

ACACÍAS META

BRIYID DANIELA CARREÑO REINA

PROYECTO DE
GRADO

"MELANCOLÍA
DE MI SER"

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y
HUMANIDADES

Programa:
ARTES VISUALES

Tutora de tesis:
SONIA ALEXANDRA BARBOSA

Gracias te damos, Dios mío, gracias te damos, porque tu nombre está cerca de nosotros. ¡Todos hablan de tus hechos portentosos! (Salmo 75:1).

DEDICATORIA

En memoria de mi amado padre Carlos Serafín
Carreño, que descansa en la paz del señor.
Agradecimientos especiales a todos y todas, que de una
u otra manera me colaboraron de corazón con mis
procesos académicos de formación e investigación con
respecto a la carrera de artes visuales.

DEDICATORIA.....	2
INTRODUCCIÓN.....	4
OBJETIVOS.....	8
JUSTIFICACIÓN.....	10

CAPÍTULO I

1. 1. La bilis negra en la Grecia antigua.....	11
1. 2. El balance de los humores.....	16
1. 3. La melancolía (el genio).....	21

CAPÍTULO II

2. 1. Qué es el duelo y la melancolía, según Sigmund Freud.....	26
2. 2. La depresión.....	29
2. 3. Los depresógenos.....	33
2. 4. Mis cosas en mi cabeza, mi mundo.....	35
2. 5. Experiencias de mi melancolía.....	41
2. 6. ¿Cómo me ven los demás?.....	44

CAPÍTULO III

3. 1. Como plantear una visión personal melancólica desde la producción artística.....	47
3. 1. 1. Desde lo artístico.....	51
3. 1. 2. La melancolía en el arte contemporáneo.....	55
3. 1. 3. La relación (obras y proyecto de grado).....	58
3. 2. Dibujos de las memorias.....	68
3. 3. Los nuevos dibujos (imágenes de micropunta).....	71
3. 4. El Diario, el cuaderno y el archivo.....	78
3. 4. 1. Mis dibujos, mis memorias y la melancolía.....	82
3.5. Del retrato al autorretrato.....	87
3. 6. Del referente técnico al concepto.....	94
3. 6. 1. Caja (gabinete).....	96
3. 6. 2. Fotografía de la repisa donde van los cuadernos con dibujos.....	97
3. 7. Boceto idea del emplazamiento del trabajo de grado.....	98

Imágenes del proceso de creación de las piezas del proyecto de grado.....	101
Fotografías de la exposición en Espacio de arte Periférico Galería.....	102
Conclusiones.....	106
Referencias y bibliográficas consultadas.....	110

En este trabajo se encuentra acumulaciones de mis experiencias con las que decidí hacer una obra desde el arte, en las que pongo el desespero y las ganas de autodestrucción que me provoca a nivel bioquímico la depresión.

El texto y la obra abordan como eje temático la melancolía como proyecto de investigación creación como opción de grado de la carrera de artes visuales de la Universidad Nacional Abierta y Distancia (UNAD), concebido desde lo autorreferencial con respecto a un hecho personal, que es la depresión como cuadro clínico que me ha traído problemas neuronales que a su vez irrumpen en mi sistema nervioso causándome una serie de estados anímicos complejos y difíciles de mi salud mental, aprovechando esta condición para desarrollar el proyecto de grado, parte desde la intención del tema de melancolía, cada capítulo aquí expuesto es realizado como una guía, un paso a paso que va narrando algunos orígenes históricos teóricos sobre la melancolía. Esto abordado desde la experiencia personal, partiendo desde lo intuitivo y pasando por la investigación de contenidos, al igual que fuentes teóricas; y referentes artísticos

INTRODUCCIÓN

consultados, hicieron la función de un contexto de apoyo a mi trabajo creativo, que extrapolo hacia la producción artística.

Y es justamente en esa serie de conexiones entre las fuentes y experiencia propia en la temática, las que alimentan el proceso de investigación, creación. En este texto me sirvo de los recursos como desde la paráfrasis de autores, y citas textuales y la autorreferencia, lo que me permitieron el cuerpo teórico que valida mis concepciones sobre la creación artística. Todo esto se apreciará en cada capítulo y sus subtemas.

Asumir un proyecto de grado a nivel temático desde los ámbitos de lo íntimo ha sido un reto personal que me confronta con esa parte de mi vida que mantengo oculta desde la privacidad, ese mundo mío donde se encuentran mis traumas, mis duelos, las crisis nerviosas (llenas de ansiedades), y donde la depresión es aquel monstruo que no se va que sigue ahí todos los días, las 24 horas, que me envuelve y crea esas situaciones duras que me han afectado como persona y mujer en muchos niveles tanto psíquicos como afectaciones emocionales, llegando afectaciones físicas complejas, por las cuales he pasado en mi vida y el dibujo ha sido la herramienta que me

permite sacarlo de mí y ponerlo en un cuaderno.

El arte es mi medio para la catarsis, es la manera sincera de sacar a luz esos fantasmas que habitan dentro de mí y que ahora confluyen en mi trabajo de grado, “melancolía de mi ser”, la raíz de los desequilibrios que se dan a nivel neuronal, químicos como la serotonina, norepinefrina, y la dopamina que alteran mi ritmo cardiaco, donde mi corazón dan saltos gigantes que me hacen entrar en sobresaltos que pasan a ataques de ansiedad e incluso de pánico extremo donde hay aumentos de cortisol, que me genera un llanto incontrolable e interrumpe mis ciclos de vigilia (sueño) y crean desórdenes hormonales, estos, llegando a que entre en episodios de estrés severo y me generan las crisis depresivas, y por las cuales vivo en constante lucha que muestro en cada dibujo de micropunta, así como mis dibujos hechos con lápices de colores que hago desde realismo, siendo estas forma de expresión artística manera de exteriorizar mi ser profundo, como se vio anteriormente en este documento.

Al mirar cada uno de los tres capítulos anteriores como son: Capítulo 1 Érase una vez un comienzo (bilis negra), Capítulo 2 El ego y yo, Capítulo 3 Melancolía de mi ser (el proyecto de creación), se puede entender como fui abordando la temática del concepto “melancolía”, con la metodología que empieza desde la búsqueda sus orígenes teóricos en la cultura griega con Hipócrates pasando por el médico Galeno y los humores (capítulo 1), dando paso adentrarme en el psicoanálisis de Freud, que me aclaró la diferencia entre la pérdida del duelo y la pérdida en la melancolía, también me aclaró qué es la depresión entendida desde la medicina, y anclándola a mi experiencia personal donde comprendo mis circunstancias melancólicas (capítulo 2), que me dan los contextos tanto de referencias académicas, como de narrar lo que me sucedió en el pasado (duelos, traumas) y los episodios de crisis depresivas como posibles contenidos de investigación, y la vez de encontrando respuestas a mi manera sobre la melancolía, pero ante todo la depresión como una causa clínica y de desbalance bioquímico que padezco, y que por medio del dibujo fui encontrando conexiones a mis inquietudes que son complejas de entender, pero que fui abordando con cierto nerviosismo al exponer mi intimidad en el arte (capítulo 3).

INTRODUCCIÓN

Dentro del proceso de investigación, análisis, escritura, dibujos e introspección encontré la fijación hacia mi madre como mi centro familiar, la pérdida de mi padre como ese amor eterno que llevo siempre presente dentro de su ausencia, acompañado de mi estado nervioso que ha hecho que esconda la mirada de los de afuera en mi interior, a través de una máscara que me aprendí a usar como coraza, donde se dan dos condiciones, que van desde mi infierno interior mental y corporal, dado por la depresión y los estados melancólicos, hasta el demostrar que no pasa nada (aunque esté sucediendo inmensos dolores psíquicos), que en esta ocasión con el paso de mi ciclo como estudiante de la carrera de arte visuales a una artista profesional, aprovecho mi proyecto de grado, para desprenderme de mis demonios y monstruos que habitan el interior, por lo cual taciturna y valiente a la vez con nerviosismo, termino exponiéndome a la mirada de personas externas con un pavor desbordante que aflora como temática desde la depresión al concepto de la melancolía, siendo esta, una melancolía de mi ser.

OBJETIVOS

General:

Construir una obra visual compuesta por varias piezas generadas a partir de experiencias traumáticas y estados de ánimo originados por crisis depresivas. Usando el dibujo como herramienta de pensamiento, haciendo catarsis de los estados anímicos. Para buscar reflexiones y dejar en el arte la ansiedad y la depresión, y no seguir dejando cicatrices en el cuerpo.

.

Específicos:

1. Recopilar información sobre la depresión y la ansiedad en diferentes momentos de la historia.
2. Emplear el dibujo como método de desarrollo en los momentos propios de depresión y ansiedad.
3. Categorizar por medio de tres gabinetes (contenedores de los dibujos) que funcionan por categorías, que permitan evidenciar los estados emocionales causados por traumas y crisis depresivas.
4. Construir la obra con las imágenes producidas en los diferentes momentos anímicos.

JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

En varios momentos de la historia, el arte ha sido un mecanismo para tratar trastornos psicológicos con excelentes resultados, no solo como terapia sino como el lugar en donde se puede poner en juego todas aquellas percepciones con el mundo, sin afectar directamente el cuerpo; por esta razón, este proyecto de investigación creación recurre a estrategias propias de la creación artística con una fuerte carga simbólica desde “la melancolía” como temática, donde mi intención es estructurar mi universo tanto espiritual, como físico biológico que la depresión causa en mí, cuando surgen las crisis nerviosas. En este sentido, mi exploración personal va en vía de entenderme desde mi experiencia de salud mental y la dimensión que me ofrece el hacer artístico.

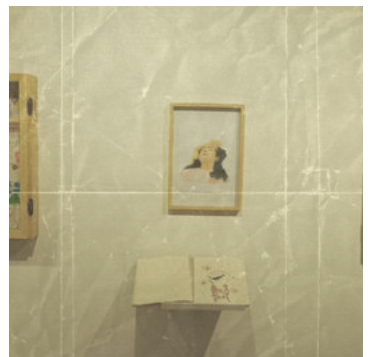
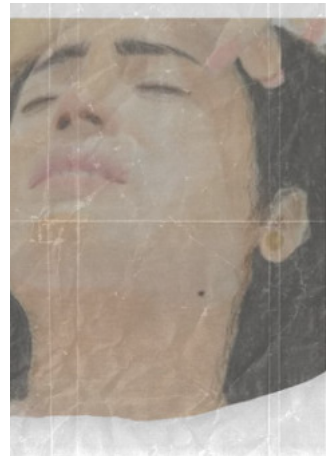
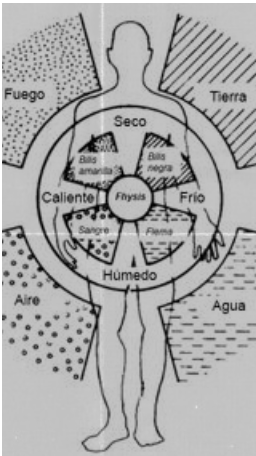
Por otro lado, a nivel sociopolítico, el estado y su vulnerabilidad frente a las diversas aproximaciones psicológicas en referente a la salud mental, el alto índice de esta enfermedad ha conducido a cada tres horas en Colombia a una persona que se suicida, esto es un problema de salud pública. Por esta razón, quiero con mi obra enunciar la problemática que muchos padecemos, pero que no somos capaces de enunciarlo y mucho menos enfrentarlo a la luz pública. Es un tema aún muy silencioso, con la obra lo que se quiere es sacar a la luz pública mi condición como de muchas otras personas es crear un mecanismo de sanación por medio del arte.

CAPITULO I

Érase una vez un comienzo
(bilis negra)

"Si el temor y la tristeza perseveran mucho tiempo, esto indica melancolía." Hipócrates

En este capítulo se hará un pequeño énfasis en la construcción alrededor de la idea-concepto de la bilis negra (melancolía), desde la historia de occidente, explorada por varios autores que referencian la importancia que ha tenido el pensamiento de los antiguos griegos desde Aristóteles a Hipócrates, hasta la adopción por parte del médico Galeno (Pérgamo, 129 – id 216) de dichos pensamientos sobre los cuatro humores, que llegan a permear en la Europa del medioevo aunada a la concepción sobre el funcionamiento del cuerpo humano, llegando a la época del Renacimiento donde la melancolía, se convierte en una parte importante de la genialidad humana.

1. 1. La bilis negra en la Grecia antigua

La importancia que ha tenido la cultura de antiguos griegos en el pensamiento occidental en consecuencia a nutrido el conocimiento universal, entre esos se destaca la medicina con Hipócrates (460-370 a. C.) que cobra una importancia a nivel histórico, ya que él fue el que acuñó la idea-concepto de los cuatro temperamentos que componían el cuerpo humano, bilis negra (melancolía), sangre, bilis amarilla (colérico) y flema. Siendo estas responsables del comportamiento humano y del desbalance de este causante de enfermedades. Y es justamente en ese aspecto (la de los humores) que se da en especial para este capítulo sobre la bilis negra (melancolía).

Cuando vamos al sentido clásico del asunto de los humores “la antropología del Corpus Hipocraticum, los humores sólo tienen lugar en el campo de lo estrictamente somático-nosológico” (de Freitas, 2013), que dieron forma al campo médico del estudio del origen de las enfermedades en épocas primitivas, donde se desconocía el funcionamiento del cuerpo humano y sus órganos, por ese motivo los postulados en forma de aforismo de Hipócrates fueron un avance significativo para el entendimiento en aras de la medicina de su época y de épocas posteriores, estableciendo un parámetro dogmático a seguir por muchos siglos, donde se entendía que “La causa de las enfermedades se debería siempre al incremento, disminución o deterioro de alguna sustancia humoral en el cuerpo” (Ibídem).

La bilis negra (melancolía) es atribuida al filósofo Aristóteles, de cuál melancolía se manifiesta como una dolencia del alma y del cuerpo, en el sentido de asocio ha estado de ánimo de tristeza profunda, provocando angustia. Para los griegos este tipo de comportamientos anímicos eran dados en correspondencia a estados “distintos a la conciencia normal, esto es, en estados de éxtasis o de locura” (Soro, 2007, p. 5), que llevaba a la persona a tener comportamientos fuera de habitual, llegando a que las personas dejaran de ser normales, pasando hacer individuos bajo condiciones complejas y que se les dificultaba encajar en la sociedad.

Otro de los aspectos que los griegos a nivel médico, llegarían a concebir es -“que los alimentos introducidos en el cuerpo, al hacer la digestión se convertían en huesos carne y sangre, pero por otro lado, aquello que no se podía digerir se convertía en “humores sobrantes”; que subían a la cabeza y provocaban enfermedades”- (Ibíd., p. 32), entre esos se encontraba el estado de tristeza profunda y desanimo, que hoy en día se conoce como depresión.

De la cual la bilis negra jugó un papel importante desde cuestionamientos que aportó la filosofía en los griegos, abriendo paso a lo posterior que se conoce como humoralismo que se dio con el médico Galeno, donde la bilis negra (melancolía), debido a sus síntomas dramáticos y vistosos ofrecían un mayor interés a nivel de patología y a su vez, mayor impacto de carácter del que la padecía. (Soro, 2007).

Ahora bien, poniéndolo en mi experiencia personal y a manera de acotación, con respecto a lo que se denominó como bilis negra (melancolía), lo que se da es una serie de afecciones negativas provocadas por un mal funcionamiento neuronal en los receptores y la incidencia en mi sistema nervioso que me causa la depresión como un cuadro clínico, y que a su vez me afecta a nivel psicológico, muy lejano de la idea griega que la relacionaban con dolencias del alma que afectaban el comportamiento de la gente , o con los humores como solía creerse, donde la bilis negra estaba ubicada en la parte de frío y seco (como se va a apreciar en el próximo subtema), siendo esta la causante de trastornos de comportamiento y de enfermedades corporales.

Para mí, la forma de entender la bilis negra, es dado más como el mal funcionamiento de los procesos bioquímicos en el cerebro y no basado en los humores como desequilibrio, dado especialmente desde la producción de secreción del bazo con la bilis negra, en ese sentido mi melancolía como tal, se aleja las formulaciones del pasado, más bien lo que hago es abordar “mi bilis negra” como alegoría en relación a mi estado de salud en el sentido clínico de la depresión, como causante de mis emociones negativas como de la tristeza, la angustia, los miedos, que me llevan a estados de crisis complejas y profundas. Mi bilis negra (melancolía) me provoca ansiedades con tal nerviosismo con consecuencias donde pierdo la capacidad de control, en algunas ocasiones no logro apaciguar mis emociones y esto deriva en que pasa de ser un asunto mental, para ser una situación corpórea en la que donde aparece la taquicardia, me sube la tensión arterial, cambios de ritmos de respiración, y termino con mi cuerpo afectado y se convierte en resonancias mentales y corporales que calman solamente con la medicación.

