el resultado de la acción humana será la obra definitiva.

Todos somos (2021) está formada por retratos de personas anónimas clasificadas según un diagnóstico médico y, a su vez, según clasificaciones sociales en pleno siglo XXI. La prejuiciosa teoría de Alphonse Bertillon es el principal referente en esta obra. El método conocido como Bertillon, que consiste en una rueda de reconocimiento para reconocer delincuentes, da pie a la base irónica de este proyecto. En este método se miden los huesos del individuo, pues según su teoría, ninguna persona tiene las mismas medidas óseas. Las personas somos clasificadas de muchas maneras, y en esta pieza se hace una clasificación médica unida a una social. Se equiparan enfermedades a cualidades, o adjetivos que los definen, y con eso se pretende representar a cada persona en un ejercicio de cinismo e indefensión social.

DÉFICIT
DE
ATENCIÓN

ANSIEDAD

COLON
IRRITABLE

DERMATITIS
ATÓPICA

OSTEOPOROSIS

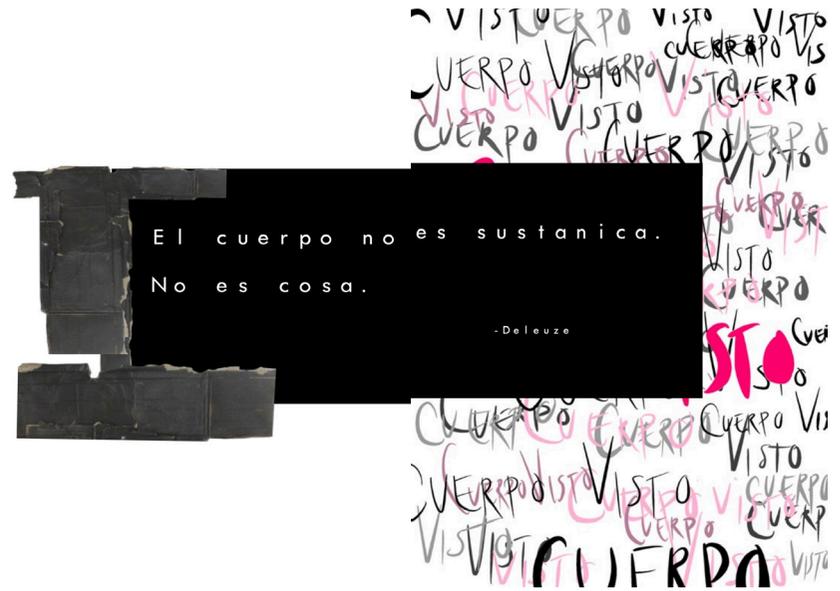
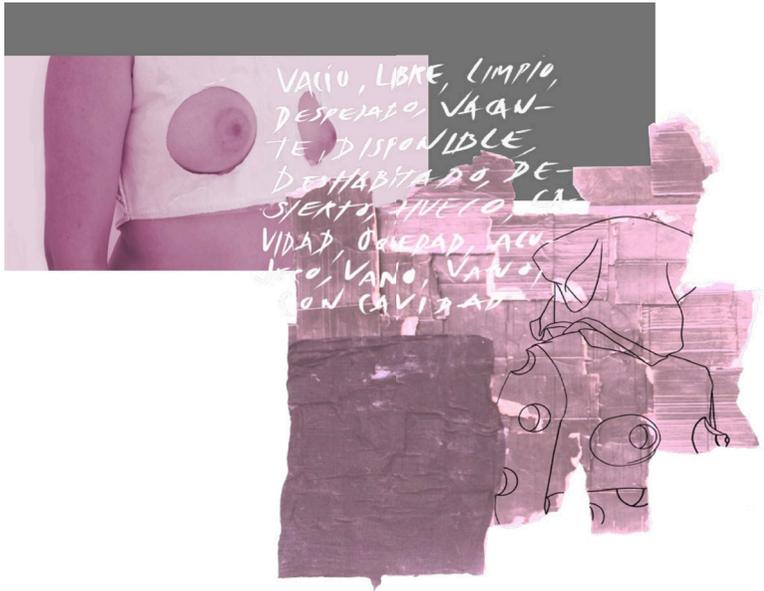
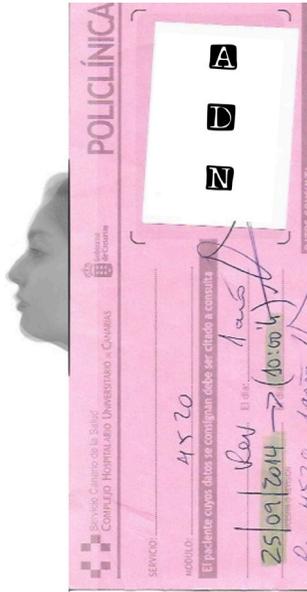