1. 2. El balance de los humores

La melancolía como estado en tiempos clásicos para los griegos, se consideraba que era un desequilibrio de los humores en el cuerpo humano, ese hecho causaba que el alma se encontrara en descontrol y a su vez descompensaba el funcionamiento de la mente y del cuerpo. Esta concepción la retomaría el médico Galeno (Pérgamo, actual Turquía, 129 - id., 216) en sus análisis sobre el funcionamiento del cuerpo humano a nivel fisiológico, así como de las dolencias en correspondencias a las enfermedades.

Muchos de los estudios de Galeno fueron sobre el sistema nervioso, lo que ahora llamamos neurociencias y su interpretación de la neurofisiología está basada en el principio fundamental del pneuma (aire, respiración), que tomaba tres formas y tenía tres actividades: 1) los espíritus animales (pneuma physicon) en el cerebro, centro de las percepciones sensoriales y el movimiento; 2) los espíritus vitales (pneuma zoticon) en el corazón, centro de la regulación del flujo de la sangre y la temperatura corporal y; 3) los espíritus naturales (pneuma physicon, palabra que incluía tanto los espíritus animales como los naturales) que residían en el hígado, centro de la nutrición y el metabolismo, (UNAM, Facultad de medicina, s.f.).

1. 2. El balance de los humores

Para el médico Galeno, el concepto de Hipócrates (sobre los humores) dará una reorganización pensada desde la relación a la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, así como de sus cuatro cualidades: tibio, frío, húmedo y seco (Ibídem); que corresponde también a los elementos, fuego, tierra, aire y agua (figura 1).

En esas épocas del siglo II, se entendía que si se desataba una mezcla anormal en los cuatro humores en el cuerpo, surgía un desbalance que ocasionaba que se presentara la enfermedad como un desorden generalizado en la función corporal, por eso para los médicos de ese momento era importante que se buscara generar un equilibrio por medio de los métodos de la sangría, pócimas y vomitivos.

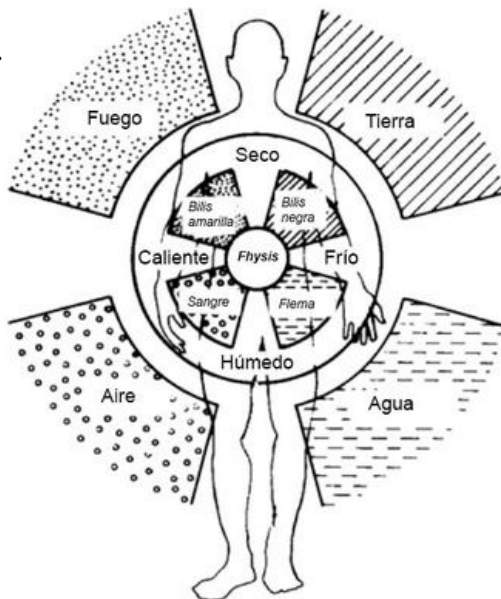

Figura 1.

Las relaciones entre los elementos que comprenden el universo (fuego, tierra, aire y agua), sus cualidades (seco, húmedo, caliente y frío) y los humores en el humano (sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra). Fuente: UNAM, Facultad de medicina, México.

1. 2. El balance de los humores

Según el médico Soro (2007) es fundamental comprender cómo en la antigüedad los humores se dan en concordancia con condiciones de temperaturas, afirmando que:

Además, estas sustancias de los humores que eran causa de enfermedad, se habían emparejado con las cualidades de frío, caliente, húmedo, seco; por tanto cada una prevalecía una vez al año, sin tener por qué ser causa de enfermedad; y puesto que su equilibrio era causa de salud (p. 34 - 35).

Ya se sabe que la importancia de la cultura griega con la melancolía, proviene precisamente a partir Hipócrates, que fue el que insertó el término melancolía (bilis negra) para denotar lo que denominamos actualmente en concordancia con el cuadro clínico de la depresión. Pero es Galeno, filósofo y médico el que estableció lo que definió como “temperamentos” (como ya se había comentado anteriormente), y que a su vez estaban constituidos a partir de cuatro humores (figura 2), los cuales son:

1. Flemático, temperamento de tranquilidad y calma.
2. Sanguíneo, son de temperamento extrovertido.
3. Melancólico, poseen un temperamento triste y reflexivo.
4. Colérico, de temperamento agresivo e impulsivo.

Por consiguiente, esa idea de los cuatro humores se practicó en épocas del medioevo europeo, debido a las ideas de la cristiandad donde el cuerpo humano no se debía intervenir para evitar que el cuerpo no fuera profanado por ser creación de Dios.

1. 2. El balance de los humores

Figura 2
 Imagen medieval de los cuatro
 humores
 Flemático, sanguíneo,
 melancólico, colérico

Autor anónimo

Fuente: Fundación Gomeres

Este tipo de ideas conceptos giraban sobre creencias basadas “alrededor de la interacción de los cuatro humores (sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema), que eran el resultado de la combinación de cuatro cualidades básicas de la naturaleza (calor, frío, humedad y sequedad), marcados por Hipócrates” (Dr Carlos Zoch, 2002, p, 2), como se apreció en la imagen tomada de la Universidad mexicana. Donde cada elemento guarda relación con su otro equivalente, donde la idea era buscar como equilibrarlos en búsqueda de un bienestar de vida.

1. 3. La melancolía (el genio)

La bilis negra (melancolía del griego) y la depresión (drepresus del latín), nos informan, el académico Carlos J. McCadden y doctor Federico G. Durand, que "estas dos condiciones humanas siguen siendo reunidas como si fueran parte de una misma categoría" (2016), cuando en realidad no son, cada una contiene sus propios rasgos.

La depresión es una enfermedad neuronal y del sistema nervioso, basado en un trastorno con respecto a la deficiencia de los neurotransmisores, sustancias encargadas del paso del estímulo nervioso de una neurona a otra neurona, si los niveles de estos (neurotransmisores) están disminuidos, se da un cuadro depresivo (Zoch, 2002) que afecta la relación de procesar los estímulos emocionales de su cotidianidad alrededor de la vida misma. En cambio, la melancolía se sitúa en un estado entendido como "nostalgia", que es la que es cercana a la genialidad.

Y es, en este sentido, la de la genialidad como condición melancólica (McCadden, Durand, 2016), que entra en función el arte y su creador, el artista como Genio. Por cuál:

Los orígenes de la genialidad permanecen enraizados en el primer gemido del hombre prehistórico que advirtió la existencia y su posible pérdida. Este es un dolor inaudito, y en ello se fundamenta la atinada pregunta aristotélica, que reza así: ¿por qué todos aquellos que han sido hombres de excepción resultan ser melancólicos? Este asunto nace de la sorpresa del hombre genial (Aristóteles) que se observa superando el dolor de su abatimiento (depresión) y que convive con el dolor nostálgico que lo hace melancólico (McCadden, Durand, 2016, p. 10).

1. 3. La melancolía (el genio)

Llevando a considerar a la melancolía como detonante de los influjos de la capacidad humana en reconocer sus desdichas internas y catapultarlas haciendo gala de los métodos que le brinda el exterior de su hábitat como individuo excepcional que trasciende su condición depresiva y la subvierte desde la nostalgia melancólica. El depresivo en crisis es más que una maraña de negación, pena y angustia, pero la nostalgia melancólica es un catalizador de dicha crisis, el cual el sujeto (en crisis es sujeto sensible, así sea en negación de sí mismo), puede lograr superarse en un estado momentáneo, al encontrar en su mal una virtud a su creatividad, llegando a la genialidad, aunque vuelva y recaiga, una y otra vez a la crisis depresiva.

El genio es capaz de interpretar sus sueños y el hombre ordinario necesita al médico para hacerlo. La diferencia estriba en que el médico interpreta el deseo del paciente, quien en efecto es un hombre ordinario, mientras que el hombre de excepción o genial es semejante a quien cura ayudando a recordar lo reprimido, pues se entiende y puede entender sus deseos; no obstante, el dolor que le asestan. Esta es la nostalgia, el dolor más fuerte que puede padecer un ser humano, y que consiste en recordar lo que ha perdido y que nunca volverá, pero que permanece bosquejado en sus deseos (McCadden, Durand, 2016, p. 29).

Para Aristóteles (384 - 322 a. C) desde su escrito El problema XXX, la persona llena de genialidad se contenía como digna desde la melancolía, de cuál él se pregunta: ¿Por qué razón todos aquellos que han sido hombres de excepción [...] resultan ser claramente melancólicos? (Urbina, 2018).

Dando con esta interrogación una premisa importante desde filosofía, entre ser genio y la relación de la bilis negra, como una potenciadora del gran intelecto, reflejado en el talento de los hombres concebidos como grandiosos, de los cuales uno de los mayores exponentes desde el arte, encontramos a Alberto Durero (1471, Núremberg -1528), debido a su trabajo, donde “El carácter divino del oficio estético fue realizado en la majestuosa representación de la Melancolía” (Roldan, 1994), donde Durero (figura 2), fue un gran exponente, conteniendo desde la alegoría como método, donde aplicar el refrán popular: “Genio y figura hasta la sepultura”.

1. 3. La melancolía (el genio)

Figura 2.
Alberto Durero
Autorretrato, 1500
67,1 x 48,9 cm
Óleo sobre tabla
Época Renacimiento
Ubicación: Alte Pinakothek, Múnich,
Alemania
Fuente: Alte Pinakothek

1. 3. La melancolía (el genio)

Por eso los límites de la melancolía y la genialidad, pasan entre la mente del que padece entre el abatimiento y estados melancólicos, entre la locura y el impulso de creatividad, que es lo que refleja Durero como hombre del Renacimiento, donde la melancolía se ve exaltada como la impulsadora de la idea de genio, aquella persona grandiosa a nivel intelectual y de creación. El genio, ese sujeto sobresaliente en muchos campos de la humanidad, este ser se asocia con la melancolía, por las características temperamentales como lo describen. El mismo Aristóteles el tema que denominó el problema XXX se cuestiona: “¿Por qué razón todos aquellos que han sido hombres de excepción, bien en lo que respecta a la filosofía, o bien a la ciencia del Estado, la poesía o las artes, resultan ser claramente melancólicos, y algunos hasta el punto de hallarse atrapados por las enfermedades provocadas por la bilis negra [melancolía], tal y como explican, de entre los relatos de tema heroico, aquellos dedicados a Heracles? (McCadden, Durand, 2015).

Y es aquel, el genio melancólico que a pesar de ser preso de una enfermedad resurge de sus calamidades para potencializar sus capacidades creativas, demostrando esta condición por medio del arte como resultado de la vida y la espiritualidad misma del artista.

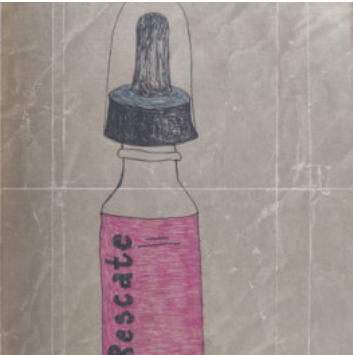
La bilis negra (melancolía) es el temperamento que expone y desnuda el alma hacia lo oscuro, que deja heridas, pero que a su vez entre lo real y lo irreal, que potencializa (así sea de manera negativa) la mente y que despierta en sí la naturaleza humana, esa que está oculta en miles de angustias y temores, por la cual el genio reconoce y rescata en forma de una imaginación

1. 3. La melancolía (el genio)

que le permite llegar a grandes reflexiones, desde la queja, desde el sentir y el dolor, un descontento que posibilita como el gran artista Durero un sinfín de cosas oscuras que buscan llegar a luz, que lo que refleja en su arte; y que el genio melancólico desde la acción misma de la creatividad se transforma en aquel ser humano que quiere encarar su vacío interno (no tanto para olvidar sus penas) sino para sobrepasarlas y llevarlas a otro espacio que es la nostalgia como anhelo de un ser melancólico que se ha visto perdido en sus crisis y las transforma con inteligencia desde sus habilidades, que se dan como proyecciones de esos sentimientos que mortifican el alma.

CAPITULO II

El ego y yo

2. 1. Qué es el duelo y la melancolía, según Sigmund Freud.

Este capítulo va enfocado desde la teoría freudiana con respecto al sujeto, haciendo alusión a la melancolía y a mi caso clínico, establecido por el narcisismo desde el ego y el yo, entendido este ámbito como la pérdida del sujeto como objeto (Freud). El psicoanálisis planteado por médico neurólogo Sigmund Freud (Příbor, 1856-Londres, 1939), daría pie a la construcción de una serie de conceptos en relación con los comportamientos humanos con respecto a la psique, desde estudio neurológico hasta expandirlo a la psicología, en este fragmento se establece un análisis a vuelo de pájaro del texto “Duelo y melancolía” (1917). Para comprender más a fondo, el ego es definido en psicología como:

...la instancia psíquica mediante la cual una persona se reconoce como "yo" y empieza a ser consciente de su propia identidad. Esto significa que el ego es, en sí mismo, la parte central de la consciencia humana encargada de dar el sentido de "sí mismo" (Colombo, 2018).

En cambio, el yo, corresponde según Freud a “la consciencia”, esa parte como principio de realidad, del cual él” yo” es el contrapeso que regula los impulsos [...] (Dr. Barbosa, 2021), donde el “yo” posee las funciones de control, adaptación (relaciona con la realidad externa e interna) y la integración de los diferentes aspectos de nuestra vida (ibídem).

También, incluyo una reflexión personal de lo que siento en estados de crisis, así como una breve referencia de la causa de la depresión a nivel neuronal, como la descripción de los medicamentos que me han recetado clínicamente.

2. 1. Qué es el duelo y la melancolía, según Sigmund Freud.

2. 1. Qué es el duelo y la melancolía, según Sigmund Freud.

Dentro de El escrito “Duelo y melancolía (1917 [1915]) el afamado psicólogo realiza una serie de nociones en torno a comprender como cada ámbito posee sus particularidades.

Así para Freud el “duelo” tenía como primordial una perdida que radica en ese ser amado, que a su vez acarrea un descontrol mental que “absorbe al yo” (al sujeto), pero del cual con el tiempo se logra salir de esa pena, llegando a volver a recuperar el libido (condición de amar). En cambio, con la melancolía, Freud ve que al sujeto es una perdida, pero no está identificada dicha perdida a un objeto específico (un familiar, un enamorado); sino que dicha perdida está en sí mismo, lo cual hace que el sujeto entre en un delirio que se sienta insignificante y se desmorone mentalmente, cayendo una y otra vez en ese ciclo sin salida, “la perdida es de su yo”. Siendo con esto que “la libido libre se retiró sobre el yo y produjo una identificación del yo con el objeto resignado” (Nicosia, 2009, p. 267). En resumidas palabras, la persona en duelo siente la pérdida del objeto (que es externo), en cambio en la melancolía, la persona es el mismo objeto que se pierde a sí mismo, y eso lo describe Sigmund Freud como: “La melancolía se caracteriza psíquicamente por un estado de ánimo profundamente doloroso, una cesación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de todas las funciones, y la disminución del amor propio” (Sigmund Freud).

2. 1. Qué es el duelo y la melancolía, según Sigmund Freud.

También el Alprazolam es otro que se utiliza para tratamientos para trastornos de ansiedad y pánico (manías), funciona al reducir la excitación del sistema nervioso, además es sedante y relajante muscular; Y los productos naturales como el Neurexan que se encarga de reducir la hormona de cortisol en la regiones cerebrales y las conexiones al sistema nervioso central, sumado a la pasiflora (pastillas o gotas) que se hace a partir de las flores de la planta del maracuyá y sirve para combatir el insomnio[1] Todos estos antidepresivos, inhibidores, supresores y ansiolíticos, así como medicamentos homeopáticos contienen dosis adecuadas según estudio de seguimiento médico, por ese motivo no debe la persona que contiene cuadros depresivos y de ansiedad automedicarse y más bien visitar a un especialista para que le haga una correcta medicación y seguimiento del caso particular. Ya que según progresos y cuadros episódicos los fármacos y homeopáticos varían, ahora en el 2022 ando medicada con un solo fármaco que es la Paroxetina (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina), fuera de los homeopáticos Eje Cortico Hipotalámico, serotonina D6 - D30, coffee tosta (para conciliar el sueño).

[1] La descripción resumida de cada medicamento (fármaco) fue tomada de la página de MedlinePlus, lo correspondiente a medicamentos naturales (Neurexan) la información fue tomada de Heel.com.co

2. 1. Qué es el duelo y la melancolía, según Sigmund Freud.

Siendo con esto que sus hipótesis darían paso a permitir comprender dos eventualidades psicológicas como el duelo y la melancolía dentro de sus ámbitos correspondientes, cada una dentro de sus particularidades de pérdida del objeto (duelo) y del objeto sujeto (melancolía).

2. 2. La depresión

Según la definición que nos da el Dr Carlos Zoch (psiquiatra costarricense), “La depresión es una tristeza aumentada de intensidad y/o duración, que repercute negativamente en la calidad de vida”, siendo así que la depresión es un trastorno a nivel de la deficiencia de los neurotransmisores, que son las sustancias encargadas del paso del estímulo nervioso de una neurona a otra neurona, si estos niveles disminuyen, se da un cuadro depresivo (2002), de cuál hay que ser consciente e informarle a los familiares, al doctor y psicólogo, para tener un control de esas situaciones de crisis, donde el doctor psiquiatría puede ordenar formulación farmacéutica que requiera la persona que padece de ese cuadro clínico.

En mi caso me diagnosticaron con “depresión en estado medio” con formulación médica a nivel de fármacos como, la Fluoxetina (Prozac) que su función es ser inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, lo que hace es aumentar los niveles de concentración de serotonina en biofase y de dopamina que mejora a nivel neuronal los efectos positivos.

2. 2. La depresión

También el Alprazolam es otro que se utiliza para tratamientos para trastornos de ansiedad y pánico (manías), funciona al reducir la excitación del sistema nervioso, además es sedante y relajante muscular; Y los productos naturales como el Neurexan que se encarga de reducir la hormona de cortisol en la regiones cerebrales y las conexiones al sistema nervioso central, sumado a la pasiflora (pastillas o gotas) que se hace a partir de las flores de la planta del maracuyá y sirve para combatir el insomnio[1] Todos estos antidepresivos, inhibidores, supresores y ansiolíticos, así como medicamentos homeopáticos contienen dosis adecuadas según estudio de seguimiento médico, por ese motivo no debe la persona que contiene cuadros depresivos y de ansiedad automedicarse y más bien visitar a un especialista para que le haga una correcta medicación y seguimiento del caso particular. Ya que según progresos y cuadros episódicos los fármacos y homeopáticos varían, ahora en el 2022 ando medicada con un solo fármaco que es la Paroxetina (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina), fuera de los homeopáticos, Eje Cortico Hipotalámico, serotonina D6 - D30, coffee tosta (para conciliar el sueño).

Desde mi experiencia lo que me producen los medicamentos a nivel cerebral son los siguientes efectos: Empezare con el medicamento homeopático Rescate (figura 3) que es hecho a partir de esencias de florales, donde cada flor (Rock rose, Clematis, Cherry plum, Impatiens, Estrella de Belén) tiene una función que sirve para calmar la crisis nerviosa por depresión.

2. 2. La depresión

Lo consumo varias veces en día cada vez que siento ese nudo en la garganta y se acelera el pecho lo que hago es ponerme 10 gotas bajo la lengua, las veces que sean necesarias, este medicamento lo que hace es tranquilizarme bajo un efecto suave. También tomo pastillas para dormir y tranquilizarme en ataques de pánico, pero son contraproducentes, porque me da parálisis de sueño, tengo pesadillas, alucinaciones y fobias, volviendo mi noche en hecho duro y complejo, por eso trato de tomar solo lo necesario (una pastilla).

Tomo otros medicamentos por gotas que me ayudan a mejorar, son 6 frasquitos diferentes, la primera toma es las 9 am, 10 gotas cada uno que ayudan a regular las secreciones en el cerebro y me sirven para tener un día calmado y las ansiedades no son tan agudas. Otra cosa es que se ha venido cambiado y dejando poco a poco de lado la toma de medicamentos químicos para ir dejando ese apego cerebral a lo químico, ahora se pasó a fórmula médica basada en los medicamentos naturales.

[1] La descripción resumida de cada medicamento (fármaco) fue tomada de la página de MedlinePlus, lo correspondiente a medicamentos naturales (Neurexan) la información fue tomada de Heel.com.co

2. 2. La depresión

Figura 3
Ilustración sin título
(Rescate)
Técnica: micropunta
sobre papel
Tamaño: 30 cm x 30 cm
2022

Dentro del campo clínico y psicológico se han observado una serie de síntomas y comportamientos que sufren las personas cuando surge la crisis depresiva, donde se ve la aparición de condiciones de estados de tristeza, angustia, apatía y ansiedades aunadas de pensamientos negativos recurrentes que llevan a la frustración personal, ante eso el psicoanalista estadounidense Aaron Beck (Providence 1921 – Filadelfia 2021) planteo un modelo psicológico en su texto de "Terapia cognitiva de la depresión" (ed. Declee, Bilbao 1984)[1], donde enumero siete principales ámbitos denominados depresógenos, los cuales son:

2. 3. Los depresógenos

- **Generalización abusiva:** consiste en pensar que todo va a salir mal porque en algún momento no le llegó a buen fin algo, o suceden cosas, como por ejemplo: si estuvo leyendo y de repente apareció un dolor de cabeza, después relaciona la lectura con el dolor de cabeza. Siendo esto recurrente en su forma de pensar, y lo transfiere en una generalización constante en sus actividades diarias, la persona depresiva justifica el abandono y pasa a una antipatía al hacer nada.

- **Selección tendenciosa:** en este aspecto la persona con depresión suele retener los episodios en casos de fracasos, las carencias, los errores y las debilidades; siendo un esquema negativo donde prevalece en lo mental, que todo va a ir mal, evidenciando un rasgo que va una y otra vez al malestar y

[1] Este aparte del texto está concebido desde la paráfrasis y la cita del contenido del texto del psicólogo José Luis Catalán Bitrián, que a su vez se basa en el texto "Terapia cognitiva de la depresión" del psicólogo Aaron T Beck. (ed. Declee, Bilbao 1984).

donde no existe la mejora, todo lo ve inútil, donde se elimina todo intento de salir poco a poco de la depresión.

- **Responsabilidad excesiva:** otro de los aspectos de la persona con síntomas de depresión es que asimila que es responsable de todas las cosas negativas, de los fracasos propios y de las personas que se relacionan con él. Llegando a pensar que tiene incidencia en todas las consecuencias desfavorables.

- **Falsas predicciones:** la persona depresiva realiza pronósticos adversos de una forma tendenciosa, basándose en consideraciones parciales de experiencias negativas anteriores, donde deforma la realidad de su pensamiento, sacando supuestos destinos futuros que llevarían al desastre. Renunciando basándose en la creencia de que es inútil hacerlo.

2. 3. Los depresógenos

- **Auto-referencia:** Esta deformación del pensamiento alude a la facilidad con la que algunos deprimidos se sienten culpables de las desgracias que suceden a su alrededor.

Acostumbrado a considerar las consecuencias negativas de todos sus actos, el afán crítico puede llegar tan lejos que encuentre responsabilidades culposas donde no las hay. Por ejemplo, la familia se pelean entre sí, debido a la crisis depresiva.

- **Catastrofismo:** se destaca por ver todo desde el lado malo, pesimista y negativo, de cuál la persona depresiva cree que todo tiende a ser peor y que le ocurrirá, expresando sus ideas catastrofistas con expresiones verbales como: "todo va a acabar mal", "nadie se interesa por nadie", "si lo intento no lo conseguiría", "me saldría mal".

2. 3. Los depresógenos

- **Pensamiento de blanco o negro:** la persona tiende a ver todo entre dos polos, entre lo bueno o malo, lo perfecto o lo imperfecto, dejando de lado lo intermedio, el caso es que esta deformación del pensamiento conduce a ver las cosas más negras de lo que son. El pensamiento de "blanco o negro" conduce casi siempre a que el deprimido tenga una imagen de sí mismo más disminuida de lo que en verdad la depresión le limita.

2. 4. Mis cosas en mi cabeza, mi mundo

Empezaré por comentar que nací el 15 de marzo 1994 en Acacías, ciudad turística y petrolera del departamento del Meta, mujer llanera orgullosa de mi región y mi municipio, siendo una persona joven que ha tenido que pasar por experiencias duras y complejas como la muerte de un hermano mayor que fue asesinado y la de mi padre consecutivamente, al cometer suicidio y que llevaría a un doble duelo para mi familia y para mí (siendo una niña). La muerte de mi papá me lleva a pensar como él desistía a no seguir viviendo en agobio constante, donde la depresión lo envolvía constantemente y un detonante fue la culpa por la muerte de mi hermano mayor, que llevo al suceso terrible de mi padre.

Siendo una niña, empecé a ser envuelta por las ausencias y más la de un padre cariñoso y protector, que hasta el día de hoy extraño. El duelo como la pérdida de las conexiones que perdí, hermano y en especial mi padre, algo que en sus consecuencias siguen estando en la mente durante mi vida y que con ello trae secuelas que afectan mi ser.

2. 4. Mis cosas en mi cabeza, mi mundo

Fui de niña una hija muy protegida y amada por mi padre, “mi negrita” como me decía él, dándome mucho cariño y amor.

Después de los duelos, aparece en mi vida la depresión, (en avanzada edad) donde los sentimientos se vuelven en ansiedades que se tornaron en episodios de pánico que me desestabilizan, llegando a estar entre el duelo como perdida del otro, en episodios de melancolía que se crean en mi mente desde lo más profundo de esta condición, sumado las secuelas que me han dejado dichos acontecimientos traumáticos que me han llevado a que se acumulen en mí en mi mente, creando grandes inseguridades que complican mi desempeño al afrontar situaciones normales y me cuesta enfrentar, debido a que terminan siendo como lastres que me atan y me imposibilitan avanzar con normalidad en algunos aspectos de la vida.

Siento que en mí se acumulan las ansiedades que sufría mi padre y al igual que lo hereditario en relación con ámbitos neuronales dados hacia la depresión, el duelo y la melancolía se trastocan y se unen en varios puntos, confundiendo mi mente, la cual no sabe diferenciar la pedida ajena (mi padre), con mi perdida como persona que es dada a muchas crisis nerviosas, donde la depresión se ancla en mi ser, llegando al agobio como esperando algo que se sabe que nunca regresara, un vacío que desespera y que me derrota para tener esperanzas. Mi mundo interno se derrumba en miedos incontrolables, el pánico aparece afectándome con síntomas físicos, corazón a mil, dificultad al respirar y un desespero que me ahoga, que me aprieta mi realidad, donde no sé a dónde ir para salir de esta situación que poco a poco deteriora mi salud mental, esto a veces no lo puedo soportar, donde el terror se asocia con lo

2. 4. Mis cosas en mi cabeza, mi mundo

negativo, son sensaciones de aniquilación de mi ser, siento perder el control de angustia y llega el pánico, un miedo irracional, del cual termino aislándome en mis angustias. Otra de las cosas que me causan es la aparición de la tristeza profunda donde surge el llanto desmedido, un llanto que me desvanece en mis tristezas que se acumulan y dan vueltas en mi cabeza, donde aparece la confusión y un desgano para vivir.

Al hacer relaciones entre lo que ha sucedido en mi vida y mis síntomas con las crisis, puedo identificar como el psicoanálisis freudiano se queda corto a lo correspondiente a mi duelo por la pérdida de mis familiares, en especial la de mi padre. Freud en su texto (Duelo y Melancolía, 1917[1915]) nos dice que el duelo nos lleva a una pérdida ajena, una pérdida exterior a nosotros, que nos consume por un tiempo determinado y de la cual se logra salir, en mi caso, mis duelos siguen y más especialmente el de mi padre porque cuando lo perdí yo era una niña que veía a mi padre como un centro repleto de amor y al ver que ya no está con nosotros me abrumo dejando una ausencia grande que sigue aquí, hasta estos días (en este sentido, la de perdurar el duelo por mi padre es contraía a lo que Freud opino), pero si en parte es una pérdida fuera de mí, como persona.

La melancolía Freud lo relacionaría también con la pérdida, pero una pérdida que no está afuera, sino que se da internamente, por la cual no se puede identificar, como me sucede, ya que en crisis siento que todo entra a un sinsentido generando un olvido de mi ser (sentir que no valgo nada) se apodera el desgano sin tener certeza del porqué sucede (en momentos de crisis depresivos), donde todo mi mundo se ve destruido, acabado y sin salida.

2. 4. Mis cosas en mi cabeza, mi mundo

Para Freud existe una problemática ligada a narcisismo desde el yo siempre pierdo, que se describe en:

“(duelo y melancolía 1917[1915]) donde se rescata el paradigma de la pérdida de objeto narcisista, castración que es inconsciente para el sujeto y que, siendo pérdida de una elección narcisista, oscurece la vitalidad del yo, lo va enfermando y a la vez va haciendo aparecer una patología depresiva y por tanto la posibilidad de suicidio en el sujeto que sufre y carga este dolor accesorio. Luego de lo anterior y en filiación con el suicidio, entendido como una desagregación del mundo, el desarrollo del texto prosigue con la descripción del concepto de pulsión de muerte, donde se aclaran los conceptos de agresividad y pulsión de muerte” (Alcaide, 2010, p.25).

En esos sentidos, la perdida siempre está ahí, como en mis casos personales, perdida de mi hermano, perdida de mi padre (el duelo), y la perdida de misma como sujeto-objeto, que da la depresión (la melancolía, según Freud).

Dentro de todo están los trastornos que tienen que ver con lo afectivo, que terminan alterando los estados de ánimo, afectando lo psicológico que a su vez tiene repercusiones sociales y biológicos (Zoch, 2002), se ha venido diciendo que la condición no es fácil de llevar, la tristeza es pan de cada día, al igual que la depresión fuerte.

2. 4. Mis cosas en mi cabeza, mi mundo

Cada vez los pensamientos son más negativos que van destruyendo mi autoestima (figura 4), causando ganas de llorar incontrolable, perdiendo hasta el deseo de dormir, donde el insomnio se apodera cada noche, esta condición hizo que suministraran medicamentos tales como: tomar pasiflora y Eje Cortico Hipotalámico, serotonina D6 - D30, coffee tostapara para así, poder conciliar el sueño al igual que poder descansar escapando de la realidad que a veces es imposible de tolerar debido a los diferentes problemas neuronales y de incidencia al sistema nervioso. Esto a su vez, afecta el sistema somático generando dolores de cabeza fuertes, malestar e inmovilidad, haciendo acelerar los latidos del corazón con palpitaciones entrando en ansiedad. Allí colapsa el sentido psicológico, generando pensamientos intensos y sensaciones en la cabeza insoportables, alterando la psique, la cual ha aprendido a batallar. En esos momentos de crisis se divaga, llegan las perturbaciones negativas que conllevan a pensar hasta en la muerte como una solución inmediata a lo que se padece, (el suicidio como escape o la salida) se genera un descontrol emocional y una inmensa autodestrucción de niveles mentales, tratando de ocultarlo a la demás personas externas que me rodean.

Las personas con esta condición (depresión) no reflejan ante los otros la profunda tristeza, siempre se les ve felices, pero interiormente están afectadas. Desde la experiencia personal ha comprobado que la mayor parte de los suicidios en mi familia se ha dado en aquellas personas que no expresan sus emociones.

2. 4. Mis cosas en mi cabeza, mi mundo

Figura 4

Ilustración Odio tanto ser yo... Me odio

Técnica: micropunta sobre papel

Tamaño: 30 cm x 30 cm

2022

2. 5. Experiencias de mi melancolía

Figura 5

Dibujo basado en la crisis depresiva y el llanto

Técnica: Micropunta sobre hoja de cuaderno

Año: 2022

Comenzaré hablando que mi estado melancólico es contante, es decir crónico, pero tiene picos, en especial aparecen desde temprano en la madrugada, cuando estoy durmiendo tengo un sentimiento entre el miedo y la frustración, ahí vuelve otro ciclo cuando me despierto, donde continúan los episodios de melancolía, generando el llanto que es lo habitual, (figura 5) allí empiezo a recapacitar dentro del vaivén de emociones sobre mi existencia en esta vida.

. ¿El por qué sigo aquí? y ¿Cuál es la causa de todo? Donde la inquietud es una obsesión recurrente a nivel mental y el recuento hace parte de muchos cuestionamientos del recorrido en la vida como persona que padece de estados de melancolía, en búsqueda de la tranquilidad que no se da, que se escapa constantemente y donde mi estado anímico y psicológico se ve afectado en un ir y un devenir, una y otra vez todos los días, donde se convierte en un círculo que va sin tener fin.