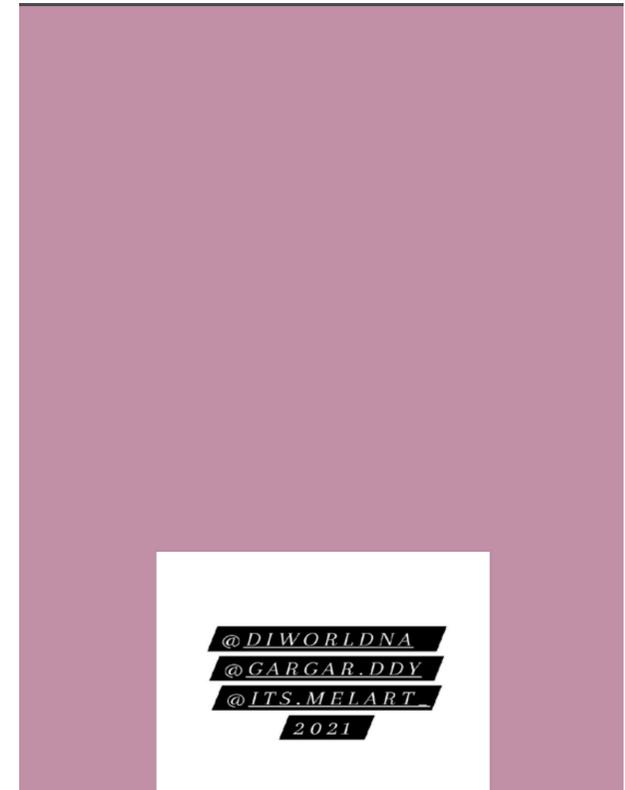
SÍNDROME
MIASTÉNICO
CONGÉNITO

FANZINES

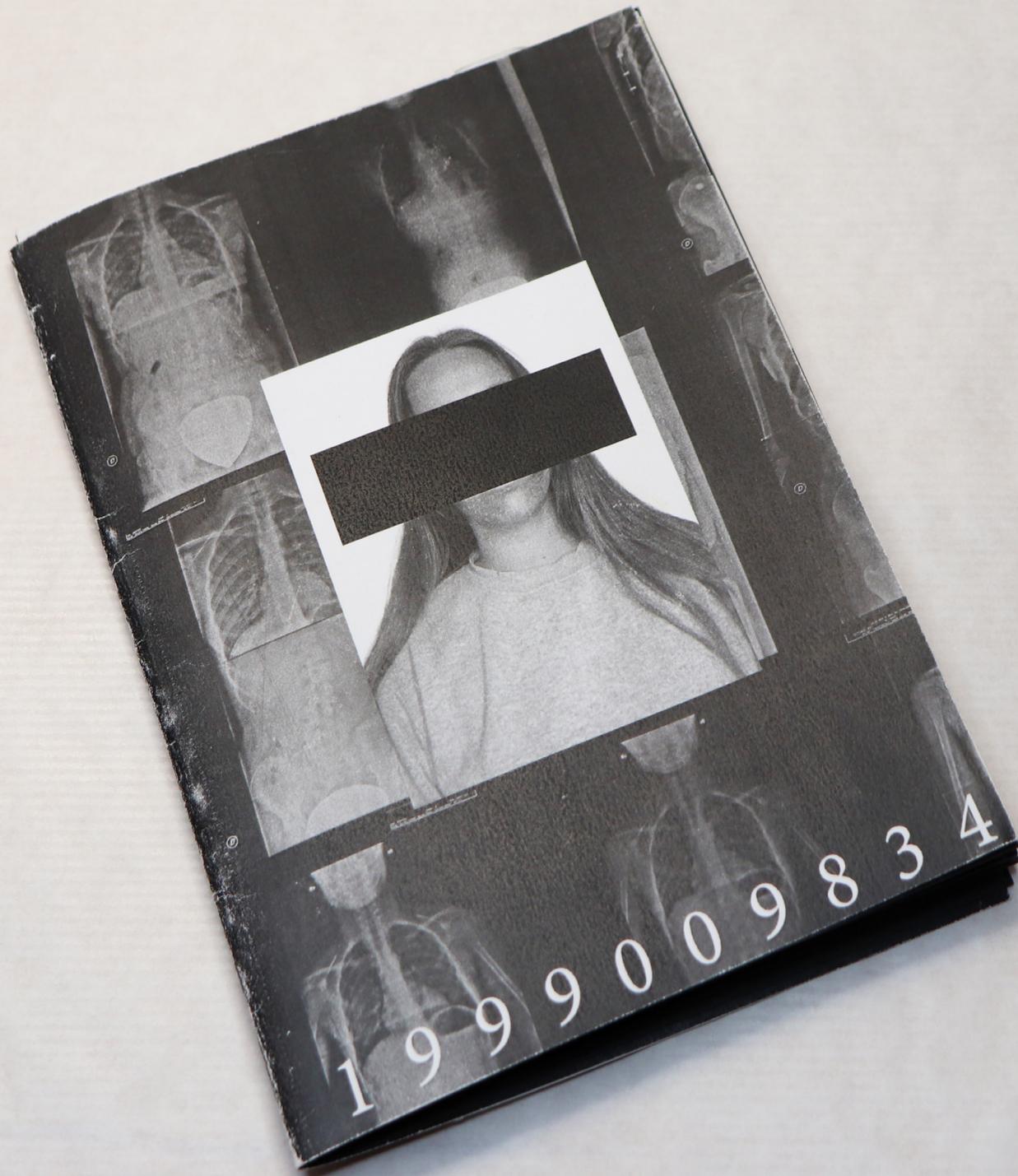
Consisten en varios trabajos hechos tanto de manera digital como artesanal, relacionados a la temática del proyecto. La enfermedad, el cuerpo y las clasificaciones sociales son los temas protagonistas en los fanzines.