En ese sentido, como lo afirmo Kuspit con relación al psicoanálisis, es como si vivieran mis estados de melancolía en una parte de mi mente, de mi cerebro que no se quisiera ir, es constante, habita en todo momento, esperando para salir, pero a la vez soy consciente de ese hecho: “El psicoanálisis nos hizo conscientes de la dimensión inconsciente de estos conflictos, de sus sutilezas, de su poder de motivación y de su enorme poder de determinación sobre nuestras vidas. Dejé claro que por mucho que creamos que somos dueños de nosotros mismos –por mucho que pensemos que hemos resuelto nuestros conflictos y, por tanto, nos hemos vuelto

2. 5. Experiencias de mi melancolía completamente racionales -, estos continúan inquietándonos e influenciándonos, tanto externa, como internamente”- (Kuspit, 2003, p. 7)

Volviéndose una experiencia personal de muchas tantas experiencias diarias que se acumulan, dando como resultado un cruce de ansiedades que son causadas por las crisis de melancolía que aparecen en mí ser. Anteriormente, describí con respecto a ámbitos históricos, como se acuña el término de bilis negra (melancolía) y su relación con los cuatro humores, desde Hipócrates a Galeno, las enfermedades tanto mentales como corporales se entendían por un desbalance de humores, que llevaban a que las personas pensaran que la melancolía producía por igual a la disentería e irrupciones cutáneas por exceso de bilis negra en el cuerpo.

2. 5. Experiencias de mi melancolía

Pero al pasar el tiempo esas ideas fueron cambiando con el conocimiento, donde la melancolía (como en mi caso personal), fue vista desde otros enfoques, desde la relación renacentista con la idea de genialidad, de la cual la figura renacentista del sacerdote y filósofo Marsilio Ficino, comenta: “la melancolía, más que una enfermedad, es una predisposición, riesgosa pero necesaria, para toda actividad humana e intelectual elevada” (Elgue-Martini, s.f. p. 13), hasta desde el punto de vista de la ciencia con el psicoanálisis, especialmente con Freud, donde él postula una serie de análisis conceptos donde la melancolía se da por una pérdida que se localiza, que es desconocida para el sujeto que la padece.

Aunque si se puede decir que mantiene la melancolía clásica, ciertos rasgos constantes con la melancolía actual (por así decirlo) en aspectos de una desazón de tipo negativo que menoscaba a la persona en su psique, lo emocional y en la salud corporal, donde la melancolía me envuelve constantemente, dentro de un cuadro médico depresivo, que condiciona mi vida y me afecta el desarrollo como persona, dentro de patrones complejos, duros de afrontar, los cuales batallo constantemente con ayuda de actualmente de medicamentos homeopáticos y bajándole a consumo de fármacos para darle otro sentido al tratamiento, de la cual he notado una mejoría en cuestiones de dependencia farmacológica a nivel bioquímico.

2. 5. Experiencias de mi melancolía

Volviendo a mi experiencia de melancolías, son instantes no placenteros que me consumen por dentro, desde mi mente, hasta mi cuerpo, donde no logro desconectarme de esos pensamientos repetitivos, negativos y angustias con ansiedades, donde me priva mi calma cuando aparece en cualquier momento y donde quiero que se acabe todo este sufrimiento que miro y vivo como una eternidad.

2. 6. ¿Cómo me ven los demás?

Para este ítem realicé unas entrevistas a las personas más cercanas en relación con mi estado, estas se pueden escuchar por medio de audio en la cual en cada testimonio involucro un link. En esta parte, tres personas cercanas comentan como me perciben y dan sus respectivos testimonios cortos acerca de mi condición, como persona que padece de problemas depresivos, los cuales por mi personalidad no se refleja la depresión.

Transcripciones de los testimonios (entrevistas) y links de las mismas:

Testimonio #1

"Es muy servicial, ella es tímida, introvertida, pero es una persona bastante servicial, una persona que le gusta ayudar, y pues es de admirar, para nadie es un secreto que mi Dani es una persona depresiva, es una persona que toma medicamentos, que siempre está preocupada, que siempre está con una sonrisa de oreja a oreja, pero en realidad por más que muestre su sonrisa que está bien, que diga que está bien, ella internamente está en una lucha constante luce y luce contra ella misma".

Testimonio #2

Para mí su depresión no se nota en ningún sentido, siempre es alegre es feliz, siempre suele hacer chistes entonces en ninguna parte de su vida se le nota su tristeza, se desarrolla normalmente demasiado bien diría yo, en sus estudios en sus trabajos, es muy inteligente ¡eh...! demasiado ágil (...).

Link: <https://youtu.be/LS0m-uTO5Mg>

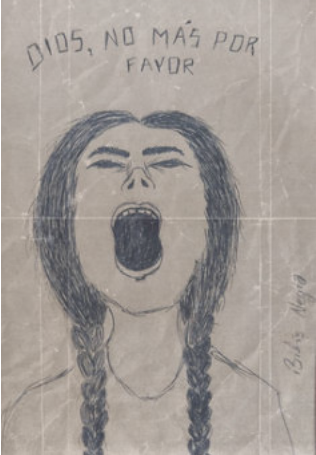
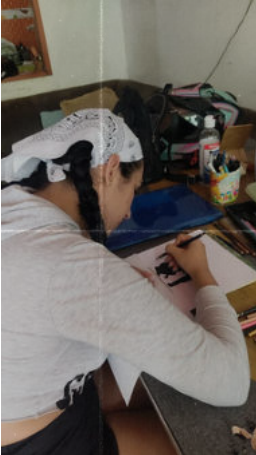
Testimonio #3

Ella es una joven muy alegre ¡eh..! re cochera, responsable, trabajadora, muy guapa, tiene mucha agilidad, inteligente, y se preocupa mucho por cada uno de su familia.

Link: https://youtu.be/G1DtdU_slGY

CAPITULO III

MELANCOLÍA DE MI SER EL PROYECTO DE CREACIÓN

“La forma en que uno ve depende también de un estado emocional de la mente. Esta es la razón por la que un motivo puede ser visto de muchas maneras, y esto es lo que hace que el arte sea tan interesante”.

- Edvard Munch

En este tercer aparte daré pie al proceso del desarrollo artístico en relación con la temática de la Melancolía, y como la he ido abordando desde recursos teóricos, así como desde posibilidades técnicas y estéticas del arte

3. 1. Como plantear una visión personal melancólica desde la producción artística.

Uno de las principales razones para crear mi proyecto de grado tiene que ver con exteriorizar a nivel del arte mi condición de salud neurológica con respecto a la depresión, no como una queja, sino desde un enfoque simbólico, que me aporta la melancolía como temática, donde mi intención es evidenciar desde el arte mis estados anímicos que surgen a partir de las crisis nerviosas causadas por la depresión, donde reflejo una parte de mi ser, de mis universos tanto espiritual y psicológico, así como físico-biológico; llegando entonces a que por medio del arte se dé un sentido de exploración personal en vía de entenderme (como sujeto) basada en mi experiencia de mi salud mental, abordando el proyecto de creación desde lo autorreferencial hacia la producción artística, dado por el concepto griego de “melancolía”.

Para eso he empezado a crear una serie de piezas de dibujos, pinturas y objetos que me sirven como evidencias de mis estados anímicos, marcados por procesos complejos y duros en mi vida, que he asumido como una persona con esta condición diagnosticada y también tratada desde la psicología y la farmacología médica. En esos sentidos, lo que pretendo por medio del arte es lograr un sentido reflexivo en correspondencia a los procesos de mi salud, mi cuerpo y ante todo de mi mente, evidenciando emociones como la tristeza, el abatimiento del cuerpo, el desarraigo, la frustración y una constante manía negativa de los aspectos que rodean mi vida diaria, donde entro en una constante pérdida no identificable de mi ser.

Un punto de inflexión a tener en cuenta es que la propuesta en sí de la temática de la melancolía, la fui concibiendo de manera intuitiva a partir de una pintura que realice en el momento de confinamiento obligatorio de la pandemia del Covid, que titule como “Inflexiones de la feminidad” (figura 6), en la cual por medio de autorretrato evidencio mi estado anímico en ese entonces de una forma subjetiva (casi expresionista) donde muestro de manera directa en mi postura corporal, así como en el uso de los colores fríos (azules y violetas), también los elementos que utilice como el alambre de púas que posee dos funciones, la de proteger y la de agredir, un objeto con una doble función, y que alude a la figuración que me provoca cuando entro a esos estados complejos de crisis depresivas, al autoprotegerme al aislarme y el de agredirme al sentirme mal.

Esta obra puntualiza como propósito en sí misma la de ilustrar la naturaleza del ser humano en sus condiciones de vulnerabilidad, dentro de un existencialismo que se viene dando en la sociedad actual.

Figura 6

Título: Inflexiones de
la feminidad

Acrílico sobre tela,
alambre de púas y
marco de madera

2020

Esta situación ha llevado a ir abordando mi proceso de creación basado en esta situación clínica en relación con el trabajo de grado, desde este concepto vivencial se fue desarrollando las diferentes narraciones gráficas basadas en mis estados de crisis melancólicas a través de bocetos que desarrolle por medio de dibujos ilustrativos que iba haciendo en estos momentos difíciles; momentos de crisis. Esto como exteriorizaciones de mi ser, que terminaron haciendo parte de del trabajo de grado, un ejemplo claro es la Ilustración sin título (figura 7), que consiste en un autorretrato donde me dibujo sentada y acongojada en estado emocional de tristeza profunda, donde a mi alrededor se evidencia una maraña de caos que me envuelve como una nube negra.

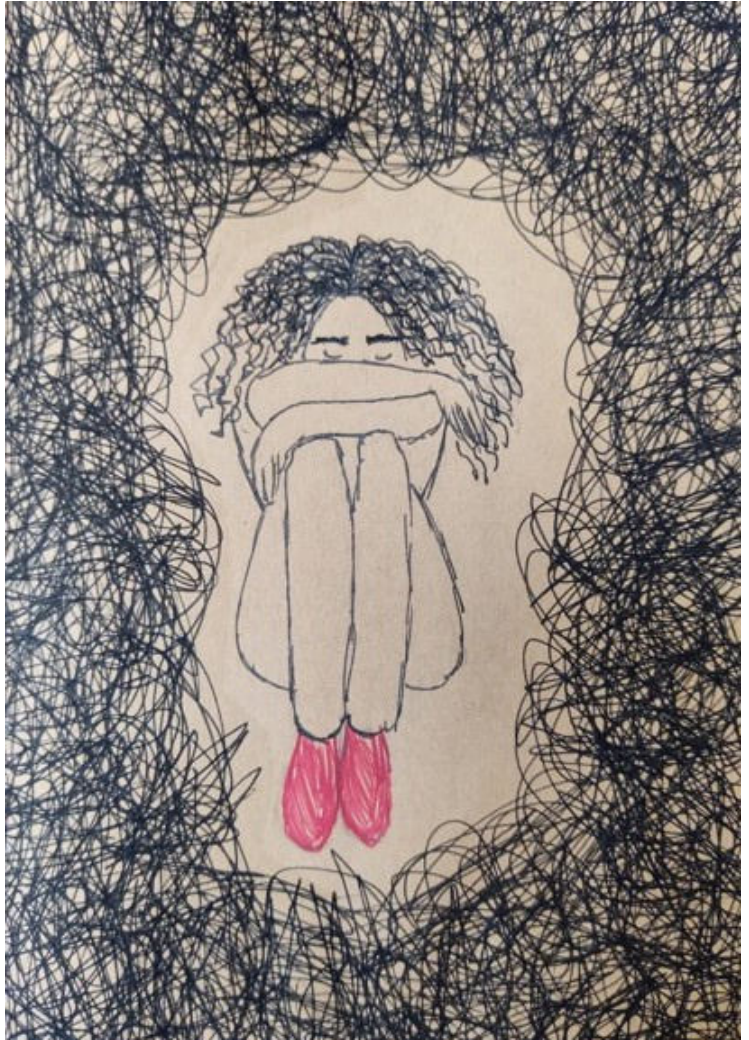

Figura 7

Ilustración Bilis negra

Técnica: micropunta sobre papel

Tamaño: 30 cm x 30 cm

2022

La melancolía o bilis negra como término debe su origen del griego (melas = negro) y (kholis = bilis), que según Galeno correspondía a uno de los cuatro humores producidos por el cuerpo humano, que son: sangre, bilis amarilla, flema y bilis negra, que era lo que se tenía como verdad en épocas remotas desde Grecia, hasta el medievo y hasta bien entrado el renacimiento en Europa, donde la melancolía pasa de ser una condición del alma, hasta ser un pecado como solía ser en la edad medieval debido a cristianismo, a ser parte de exaltación de lo espiritual en Renacimiento con lo que denominó como genio, que es lo que retoman muchos artistas en sus obras sin dejar de lado el sentimiento de tristeza aunado al romanticismo y la existencia misma de ser (Soro, 2007). Así como una serie de ámbitos que van desde el retrato, la postura corporal, el gesto y las expresiones faciales, representados en pinturas, grabados y esculturas, en relación con la simbología, lo alegórico y lo figurado, siendo estos indicadores de la bilis negra (ibídem).

También la influencia de los planetas como Saturno en relación con la melancolía, dada por la filosofía neoplatónica [1] con respecto a viaje del alma, como se aprecia en la obra de Alberto Durero, Melancolía I (figura 8), donde la tristeza es un elemento importante en el grabado, así como en muchas otras obras artísticas, siendo un detonante la melancolía al ser fuente

[1] El neoplatonismo planteó una oposición entre lo material y lo espiritual, vinculando a ambos a través de agentes mediadores que se encargan de la transmisión del poder divino. (Pérez, 2020) La transición del alma de lo terrenal a la divinidad.

3. 1. 1. Desde lo artístico

Inspiradora de la creación de obras de arte, que junto con el dolor y la desolación, hacen parte del ser que sufre su propia condición de vivir.

Figura 8

Obra: Melancolía I

Autor: Alberto Durero

Técnica: Grabado

Dimensiones: 24 x 18.80 cm

Año: 1514

Época Renacimiento

Ubicación: Galería Nacional de
Arte de Karlsruhe, Karlsruhe,
Alemania

La obra en sí es una alegoría llena de elementos simbólicos que Durero toma prestado de las representaciones de la antigüedad (la pose, los objetos), hasta su actualidad que vivió. En el grabado se precia

...los objetos del artesano dispersos por el suelo, símbolo de la ociosidad, pereza e incapacidad de movimiento del melancólico, es decir, del estado letárgico que le acompaña. El ángel, se encuentra impasible ante todos estos objetos, con la mirada perdida y su rostro apoyado sobre su mano izquierda, símbolos de su reflexión interior y ensimismamiento. Con ello, se intenta representar este sentimiento de abstracción hacia todo aquello que lo rodea, viviendo por lo tanto en su propio mundo impasible y alejado de la realidad. (Soro, 2007, p. 79).

3. 1. 1. Desde lo artístico

Dicha representación de la pose aparece de nuevo en la imagen del artista Domenico Fetti en su pintura *La Mélancolie* (figura 9), donde se ve una persona sumida en una profunda reflexión frente a un cráneo, donde se ve también objetos y un perro que cuestionan la existencia de la vida y la muerte.

Figura 9

Obra: *La Mélancolie*

Autor: Domenico Fetti

Pintura óleo sobre tela

172,5 x 128,2 cm

Fecha: 1er cuarto del siglo XVII
(alrededor de 1618)

Época Barroca

Ubicación: Museo del Louvre,
Francia

Dentro del arte, son muchos artistas que han trabajado con el tema de la melancolía, en varios casos combinado con el duelo, a pesar de que son dos ámbitos con condiciones similares, pero en la profundidad diferente una de la otra, como se mencionó en el capítulo 2 según la teoría y estudios en psicoanálisis el duelo es el dolor mental y corporal que se siente por la pérdida de un ser querido (separación efectiva, amorosa o de muerte), pero que con el tiempo se puede restablecer a la persona por medio del nivel psicológico, en cambio en la melancolía el dolor perdura, ya que no se identifica un objeto (persona) con la pérdida como tal, sino se da como una pérdida de sí mismo ante la vida.

3. 1. 1. Desde lo artístico

Teniendo claro esos dos ámbitos con respecto al duelo y la melancolía, referencio una de las versiones del artista Edvard Munch, la pintura Melankoli (figura 10) donde se ve a una persona con una pose de tristeza frente al mar, según las anécdotas el artista pintó a un amigo Jappe Nilssen que pasaba por una pérdida amorosa (un duelo), pero la escena construida con formas onduladas dan un sentido de un estado de ánimo melancólico.

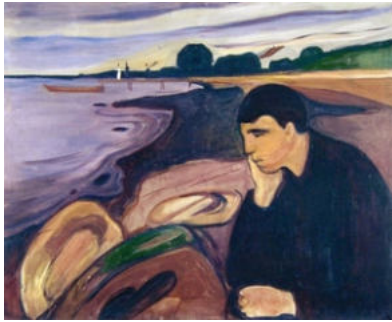

Figura 10

Obra: Melankoli

Autor: Edvard Munch

Técnica: Óleo sobre lienzo

Dimensiones: 72 × 98 cm

Año: 1894–1896

Movimiento expresionista

Alemania

Ubicación: Bergen

Kunstmuseum, Noruega

Y es justamente el cuerpo afligido uno de los síntomas visibles que se da con la depresión, un estado de melancolía que parece no superado, donde la vida deja de tener importancia, solo se contiene el sujeto desde una pesadez mental, es reflejado una y otra vez hasta ser un símbolo del temperamento de un melancólico.

3. 1. 2. La melancolía en el arte contemporáneo

Ya observamos que la melancolía fue un tema muy recurrente desde la antigüedad, como se aprecia en el grabado de Durero (melancolía I) y en la pintura barroca, así como en artistas de vanguardia como Edvard Munch, donde fue desarrollando rasgos a niveles simbólicos característicos de la melancolía en las artes.

También en el arte contemporáneo, se encuentran variedades de formas, pensamientos, técnicas para crear el arte, como en cualquier manifestación artística, donde se cruzan los límites formales atravesados por conceptos, teóricos y con ellos, al romper los paradigmas que anteceden a lo contemporáneo, en el cabe todo, y con esto me refiero a que no hay un estilo único, al contrario, está cruzado por muchos estilos, donde el artista toma los elementos que necesita para la creación de su trabajo artístico, como lo hace el artista Diego Piñeros García (Bogotá, 1981) con la obra “Luto y melancolía” (figura 11), que aborda el texto de Freud de “duelo y melancolía” para darle un vuelco de mirada desde la representación que le posibilita el arte, en sentido de ver la melancolía como un drama que se construye desde la instalación para generar una situación de choque en el público que observa y la experimenta.

La obra a nivel formal es una ambientación que imita un cambuche (una vivienda improvisada) con altura irregular oscura y donde se ubicaron una serie de cosas como una estufa, muebles viejos y otros objetos, así como periódicos que fueron ubicados de manera compulsiva por las paredes y el piso, que daban la impresión de un desgano por la vida,

3. 1. 2. La melancolía en el arte contemporáneo

La obra a nivel formal es una ambientación que imita un cambuche (una vivienda improvisada) con altura irregular oscura y donde se ubicaron una serie de cosas como una estufa, muebles viejos y otros objetos, así como periódicos que fueron ubicados de manera compulsiva por las paredes y el piso, que daban la impresión de un desgano por la vida,

La instalación fue construida para el que público se dificultara entrar, ya que su acceso se daba por medio de una puerta pequeña construida sobre un corredor largo que según el artista:

“el cual se adecuo de tal forma que se tuviera que zigzaguear para llegar al final del espacio, donde encontrarían en un televisor donde se reproducían varios documentales del luto, la tristeza y la melancolía en el reino animal. El ambiente era iluminado por un par de televisores prendidos y con ruido blanco. Constantemente sonaba un loop de un disco con 20 canciones tristes” (Piñera, 2010)

Figura 11

Obra: Luto y melancolía

Autor: Diego Piñeros
García (Colombia)

Técnica: Instalación

Dimensiones: varias

Año: 2010 (mayo 5 a
mayo 30)

Lugar: sede antigua

Galería Santa Fe

Fuente: Flickr del artista

3. 1. 2. La melancolía en el arte contemporáneo

Figura 12
Daniela Acosta Parsons
Habitación
Lápiz sobre papel
9 x 9 cms (12 dibujos)
2019
Fuente: La Silla Vacía

Dentro del enfoque temático sobre la depresión encontramos las obras de la artista colombiana Daniela Acosta Parsons, de las cuales su trabajo Habitaciones (figura 12) nos evidencia un ámbito personal que le sucedió con respecto a un incidente de abuso sexual que la llevaría psicológicamente a entrar en una crisis existencial depresiva por trauma muy compleja de la cual terminaría diagnosticada con “depresión clínica grave en el 2015” (Acosta, 2019). Para Daniela Acosta la dificultad traumática depresiva, termino en una pérdida de sí misma como persona como lo dice ella: “Fue tal la descolocación que llegué a no saber bien quién era, estaba desdibujada. Más adelante tuve la fuerza de denunciar, pero lo más doloroso no era ni siquiera lo que me habían hecho sino la incapacidad de quienes debían estar a mi lado de entenderme y apoyarme. No comprendían profundamente lo que ocurría, mi dolor y yo no podía tampoco articularlo. No podía porque llega un punto en el cual eres como un ente, en el que no puedes comer, dormir, ni siquiera hablar” (Acosta, 2019).

Los 12 dibujos de la obra “Habitación” corresponden a la serie de su trabajo de grado titulada “Como un grito bajo el agua”, por la cual ella exteriorizó su sufrimiento una catarsis soltando sus momentos difíciles. Sus dibujos de la obra “Habitación” le brindan la posibilidad de evidenciar la dimensión temporal que se experimenta cuando se está en crisis, ahí aparece la imagen de estar tendida en la cama que evoca pensamientos negativos y que se convierten en la nueva cotidianidad que envuelve al ser y, que la atrapa; y en ese sentido es que la artista evidencia el paso del tiempo de luz a la sombra de horas del recinto, por medio del dibujo.

3. 1. 3. La relación (obras y proyecto de grado)

En esta parte estableceré relaciones simbólicas y temáticas entre las obras de grandes artistas en diferentes épocas del arte como Alberto Durero en el Renacimiento, Domenico Fetti del Barroco, Edvard Munch del expresionismo alemán, y llegando a lo contemporáneo con obras del artista Diego Pineros García y de la artista Daniela Acosta Parsons, que desde sus puntos de vista abordaron la melancolía y la depresión.

3. 1. 3. La relación (obras y proyecto de grado)

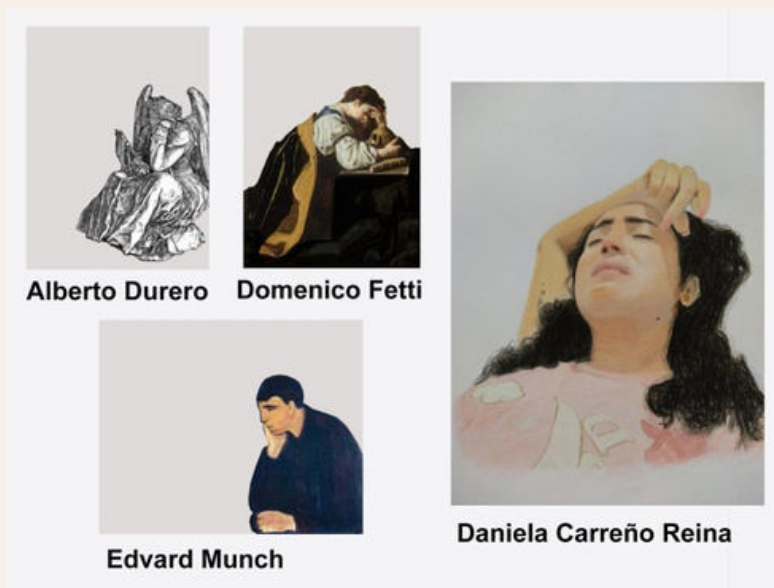

Figura 13
Representaciones de la melancolía

Empezaré a enfocarme en los tres primeros artistas y sus obras pictóricas, que tiene en común la pose que evolucionó como indicador y representación del humor melancólico, en esta ocasión lo que hice fue por medio de Photoshop editarlas las tres pinturas para solo darle realce a al personaje principal en cada una de ellas, dejando cubierto el fondo de la composición del cuadro y concentrándome en la forma de la figura, donde señalo la pose y el gesto (figura 13) en relación con mi dibujo autorretrato melancolía II.

El tema de la melancolía en la historia de occidente aparece como una representación gráfica dentro del sistema de los cuatro humores, como una forma de dar a conocer y distinguir las características de las afectaciones y condiciones como el temperamento y el carácter del ser humano, y clasificadas en [sanguíneo, colérico, flemático y melancólico], donde cada una cumplía un rol específico con la personalidad del ser, llegando a conclusiones como que lo sanguíneo era la bondad y el amor, lo colérico era la euforia y la rabia, lo flemático se refiere a la tranquilidad, apacible y calmado; y lo melancólico es el sujeto triste y, abatido ante la vida somnolienta.

Regresando a la representación de la persona melancólica en cada una de las tres obras escogidas (renacimiento, barroco y expresionismo alemán), los artistas a pesar de la distancia temporal los uno terminaron utilizando la pose idealizada como rasgo distintivo de la expresión del melancólico, donde se ve claramente reflejada la pesadumbre de la existencia ante la vida,

que en cada obra se visualiza con la expresión corporal donde aparece la mano sosteniendo la cabeza evocando la incertidumbre y un estado que denota lo meditativo y lo acongojado, el ángel de Dürero, la mujer de Fetti y el hombre de Munch, se entrelazan desde la postura del cuerpo como cualidades que dan significado a el estado de melancolía y que traspasa los tiempos y épocas como un símbolo universal.

3. 1. 3. La relación (obras y proyecto de grado)

A su vez ese simbolismo lo represento dentro de un autorretrato hecho en la técnica de dibujo, donde se aprecia mediante un gesto corporal elementos melancólicos, no dentro de la repetición de rasgos característicos de la pose corporal como se da en las tres pinturas en lo que se refiere a la significación en disposición de lo melancólico. Por la cual surge un sentido de identificación con mi dibujo del autorretrato desde los estados de ánimo de la melancolía, donde las representaciones artísticas no pueden evitar ese patrón al manifestar lo melancólico en el ser humano, como un lenguaje universal desde occidente.

En otro sentido más hacia la representación de la melancolía en lo contemporáneo, se puede apreciar ya desde un enfoque científico, donde la psicología y la psiquiatría aparecen como referentes que posibilitan la creación artística como lo aborda el artista Diego Piñeros García, tomando como recurso los postulados de Freud de su texto “Duelo y melancolía” (1917), de la cual el artista lo pasa de lo teórico a lo artístico, para señalar dichos estados por medio una instalación que da un sentido de abandono personal por la crisis de la pérdida, llegando a una profunda depresión con aspectos de “luto y melancolía” (figura 14) como titula la obra el artista, para reforzar la problemática de pesadumbre emocional sin perder el sentido de la referencia a Freud (solo cambiando con un sinónimo el término duelo por luto).

3. 1. 3. La relación (obras y proyecto de grado)

Figura 14

Obra: Luto y melancolía

Autor: Diego Piñeros García (Colombia)

Técnica: Instalación

Dimensiones: varias

Año: 2010 (mayo 5 a mayo 30)

Lugar: sede antigua Galería Santa Fe

Fuente: Flickr del artista

3. 1. 3. La relación (obras y proyecto de grado)

Y es tanto en la referente a Freud en sentido que le da el psicoanalista al término melancolía como “perdida”, que el trabajo artístico de Piñeros y el de mi proyecto de grado se relaciona como concepto, así sean a nivel de técnica diferente. .

a depresión como un estado de trastorno clínico puede aparecer por motivos diversos en niveles tanto de un mal funcionamiento neuronal (en este aspecto la problemática que poseo), así como de hechos traumáticos dados por el abuso sexual como el caso de Daniela Acosta donde se altera el sistema nervioso y se crean desequilibrios en varios niveles entre esos, lo psicológico, con afectación a la autoestima, lo mismo a lo corporal (náuseas, mareos, vómitos), así como afectaciones emocionales que se recaen en una tristeza profunda que pasa a configurar una depresión compleja, aunque son dos tipos de depresiones con respecto a causales diferentes.

La depresión se constituye dentro de las alteraciones de los estados de ánimo por la cual lo emocional se ve modifica, todo se termina viendo de manera negativa y autodestructiva. Y en esos sentidos (alteraciones de ánimo) es que surge la relación entre la obra de Daniela Acosta y mi proyecto de grado, debido a la temática de la depresión, donde se ve en la obra “Habitación” de Acosta que va en un sentido de evidenciar la problemática con respecto a desasosiego que lleva a buscar un aislamiento mental,

3. 1. 3. La relación (obras y proyecto de grado)

que va en un sentido de evidenciar la problemática con respecto a desasosiego que lleva a buscar un aislamiento mental, donde se da a un decaimiento a nivel depresivo, un estado de melancolía profunda. En el caso de la obra de Daniela Acosta se ve las 12 obras de la serie Habitación (figura 15) donde se ve un cuarto donde el paso del tiempo y la soledad se ve representado desde el dibujo realista, pero ante todo es un retrato de ella en su estado depresivo. Con esta obra “Habitación” se ratifica una problemática real que se da con lo que se denomina como somnolencia excesiva, que más que ser un sueño placentero en sí, se da como una forma que va desde no estar la persona completamente dormida, sino que se encuentra en un estado de constante compulsión de pensamientos e ideas que no parecen tener fin.

Figura 15
Daniela Acosta Parsons
Habitación
Lápiz sobre papel
9 x 9 cms (12 dibujos)
2019
Fuente: La Silla Vacía

3. 1. 3. La relación (obras y proyecto de grado)

Volviendo a la relación entre las obras de Acosta y las mías, los dos llegamos a episodios depresivos desde alteraciones con incidencia del sistema nervioso, cambios de comportamiento emocionales, incidencia en la salud y una confrontación psicológica mental “de una misma con una misma” como un aparato complejo que va deteriorando la autoestima hasta llegar a episodios patológicos que llevan a buscar soluciones clínicas, como en el caso de ella y también mi caso, aunque sean causales diferentes de la aparición de la depresión.

Lo que también se puede apreciar es como el dibujo surge como un aparato de liberación, a su vez una forma de ilustrar lo que nos sucede y que complejo que es para que los seres cercanos lo comprendan, el arte para ella y para mí nos da la posibilidad de expresar lo interno hacia lo externo.

En otro sentido, ya con respecto a las dos obras Luto y melancolía y Habitación, lo que puedo destacar es que tanto la instalación de Diego Piñeros y los dibujos de Daniela Acosta, se concentran en mostrar el lado psicológico del trauma desde el lugar, desde el sitio como tal (figura 16), totalmente diferente al tratamiento del enfoque temático de la melancolía del cual yo vengo realizando con mi proyecto de grado. Del cual mi obra (por así decirlo, se da desde muchos aspectos variados a nivel formal, que mi trabajo de grado se dan como una obra que da una referencia de un lugar específico como sucede en Luto y melancolía (instalación) y el Habitación (dibujos de una habitación), sino desde la proyección de memorias, de recuerdos y traumas como archivos que se interconectan en muchos niveles de la psique.

3. 1. 3. La relación (obras y proyecto de grado)

Volviendo a la relación entre las obras de Acosta y las mías, los dos llegamos a episodios depresivos desde alteraciones con incidencia del sistema nervioso, cambios de comportamiento emocionales, incidencia en la salud y una confrontación psicológica mental “de una misma con una misma” como un aparato complejo que va deteriorando la autoestima hasta llegar a episodios patológicos que llevan a buscar soluciones clínicas, como en el caso de ella y también mi caso, aunque sean causales diferentes de la aparición de la depresión.

Lo que también se puede apreciar es como el dibujo surge como un aparato de liberación, a su vez una forma de ilustrar lo que nos sucede y que es complejo para que los seres cercanos lo comprendan, el arte para ella y para mí nos da la posibilidad de expresar lo interno hacia lo externo.

En otro sentido, ya con respecto a las dos obras Luto y melancolía y Habitación, lo que puedo destacar es que tanto la instalación de Diego Piñeros y los dibujos de Daniela Acosta, se concentran en mostrar el lado psicológico del trauma desde el lugar, desde el sitio como tal (figura 16), totalmente diferente al tratamiento del enfoque temático de la melancolía del cual yo vengo realizando con mi proyecto de grado. Del cual mi obra (por así decirlo, se da desde muchos aspectos variados a nivel formal, que mi trabajo de grado se dan como una obra que da una referencia de un lugar específico como sucede en Luto y melancolía (instalación) y el Habitación (dibujos de una habitación), sino desde la proyección de memorias, de recuerdos y traumas como archivos que se interconectan en muchos niveles de la psique.

3. 1. 3. La relación (obras y proyecto de grado)

Luto y melancolía

Diego Piñeros García

Habitación

Daniela Acosta Parsons

Figura 16

Fotografías de las dos obras
Luto y melancolía (instalación)
Habitación (lápiz sobre papel)

Mi vida ha estado llena de vivencias que se han acumulado como las hojas de un libro en mi mente, las cuales se han construido como narraciones basadas en mis experiencias, algunas veces negativas y otras veces positivas que son las que han llegado a formar la persona que soy en día, llena de emociones variadas que se revuelven constantemente en mi cabeza y llegan a recordar cuando era esa niña de la cual mi centro era mi madre (figura 17), la que me protegía y me daba estabilidad emocional, la que corregía fuerte para que yo fuera una mejor persona, que tuviera valores morales y espirituales fuertes para no descarriarme cuando fuera creciendo.