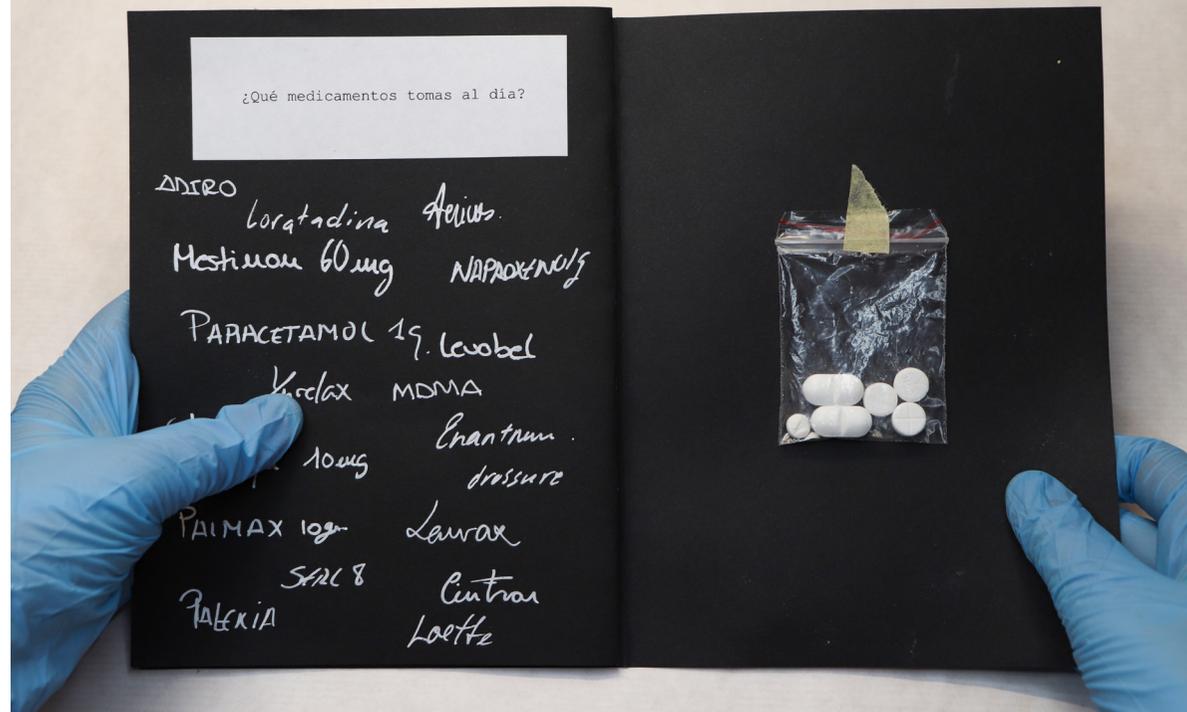
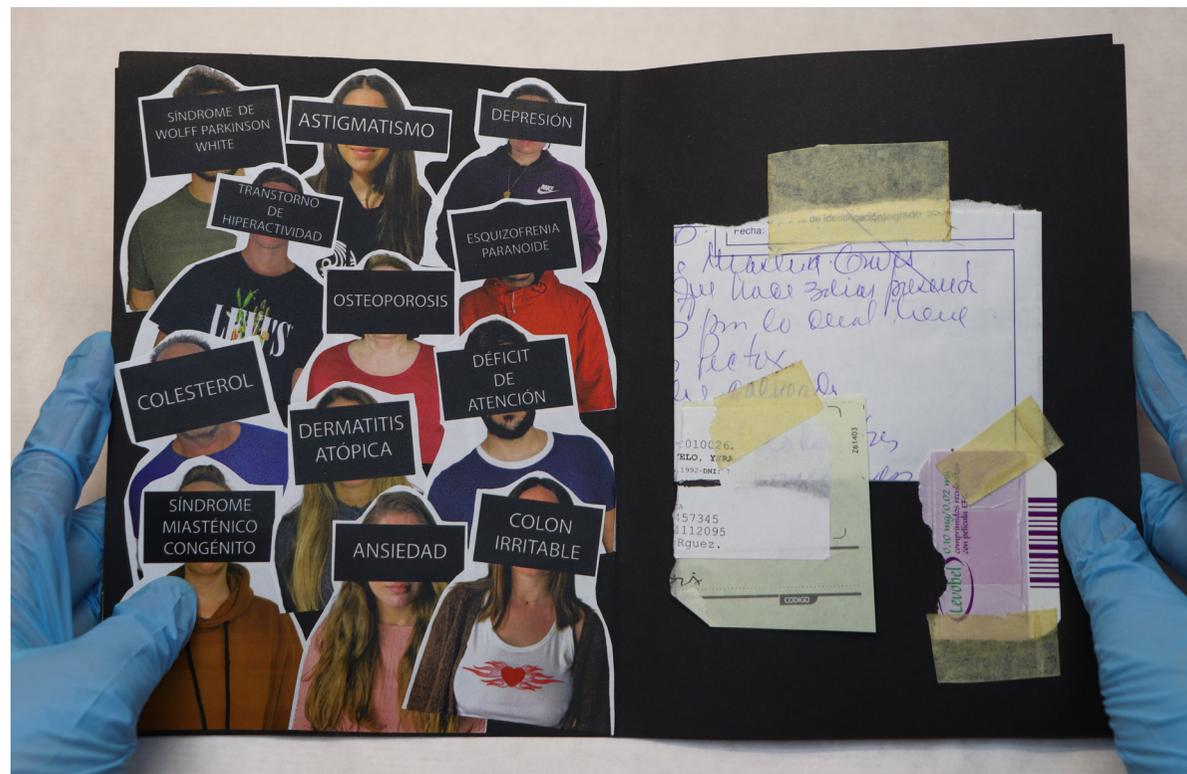
ADN (2021) es un fanzine grupal que forma parte de un trabajo curatorial digital, donde cada componente ha aportado su línea de trabajo individual unidos por un mismo tema, el cuerpo como producto, como hogar y como enfermedad.

Lo que somos (2021), es un fanzine hecho a mano donde la enfermedad se representa a través del diagnóstico de diversas personas y también de documentos reales. Las personas se han sometido a una pequeña entrevista con lo que me ha permitido realizar las páginas de este libro, por medio de experiencias personales.

Bibliografía

LIPOVETSKY G. La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo, 2010, Anagrama, Barcelona.

JAMESON F. El giro cultural: escritos seleccionados sobre el posmodernismo, 2002, Manantial, Buenos Aires.

JAMESON F. Posmodernismo. La lógica cultural de capitalismo avanzado, 2012, La marca.

Webgrafía

ARBOIX MONSTE. (2015). Medicamentos en casa. 2021, de Eroski Consumer Sitio web: <https://www.consumer.es/salud/medicamentos-en-casa.html>