3. 2. Dibujos de las memorias

Figura 17

Dibujo hecho con lápices de colores, escarcha sobre hoja de cuaderno

El dibujo fue ese medio que me permitía expresar mis emociones al crear escenas que estaban ligadas a los hechos personales que daban sentido a lo que me rodeaba, de la cual esa pequeña niña indefensa se regocijaba lúdicamente a través de visualizar por medio del dibujo, un árbol, un perro, la naturaleza, la fantasía que a veces rompía la lógica de la realidad (figura 18) con arco iris que flota debajo de las nubes, el sol, los animales, un oso, un conejo, un mico y un león, dos flores azules, un árbol y la pequeña niña (que fui).

3. 2. Dibujos de las memorias

Ahora que soy una mujer joven me quedo mirando esos dibujos, que alguna vez hice sin ninguna pretensión más que la capacidad de ir reconociendo mis entornos, tanto de lugares físicos como de lugares mentales que tenía a la mano y activan mi memoria envuelta en nostalgia de un tiempo que ya paso, donde el dibujo era una suerte de magia que me conducía a mundos infantiles que poco a poco iban cambiando mientras crecía poco siendo niña (figura 19)

Figura 18

Dibujo hecho con lápices de colores sobre papel bond

Figura 19
Dibujos de mi infancia

3. 2. Dibujos de las memorias

Ya con respecto a lo académico en relación al dibujo infantil es importante comprender que dicha técnica es desarrollada por los menores como una función de reconocimiento de su entorno y la vez como un desarrollo lúdico como una actividad placentera que lleva a las niñas y niños a sacar su “potencialidad como instrumento para expresar nuestras emociones” (Herrera, s.f.), por la cual a su vez el dibujo infantil va de la mano de la capacidad del progreso a nivel motriz (Herrera, s.f.), que a su vez contiene una relación con el lenguaje visual que lo convierte en un detonante efectivo para la comunicación, a la hora de la representación de la realidad que vive las niñas y los niños.

El dibujo infantil da la posibilidad de comprender el mundo infantil, cómo lo entienden las cosas y como va su desarrollo cognitivo e intelectual, donde por medio del dibujo se puede analizar “el aspecto afectivo también es un componente muy destacado, ya que a través del dibujo representa aquello que le interesa o que le preocupa, al igual que ocurre con el juego simbólico” (Herrera, s.f. p, 6),

3. 3. Los nuevos dibujos (imágenes de micropunta)

Al leer el texto “Signos de psique en el arte moderno y postmoderno” de Donald Kuspit, en especial el análisis que hizo referido sobre el artista Jackson Pollock y sus dibujos psicoanalíticos[1]del cual el artista realizó cuando se encontraba en tratamiento psiquiátrico con el doctor jungiano Joseph Henderson (Kuspit, 1993 [2003]), donde Pollock hace incidencia entre el trabajo de las formas gráficas de Picasso y el psicoanálisis basado en función a los “arquetipos” que estableció el doctor Carl Jung de los cuales dichos análisis corresponden a las exploraciones de la Psique del artista dentro de lo analítico dado por el psicoanálisis. Para Kuspit, dice él sobre Pollock, que “en mi opinión lo que motivaba era la necesidad de ocultarse a sí mismo de su patología personal” (Kuspit, 1993 [2003] p. 154); y por la cual el artista a través del psicoanálisis jungiano busco un sentido a sus expresiones artísticas como lo indica Kuspit, donde Pollock estaba intentando dar un sentido a sus inseguridades como sujeto dentro de sus problemáticas con respecto a sus ansiedades y un alcoholismo agudo que padecía. Por lo cual, Pollock retoma para sí en la terapia la idea de Jung, para proyectarlo a sus dibujos de cuaderno, donde la expresión gráfica se da como una especie de garabatos cercanos a lo primitivo y a lo inconsciente (Kuspit, 1993 [2003]).

[1] Kuspit (1993 [2003]). Una interpretación Psicoanalítica alternativa de los dibujos psicoanalíticos de Jackson Pollock, Signos de Psique en el arte moderno y postmoderno, pp. 155 – 171. AKAL

3. 3. Los nuevos dibujos (imágenes de micropunta)

Hay que tener en cuenta que “los arquetipos de Carl Jung”[1] van enfocados en un sustrato del inconsciente colectivo que están en la memoria de humanidad como imágenes universales que se dan en los sujetos como una marca arcaica dentro de las diferentes culturas humanas en general, ósea el arquetipo es un modelo repetitivo que a pesar de tener variantes en la forma terminan dando la sensación de representar las mismas ideas o conceptos, así sean creadas en diferentes sociedades o tiempos históricos, comparten esa similitud que al verlas (en el caso de las imágenes) se tienden a comprender de manera rápida y que llegan a tener rasgos análogos o parecidos, como por ejemplo la idea del Héroe que está en todas las culturas y que se ha visto representado de muchas maneras, pero que en su fondo tienen la misma finalidad que es identificable.

[1] Hago los comentarios sobre los arquetipos basados en la investigación sobre Jung. Alonso G., Juan Carlos

La Psicología Analítica de Jung y sus aportes a la psicoterapia, Universitas Psychologica, vol. 3, núm. 1, enero-junio, 2004, pp. 55-70. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

[1] Kuspit (1993 [2003]). Una interpretación Psicoanalítica alternativa de los dibujos psicoanalíticos de Jackson Pollock, Signos de Psique en el arte moderno y postmoderno, pp. 155 – 171. AKAL

[1] Hago los comentarios sobre los arquetipos basados en la investigación sobre Jung. Alonso G., Juan Carlos

La Psicología Analítica de Jung y sus aportes a la psicoterapia, Universitas Psychologica, vol. 3, núm. 1, enero-junio, 2004, pp. 55-70. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

3. 3. Los nuevos dibujos (imágenes de micropunta)

Figura 20

Autor: Jackson Pollock

Sin título

Técnica: Lápices de colores

Tamaño: 37.5 x 27.5 cm

Año: 1939 – 1940

Fuente:

Artforum International

(Revista de arte)

Es justamente que desde el análisis psicológico del arquetipo es que se da los dibujos de Pollock a nivel de idea del modelo primitivo, por lo cual, según indica el crítico de arte Donald Kuspit, Jackson Pollock termina creando dichos dibujos en sintonía con la fascinación que tenía en él en referencia a la obra de Pablo Picasso, como lo indica en el texto el crítico, donde describen que el Pollock habría tomado elementos de formas del Guernica (Figura 20), la cual dice así:

“Hay ciertamente una buena cantidad de dibujos en los que aparecen representaciones de caballos y toros o partes de su anatomía. Parecen derivadas de figuras similares en el Guernica. La lamina 8 muestra la cabeza de un toro con lengua de cuchillo o lanza similar a una que aparece en el Guernica” (Kuspit, 1993 [2003] p. 158).

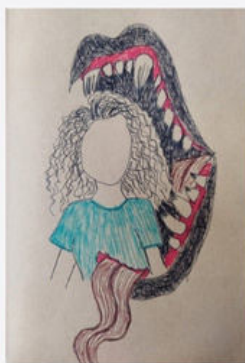
3. 3. Los nuevos dibujos (imágenes de micropunta)

Los arquetipos en los dibujos de Pollock son variantes que él explora desde el acercamiento de las ideas de la psicología analítica jungiana.

Eso sí, en ambos casos, con los dibujos de Pollock y los míos se evidencian que se dan desde aspectos psicológicos, que es lo que cita Kuspit de Charles Brenner en lo referente “de que toda conducta verbal es la formulación de un compromiso, entonces debemos de aceptar la idea de que toda conducta visual también lo es” (Kuspit, 1993 [2003] p. 156), en esos sentidos mis dibujos concuerdan con los del gran artista a nivel de que la psique impulso las dos dinámicas (cada uno con sus problemática), él la ansiedad y el alcoholismo agudo y yo las crisis que causa la depresión, pero que gráficamente los une el sentido que Karl Jung denomino como inconsciente colectivo y de la cual se puede ver como ejemplo de en el sentido de lo primitivo animal de los dientes (figura 21) del dibujo de Pollock y humildemente en mi dibujo de micropunta donde terminan dialogando en cercanía desde el arquetipo, como imágenes de una bestia con colmillos en cada gráfico,

Jackson Pollock

Daniela Carreño Reina

Figura 21 / El arquetipo / Jackson Pollock (lápices de colores)
Daniela Carreño (bolígrafos sobre papel)

3. 3. Los nuevos dibujos (imágenes de micropunta)

Mis dibujos de micropunta van en un sentido autorreferencial entre las memorias personales y la catarsis, que realizo como graficas tipo ilustraciones, donde evidencio mis experiencias de vida, las cosas negativas y duras por las que he pasado, desde lo del afecto familiar (muerte de mi padre, apego a mi madre), y cuando me surgen las crisis de melancolía y depresiones fuertes, y desde esos ámbitos es que empiezo a realizar los nuevos dibujos en dos cuadernos como una especie de diario con un gran contenido de carga simbólica, donde lo afectivo, lo emocional y lo traumático, se ven reflejados en imágenes de mi memoria que son proyecciones de mi psique, que varios casos construyo desde referentes cercanos a los arquetipos, algo que se acerca a la idea que dio el sicólogo Carl Jung y que el artista norteamericano de Jackson Pollock en sus terapias aprovecho para darle a su trabajo de arte un enfoque científico.

Lo otro, hay que tener en cuenta que mis nuevos dibujos, poseen la cualidad de poder ser analizados desde el frente psicoanalista Jungiano a nivel de los arquetipos, como esas imágenes primitivas que son universales, que están ahí en lo que él llamó como “inconsciente colectivo”, que es identificada por Jung cuando examino la psique de sus pacientes y encontró que estas personas tenían a nivel de sueños o imágenes de la psique cosas que tenían similitudes en contenidos (como el de figura de tipo bestia con colmillos que relacione con los dos dibujos), donde nunca existió un contacto individual que los explicara, solo aparecían “a de componentes colectivos que podían manifestarse de manera simbólica en eventos especialmente intensos de la vida de los individuos” (Alonso G, 2004, p. 60).

3. 3. Los nuevos dibujos (imágenes de micropunta)

Siendo importante vincular lo de Psique y los arquetipos con mis dibujos de hechos con bolígrafo, los cuales divido en varios temas o títulos, según el caso personal en: farmacoterapia, memoria remota, bilis negra y crisis (figura 22).

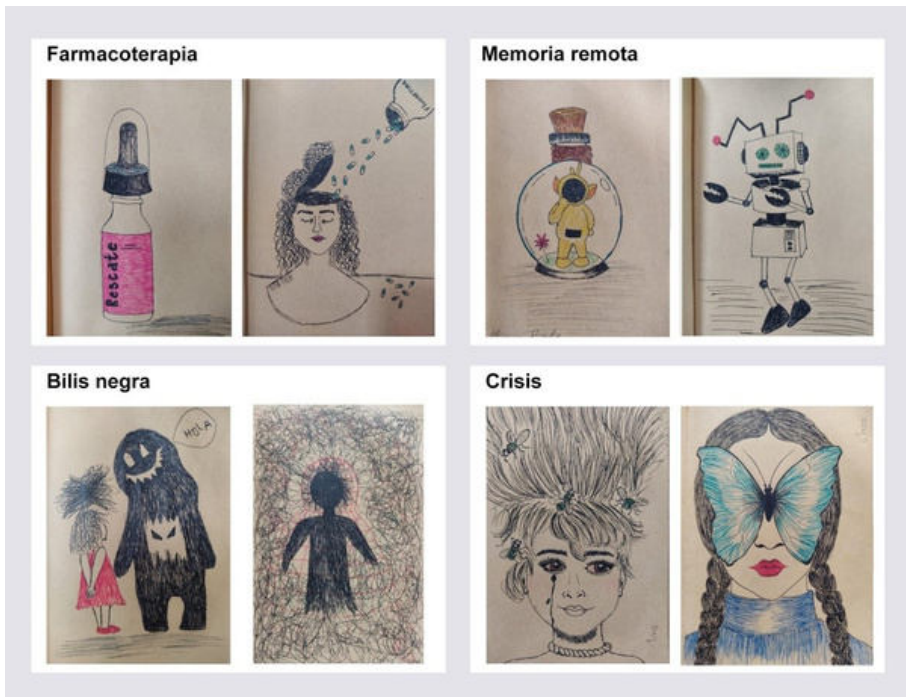

Figura 22

Dibujos hechos con micropunta
sobre hojas de cuadernos

2021 - 2022

3. 3. Los nuevos dibujos (imágenes de micropunta)

Volviendo a la definición de los arquetipos, mis dibujos en las cuatro categorías (farmacoterapia, memoria remota, bilis negra y crisis) se dan como imágenes que “Representan la posibilidad de que ciertas ideas, percepciones o acciones sucedan ante determinadas circunstancias del entorno”, (Alosnso, 2004). En mi caso de mi entorno y de mi psique desde expresiones básicas y primarias que a pesar de tener rasgos de individualidad se pueden comprender desde una universalidad; de los cuales (siendo sincera) desconocía cuando empecé en mis cuadernos hacer esos dibujos, que yo fui haciendo como una forma de catarsis para evidenciar mi problemática, mis traumas, mis memorias que están en mi mente, como si fuera una especie de archivos que fueron dando forma a mi psique, a lo que soy actualmente como persona, desde mis dibujos de niña, hasta mis dibujos nuevos de cuaderno, que se dan como imágenes dentro de las concepciones de arquetipos. Desde Pollock con el grafismo primitivo, hasta lo mío, con un sentido más de ilustración gráfica, conectados en ambos casos por el “inconsciente colectivo”, que propuso el doctor Carl Jung.

3. 4. El Diario, el cuaderno y el archivo

Comenzaré con hacer referencia al diario de Frida Kahlo, de la cual ella la artista mexicana dejó constancia de su vida, en especial de los últimos de 10 años hasta su fallecimiento, en la reseña que hizo la editorial La vaca independiente, que es autorizada para copias comerciales para la venta, de la cual citaré un fragmento inicial de la reseña que dice:

“Pies para qué los quiero, si tengo alas pa’ volar”, se lee en una de las casi 200 páginas que integran el diario de Frida Kahlo — un documento en el que ella plasmó su interior durante los últimos diez años de su vida, de 1944 a 1954. La frase, llena de poesía y desparpajo, sintetiza acertadamente la esencia del cuaderno personal, que nos revela una Frida fuerte, valiente, sensible, profundamente lastimada, pero también dotada de un muy particular sentido del humor y una alegría que ni las peores tragedias pudieron arrebatarse (La vaca independiente ,2020).

Las investigaciones de los historiadores con relación a la vida del artista mexicana precisaron que el diario de Frida es un compendio variopinto de cosas, que desde dibujos, pinturas, narraciones, testimonios y personales autobiográficos que ella realizó en un tipo de cuaderno donde cuenta para ella misma su experiencia, sus emociones, sus pasiones y sus dolores de una mujer postrada en la cama por su enfermedad, pero de donde su mente e imaginación vuela y su creatividad surge como ave fénix desde la penuria.

3. 4. El Diario, el cuaderno y el archivo

En su diario, Frida nos deja una especie de archivo documento personal, donde plasma testimonialmente su postura política de comunista, su amado Diego Rivera (esposo en dos ocasiones), sus embarazos que terminaron mal, su capacidad artística que se evidencia en “palabras, cartas, garabatos, listas, autorretratos, planas de caligrafía, cartas, dibujos, manchas y símbolos” (La vaca independiente ,2020); también sus operaciones quirúrgicas que fueron 22, sus accidentes que causaron traumas y daños severos a su cuerpo, así como la amputación de su pierna derecha, que no se había desarrollado correctamente por culpa de la poliomielitis, siendo esta pierna la causante de mucho dolor y de una gangrena que la estaba consumiendo; de la cual ella Frida Kahlo afronta, llevando sus experiencias a las hojas de su Diario (figura 23). Siendo considerado “El diario de Frida Kahlo un objeto pictórico y poético, una obra de arte” (La vaca independiente ,2020), donde se guarda los lugares de la memoria y encuentros de toda naturaleza.

Figura 23
Fotografía de dos páginas
del Diario de Frida

3. 4. El Diario, el cuaderno y el archivo

Aunque los hechos de vida de la artista Frida Kahlo y los míos son diferentes, nos une la lucha constante ante la vida, dos mujeres que sufren y que encuentran en la expresión desde lo artístico, una forma de catarsis de sacar lo que se contiene en la psique, como se puedo mostrar en mis dibujos de micropunta y se ve en los dibujos y escritos del Diario de Frida (figura 24).

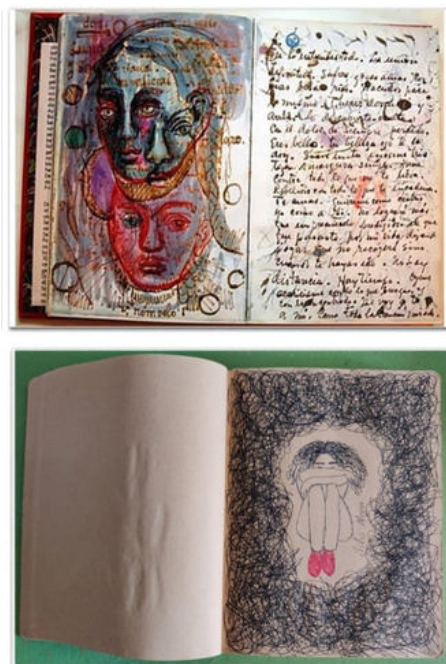

Figura 24

Diario de Frida Kahlo (dibujo y texto)

Cuaderno Daniela Carreño, dibujos de micropunta (imagen Bilis negra)

3. 4. El Diario, el cuaderno y el archivo

Ya entrando en lo referente al archivo en relación a la memoria se puede dar como un proceso de preservación de la cual se recopila y documenta una serie de información variada que construye un sentido “como el lugar legitimador para la historia cultural” (Guasch, 2005), así como también en algunos casos como esa colección de índole personal o artística, como los recuerdos dejados en cuadernos, volviendo a el Diario de Frida, que funcionan como un tipo de archivo objetual que contiene acontecimientos y experiencias vividas que se proyectan desde la psique del autor a las hojas, como ese registro interior de la artista mexicana, y es justamente en esos ámbitos que me interesa esa conexión entre lo íntimo, lo personal, lo autobiográfico, lo artístico, visto como un archivo, no en un sentido tradicional que se da del archivo, sino como una proyección que se puede asimilar y adoptar desde el arte como introspección de mirarse a sí mismo una búsqueda sujeta desde lo emocional y lo mental.

Hay que tener en cuenta que el archivo es un “complejo físico de información” (Guasch, 2005) y al serlo, el archivo logra que sea un medio idóneo para la construcción de la producción artística desde la idea y en concepto como fuente para evidenciar las temáticas de los artistas y que pueden hacer a través del formato de la instalación, donde el archivo pasa a tener otro sentido entre la estética y la conservación dentro de una catalogación de lo que se va a mostrar en una exposición, del cual el artista termina siendo una especie de curador de sí mismo, que escoge cuidadosamente su trabajo artístico buscando mejor formar de presentación de las obras, donde el gabinete o la vitrina como dispositivos de montaje y exhibición se convierten en parte de la obra, llevándola a ser parte de un conjunto mayor, una puesta en escena de evidencia temática

3. 4. El Diario, el cuaderno y el archivo

del artista y su enfoque personal como si de un diario se tratara y que desde la instalación condiciona el sentido de lo que representa el archivo mismo, como un elemento que funciona como un activador de la memoria, de la cual se rescata del olvido para ser expuesta abiertamente desde la reflexión personal.

3. 4. 1. Mis dibujos, mis memorias y la melancolía

El dibujo es un medio que desde la infancia nos permite comprender nuestro entorno, además que disfruto hacerlo por el simple hecho de que se le puede dar vida a una hoja por medio de dibujar; y es así que el dibujo para mí se ha vuelto en esa técnica que me ha ayudado a dar sentido a mis pensamientos y mis recuerdos, donde logro reconectar con mis experiencias vida, mediante una serie de piezas construidas para ser parte de mi proyecto de grado a partir de tres ejes definidos como lo son, los dibujos hechos con micropunta, los dibujos realistas y los dos autorretratos.

a. Dibujos hechos con micropunta sobre las hojas, dos cuadernos (que utilizo tipo diario) y que represento en cuatro categorías, farmacoterapia, memoria remota, bilis negra, crisis.

3. 4. 1. Mis dibujos, mis memorias y la melancolía

Los materiales que utilice para realización de los dibujos tipo ilustración son dos cuadernos, uno argollado y el otro cosido, donde hice dichos dibujos con varios micropunta de colores y esferos de tinta en gel, ya que estos materiales me permiten ser prácticos por el fácil manejo y transporte a la hora de cargarlos en una cartuchera en algún bolso o maletincito, y eso me permite llevarlos a cualquier lugar donde vaya ir. Lo interesante es que resultan útiles porque me sirven para crear dibujos estando en crisis nerviosas como un medio que ha permitido exteriorizar esos ámbitos tan complejos y duros para mí, también dibujo en estado de normalidad o cuando estoy esperando alguna cita médica aprovecho para hacer dibujos de lo que pasa por mi mente.

- Cuaderno pequeño

21 x 14 cms

94 hojas

- Cuaderno argollado

Tamaño: 28 x 21 cms

34 hojas

3. 4. 1. Mis dibujos, mis memorias y la melancolía

b. Dibujos realistas realizados a partir de lápices de colores sobre papel, donde cada una de ellos corresponden a un traslado mental que funciona como catarsis y analogías de los traumas y memoria remotas, que por medio del dibujo de un bodegón compuesto por un maracuyá y su flor, acompañado del fármaco Fluoxetina o la reproducción de cuatro medicamentos, Clonazepam, Melatonin, Rescate, Neurexam que me ayudan a calmarle y dormir. Así como de tres dibujos que se dan desde el recuerdo hasta ser imágenes de una niña con globos de corazón sobre la parte trasera de una bicicleta, una bola de cristal donde se ve dos personas (un papá y una niña), un marco tipo espejo donde se ve reflejado un cráneo con una pañoleta rosada. Y dibujo donde se ve una persona dentro de un frasco, atrapada por sus crisis depresivas.

- Título: Bodegón

Técnica mixta de lápices de colores
y tiza pastel seca, sobre papel
Tamaño: 21,59 x 27,94 cm
Año: 2021

- Título: Fármacos

Técnica mixta de lápices de colores
y acuarela, sobre papel
Tamaño: 21,59 x 27,94 cm
Año: 2022

3. 4. 1. Mis dibujos, mis memorias y la melancolía

- Título: Memoria remotas

(Niña con globos, bola de cristal, cráneo)

Técnica: lápices de colores y tiza pastel seca, sobre papel

Tamaño: 27,94 x 21,59 cms

Año: 2022

- Título:

Enfrascada

Técnica mixta de
lápices de colores y
tiza pastel seca,
sobre papel

Tamaño: 27,94x
21,59 cm

Año: 2021

3. 4. 1. Mis dibujos, mis memorias y la melancolía

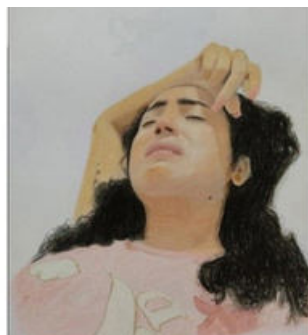
- a. Dos autorretratos que se titulan, melancolía I y melancolía II, hecho en lápices de colores sobre papel, donde se aprecia en mi rostro la crisis que me provoca esas pesadumbres que se reflejan en mis estados emocionales.

Título; Melancolía I
(autorretrato)

Técnica: lápices de
colores sobre papel
e impresión en
acetato.

Tamaño: 27,94 x
21,59 cm
2021

Título; Melancolía II
(autorretrato)

Técnica: lápices de
colores sobre papel
Tamaño: 27,94 x
21,59 cm
2022

Poema melancolía:

Vienes a quebrar mi alma dormida
agobiar mi existencia entristecida
y entonces de mí ser se desprende
un inmenso ruego de gracia divina
que escucha Dios
Yo te maldigo fiel Melancolía

3.5. Del retrato al autorretrato

”El arte es para consolar a aquellos que están rotos por la vida”

- Vincent van Gogh

En Acacías hay la costumbre de mandar hacer un retrato de X persona a un dibujante retratista como ese intento de darle originalidad a un instante del tiempo de una persona retratada, que a su vez en enmarcada y puesta en un lugar de la casa para ser exhibida como ese recuerdo con carácter de artisticidad, de una forma de ingenuidad de lo que es concebido como arte para gente común desde los imaginarios de la sociedad. Lo curioso de este hecho es que ese tipo de práctica se nos presenta como trivial, pero en el fondo el hacer el retrato (así sea de este tipo), conlleva a pensar la importancia del retrato en la humanidad, que importancia ha logrado tener, como ese acto de definirse como un sujeto que se presta para ser descrito desde lo mimético en apariencia física o desde de definir cualidades morales y hasta espirituales que el creador, sea empírico o profesional del retrato plasma en su creación u obra artística.

Y volviendo al retrato de pueblo (por decir), ese retrato que encarga a un dibujante, el cual se busca la semejanza con el modelo a retratar, entre más se parezca, más sorprende al que lo mira, que lo aprecia con asombro y estupefacto, por la cualidad del parecido, que a la vez se da como finalidad del que encarga la realización de dicho retrato de pueblo; pero está el otro lado, el retrato que va más allá de solamente la semejanza, el que se da a nivel del arte, hecho por el artista creado con una intención tanto representativa como simbólica.

3.5. Del retrato al autorretrato

”El arte es para consolar a aquellos que están rotos por la vida”

- Vincent van Gogh

El filósofo Jean-Luc Nancy en su escrito “La mirada del retrato” crea una serie de reflexiones sobre el retrato como esa manera de abordar el estudio del sujeto, como ese ser que por medio del retrato puede ser analizado, desde la presencia de lo figurativo, pero también el cual el retrato es un análisis en sí mismo, desde la composición y el encuadre que determina su formalidad, pasando por reflexiones como el retrato autónomo que para Nancy es considerado como “el objeto del retrato es, en sentido estricto, el sujeto absoluto: despegado de todo lo que no es él, retirado de toda exterioridad” (Nancy, 2006), siendo el sujeto en la acción de ser retratado apartado de toda condición en si humana, a través de una nueva condición que se da con el retrato, donde aparece un nuevo sujeto en una imagen estática del retratado, siendo inexpresivo en el mismo retrato; en el mismo sentido con el análisis del retrato,

Jean-Luc Nancy

se adentra en el tema de semejanza, modelo versus retrato, donde llega a dar una series de consideraciones de las cualidades que posee un retrato a nivel del parecido con el sujeto que se retrata, donde se hace un breve comentario de la separación histórica del retrato de carácter religioso a el retrato no religioso, el cual tiene otras condiciones, entonces la semejanza tiene otro sentido a lo que se entiende como reconocimiento en lo que tiene que ver en la historia del arte con la identificación del modelo que posa para ser retratado, como por ejemplo del enigma de quien fue realmente la mona lisa de Leonardo Da Vinci que se considera el arquetipo del retrato, o la del retrato que se pretende desde “la semejanza fiel

3.5. Del retrato al autorretrato

consiste cabalmente en mostrar otra cosa que la correspondencia de rasgos” (Nancy, 2006), llegando a otra temática que reconoce el retrato, siendo esta la Evocación, como ese ámbito implícito dado por preservar esa ausencia del sujeto retratado, que solo existe en la obra como una presencia eternizada; a lo último nos da una parte denominada mirada, el retrato que ve, que mira, que sigue al que observa la obra, donde se concreta una doble mirada, la del público y la del retrato, lo paradójico es que “la mirada del retrato no mira nada, y mira la nada” (Nancy, 2006), dándole un sentido de presencia a algo que no posee presencialidad más que en la misma obra como un nuevo sujeto que viene de un sujeto real, logrando así que el retrato, como ese medio artístico que permite dar a conocer una versión del retratado desde lo emocional a lo simbólico.

Dentro del género del retrato encontramos una variante, la del autorretrato, concebido como esa forma de interpretación que realiza el artista de sí mismo que implica a ir aún más allá de ver su imagen, impulsándola a una nueva realidad, la de una suerte de copia malversada, cargada de contradicciones donde el autorretrato se da una acción reflexiva, modelo artista, que se ejecuta en su creación desde su imagen, como lo podemos ver en los siguientes ejemplos de autorretratos de dos destacadas figuras de la historia del arte, el artista Vincent Van Gogh y la mexicana Frida Kahlo, grandes exponentes de este género, que a partir de sus obras dieron a conocer ese carácter psicológico y mental de sí mismos, sus traumas y dolencias de sus vidas, que a partir del autorretrato dejaron ver ese mundo interno que se oculta en cada persona y especial en cada artista, donde el autorretrato se dio como esa ínfima salida de un escape catártico que se da como liberación del sujeto que es artista y cumplió esa doble función de ser modelo y retratista.

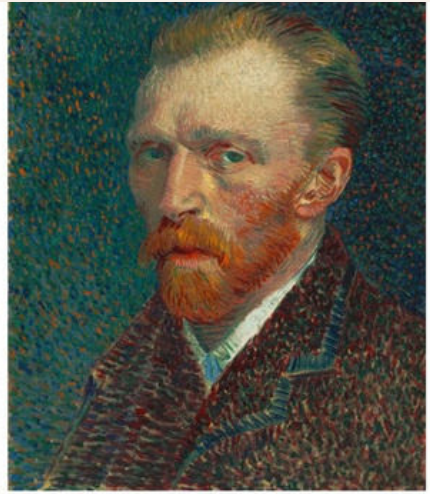
3.5. Del retrato al autorretrato

Con Van Gogh (Zundert, 1853-Auvers-sur-Oise, 1890) se da un fenómeno en el arte muy especial debido a que el artista padecía de trastornos mentales que llevaron a tener problemas de salud y que su hermano Theodorus Van Gogh, (Zundert, 1857 – Utrecht, 1891), conocido simplemente como Theo, se encargaría de ayudarlo con el sustento económico; y a pesar de esa colaboración Van Gogh no lograría estabilizarse y sus inestabilidades psicológicas lo llevarían a constantes crisis, pero eso no le impidió lograr a un gran cantidad de obras y ante todo de autorretratos de los cuales realizo 35, donde cada autorretrato es un mundo, donde Van Gogh logro captar con dignidad cada paso de su vida, sus autorretratos son disímiles y únicos, ninguno se parece al otro y lo las cuales se ve a varios Vincent Van Gogh, unos con un sombrero, otros sin sombrero, con su cabello corto, rapado, afeitado o con barba con cara serena o con mejillas hundidas por la pérdida de sus dientes, todos hechos con tal destreza y evolución de técnicas que iba estudiando y experimentando de manera empírica, desde el impresionismo al puntillismo, hasta llegar a su propio estilo con una técnica de óleo empastado que da forma a sus retratos y su rostro cambiante entre obra y obra, donde cada pintura fue un anhelo de buscar dar con la semejanza de su ser interno, logrando con su autorretrato ahondar en varios aspectos de un sujeto que constantes cambios a nivel artístico, un genio que llevaba en su sangre esa condición de artista, como se aprecia en su pintura autorretrato de 1887 (figura 28), donde se ve a Van Gogh con una mirada perdida que penetra al que lo ve.

3.5. Del retrato al autorretrato

Retrato Vincent Willem van Gogh
Fotógrafo desconocido
fecha desconocida

Autorretrato 1887
Óleo sobre cartón
41 × 32.5 cm

Figura 28

Fuentes:

Fotografía, Radio lagarto

Autorretrato, Art Institute Chicago

Algo similar con respecto a nutrir su arte con lo psicológico lo podemos ver en los autorretratos de la artista mexicana Frida Kahlo, de la cual se construyó un salvamento de sus sufrimientos corporales y su mal estado de salud que eran constantes, ella la gran Frida se inventó su propio estilo a partir de sus yo, de sus momentos de variadas Fridas que reflejo en sus pinturas y su cuaderno de diario de las cuales, ella logra darle forma estética a sus tragedias personales, “El cuerpo de Frida Kahlo, y más exactamente el rostro, será, pues, el objeto de este estudio: las dobles, triples, múltiples imágenes de su cuerpo quebrantado por el dolor, su alma abierta, herida incontenible. Será necesario, para ello, atravesar su pintura, su espejo, lugar de su intimidad, intimidad transformada en diálogo con el ‘Otro’ o lo otro que no es ella, pero que acaba volviéndose ella misma” (Domínguez, 2014), esa Frida exótica,

3.5. Del retrato al autorretrato

bien mexicana que logró imponerse como única ante una sociedad machista, logrando ser una representación de una mujer auténtica con sus moños, sus peinados, su bigote y su estilo de vestir que la hicieron destacar por encima de otras mujeres (figura 29), atrapada en un cuerpo destrozado y enfermo que le concedía una cosecha de dolores físicos que nunca le impidieron ser a “Frida Kahlo, mujer, pintora, hija, amiga, esposa, amante, revolucionaria” (Domínguez, 2014), se dio a la pintura como ese medio que le ofreció expresarse desde un territorio que podía controlar y que le llevo a exponer sus tristezas, traumas, tragedias, alegrías y el amor condicional a Diego (aunque tuvo amantes hombres y mujeres), ella Frida por medio de arte y sus autorretratos se reconoce, se autoanaliza y reflexiona sobre su vida hecha un teatro dramático.

Retrato Frida Kahlo (1939)
Fotógrafo Nickolas Muray
New York

Autorretrato, Sin título (1940)
Óleo sobre lienzo
62.5 x 48 cm

Figura 29

Fuentes:

Fotografía, Cultura Inquita

Autorretrato, Google Arts & Culture

3.5. Del retrato al autorretrato

En el caso mío, el autorretrato se fue dando como esa catarsis que lograba darle vida a mis tragedias personales, como esa posibilidad de encontrarme como persona que sufre y halla paz interior debido a las constantes crisis nerviosas y a la afectación neuronal depresiva, y es justamente en las crisis que me surge muchas reflexiones de lo que es la vida misma y lo que es vivir, donde indago mi condición melancólica.

El autorretrato lo construyo desde esa condición de verme, desde el Selfi hecho con la cámara de celular en ese instante donde se ve en la expresión de mi rostro y en mis ojos esa tensión nerviosa, que a su vez aproveche para traspasarla a un autorretrato en la técnica de lápices de colores sobre papel, como ese cambio de formato que me aportó otras cualidades a la hora de expresar mi drama, pero esta vez desde el arte como medio que me permitió ir más allá de un autorretrato captado por un lente, llegando a ser una nueva imagen mía, otra yo, que es intervenida por un poema escrito hacia la melancolía, que trastoca mi rostro y mi ser, siendo una representación visual fuerte con una gran carga simbólica y psicológica (figura 30), un desdoblamiento de mi misma desde mi propia cosmovisión.

Figura 30
Autorretrato (Selfi)
Autorretrato dibujo

3. 6. Del referente técnico al concepto

Dentro de los procesos de los referentes de carácter técnico, mi idea es trabajar mi creación artística tomando como idea el gabinete de curiosidades (figura 31) enfocado desde el ámbito contemporáneo. Hay que tener en cuenta que el gabinete de curiosidades[1] aparece en siglo XVII a raíz de la exploración científica que dio al coleccionar objetos curiosos e increíbles a la vista de los europeos, especialmente desde el naturalismo científico.

Figura 31

Imagen de un gabinete de curiosidades pintado (trampa de ojo) por el artista Domenico Remps

Técnica: Óleo sobre lienzo

Dimensiones: 99 x 137 cm

Año: 1690

Ubicación: Museo dell'Opificio delle Pietre Dure, Florencia, Italia.

Lo que me interesa del esquema formal del gabinete de curiosidades radica en la idea de integrar varios elementos disímiles que terminan componiendo una gran colección, donde prevalece la puesta en escena, la intención de agregar más piezas para dar un trasfondo (en este caso el científico), donde cada una de los artículos posee sus rasgos específicos y sus propios característicos. Del cual me posibilita configurar la temática de mi propuesta de grado, desde el variopinto espectro de obras que realizo basada en mis procesos depresivos y como los exteriorizo desde las posibilidades artísticas, que a la hora de crear me da la oportunidad de expresar libremente mis estados de ánimo como la tristeza, la ansiedad, el agobio entre otras cosas más que me causa la depresión, y que me posibilita la construcción fragmentada que dan forma al concepto de la melancolía, condicionando mi proyección temática afrontándolo desde lo formal con la construcción de tres contenedores tipo gabinete, donde ubicaré una serie de dibujos.

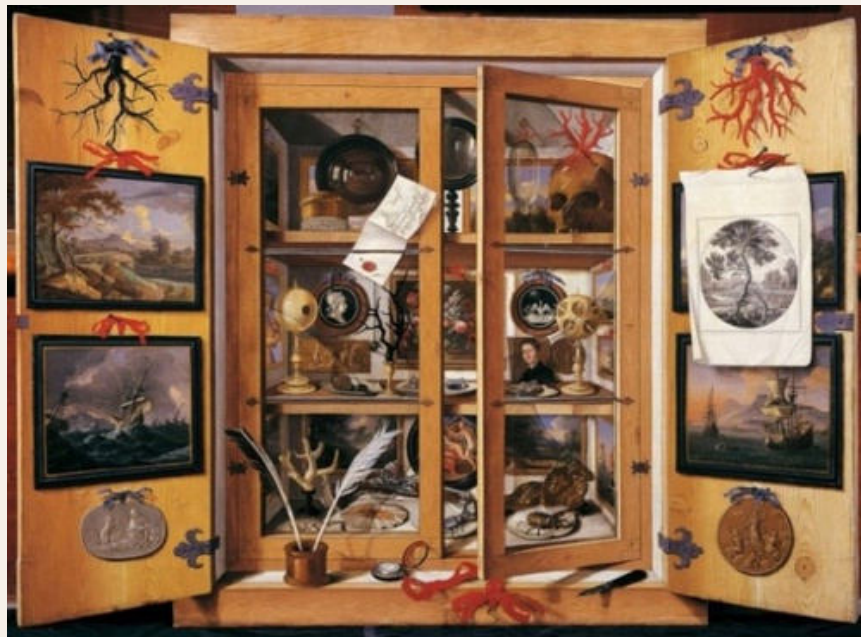

Figura 31

Imagen de un gabinete de curiosidades pintado (trampa de ojo) por

el artista Domenico Remps

Técnica: Óleo sobre lienzo

Dimensiones: 99 x 137 cm

Año: 1690

Ubicación: Museo dell'Opificio delle Pietre Dure, Florencia, Italia

[1] Para mayor información sobre los gabinetes de curiosidades remitirse a la publicación: “Biblioteca y gabinete de curiosidades, una relación zoológica”. Barbero, Manuel (2015), Biblioteca Marqués de Valdecilla Universidad Complutense de Madrid.

3. 6. 1. Caja (gabinete)

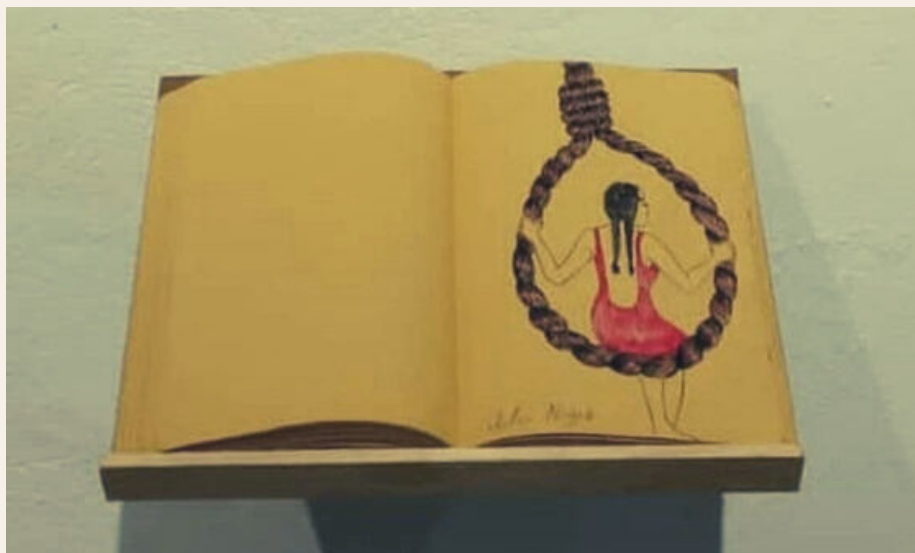

Materiales: madera y vidrios

Tamaño: 50 x 60 x 20 cms (tres gabinetes)

- Dibujos a lápices de colores sobre papel

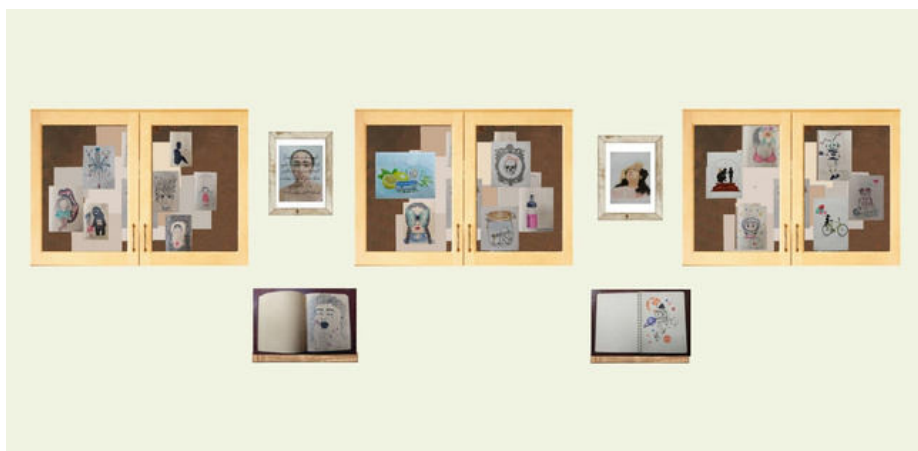
3. 6. 2. Fotografía de la repisa donde van los cuadernos con dibujos

Material: Madera

Tamaño repisas: 30 x30 x 15 cms (dos piezas)
- cuaderno: 21 x 14 cms, dibujos hechos con
micropunta

3. 7. Boceto idea del emplazamiento del trabajo de grado

Para poder hablar de los términos técnicos o matéricos de la obra “Melancolía de mí ser” es necesario abordar elementos de emplazamiento, al igual que de lo conceptual de la obra, pues ambos términos (emplazamiento y Concepto de la obra) no son ajenos uno del otro, se relacionan en el montaje con respecto a crear una composición que evidencia las experiencias personales.

Esto es lo que podemos llamar coherencia; objeto – concepto – espectador; este último es quién recibe el código o el mensaje. Por ende, debe estar debidamente estructurado en los términos mencionados anteriormente. Por un lado, debo retomar de manera superficial el contexto de donde parte la obra para así entender la importancia del significado que posee cada una de las piezas, en ese orden, las ilustraciones que se titulan “la melancolía, bilis negra, memoria remota, crisis y farmacoterapia” son los puntos centrales del trabajo visual que dan parte de lo conceptual como de la obra en sí.

3. 7. Boceto idea del emplazamiento del trabajo de grado

Ustedes se preguntarán ¿cómo abordar estos conceptos con la propuesta visual del trabajo que parte de algo tan privado? ¿Tan mío? Pero que al final terminará siendo expuesto al público. Desde el psicoanálisis podemos entender, dicho de otra manera, ubicarlo en relación con el yo como lo interior, eso que nadie quiere que se sepa, eso que guardo con celo como; cuando guardo en mis cofres o cajitas mis más íntimos secretos; por decir objetos añorados, elementos importantes para mí que a lo largo de mi vida me he recopilado y han acompañado. Por otro lado, sus vasallajes: mundo exterior, el ello, el superyó, pero que en realidad no se quiere que salga a flote, es algo íntimo que se expone hacer juzgado, hacer visto en esta ocasión por el espectador, que al final es a lo que conlleva la obra; ser expuesta, exponer mi yo interior, pero que sin embargo se realiza con sigilo, con temor, con desconfianza como es la misma depresión.

Aquí se disponen de tres (3) gabinetes; en madera que sirven de protección a los objetos que denotan mis vivencias mentales, mis traumas y experiencias, es ese algo que guardo con el más íntimo detalle, como cuando esa niña guarda el diario en su cofre, el secreto íntimo, esta cajas gabinetes hacen de elementos protectores, que a su vez son reparadores; son como cofres que guardan el yo, lo íntimo, pero que por medio de las transparencias (vidrio) sale a flote el superyó, lo externo, se deja evidenciar aquellos momentos de angustia, de depresión, tristeza; también estos objetos (gabinetes) son como mi medicina que están allí para cualquier emergencia, de cuál puedo retomar en momentos de crisis, elaborados desde el pasado, ese pasado que llevo en mi mente para todos lados y que ahora guardo en estos gabinetes.

3. 7. Boceto idea del emplazamiento del trabajo de grado

Esto explica por qué son gabinetes que yo identifico en el sentido de elementos que acudo para sanarme, también en otro sentido como gavetas donde guardo lo íntimo, lo privado, por la cual en cada gabinete van las diferentes etapas de mí yo, eso que denomino “mis crisis” o sea, “Melancolía de mí ser”. Estos gabinetes que son tres, están dispuestas para que el espectador pueda interactuar con mi secreto, con mi intimidad. Ahí se convierte lo privado en público, es como aquella caja que lleva, transporta, guarda, pero que en algún momento será desvelada por los observadores, ¿quién no se ha preguntado que contiene aquella caja, guacal o cofre? ¿Existe el impulso de abrirla?

Estos gabinetes están acompañados en su interior con mis dibujos o ilustraciones realizadas durante momentos de nostalgia, y crisis. Para evidenciar mi condición, de la cual decido hacer dos autorretratos a lápices de color sobre papel; que determinan mi estado melancólico, convalidan mi presencia en ese escenario de privacidad, ese escenario que ya es público; ahí estoy yo, resignificando lo anterior. Por último, presento dos cuadernos que son mis diarios, mis bitácoras de los días desolados, esos días de momentos difíciles que son parte del desahogo, pero que el dibujo resulto ser mi única salida de catarsis.

Fotografías de la exposición en Espacio de arte Periférico
Galería

Fecha de inauguración: 17 de julio, 2022 (Acacias, Meta)

Acacias Meta Entrada Libre

Carrera 16#9-06 barrio Ciudad Jardín

Fecha: junio 4 de 2022 - 7:00 pm. Cocktail inaugural -

Guitarra clásica - corporación Escobar escuela de guitarra

Informes: Alejandro Salazar - 3143579246

Tarjeta que hizo parte de la invitación.

Todo lo vivido en este proceso ha sido una terapia que me rescatan de mis propios impulsos de hacerme daño. Al poner el exceso de tristeza, la rabia, desasosiego, en imágenes mirarlas, transitar por el papel cuando dibujo, ponerle color, entender que el color tiene significado, decidir si pongo sombras o brillos, recrear texturas, etc. Estoy dejando mis angustias en el arte. Por otro lado, comprender que no soy la única en este proceso, pues esto ha acompañado al ser humano desde su existencia. Por esta razón, las tácticas y herramientas del arte pueden ser una tabla de salvación para quienes adolecemos de esta situación.

Lo que he logrado con todo el proceso planteado en este documento es llegar a comprender que la depresión entendida como melancolía, es un proceso difícil que ha acompañado al ser humano desde su existencia, quien lo localizó por primera vez fue Hipócrates en la antigua Grecia (460-370 a. C.), luego llegó a ser entendida dentro de los cuatro humores por el doctor Galeno(Pérgamo, actual Turquía, 129 - id., 216), quien lo denominó “temperamento melancólico” (temperamento, en tanto que involucra al afecto como lo psíquico y el comportamiento con la personalidad). Esto con relación a la problemática que me aqueja en la vida diaria, y con esto me refiero a mi estado clínico depresivo, descubrirme como una persona melancólica, que exagera pensando cada cosa que sucede alrededor, también imagino escenarios que no existen y me conducen a tener situaciones y comportamientos obsesivos compulsivos, y al final

todo confluye en preocupaciones que no tienen sentido, interfiriendo con mi psique y que son generadas neuronalmente, estas razones me enseñaron a que debo tener la mente y el cuerpo ocupados para no autolastimarme, por esto tuve que buscar mecanismos de salvación (tipo terapia) y encontré que hacer ejercicio físico basado en rutinas que desarrollo como entrenadora me mantiene ocupada, mi cuerpo se agota, pero es el polo a tierra y también me ha servido para distraer mi mente.

Los traumas que derivan en crisis depresivas son algo recurrentes en mi vida, como ya lo he expresado en este escrito y con mis dibujos, y poniendo en evidencia mi intimidad y compartiendo mi catarsis a través de herramientas que me ofrece el arte, espero suscitar empatías con aquellos que se identifican con situaciones parecidas y así mismo, puedan dar señales cuando están en riesgo emocional, si aún no han podido establecer diálogos para dar a conocer sus problemáticas. Esta es una enfermedad con la que se lucha en silencio, y cada día es más común, es posible que alguien muy cercano a usted la padezca y aún no lo sepa.

El proyecto de grado “la melancolía de mi ser”, no es el fin, sino un restablecimiento de una parte de mis experiencias que han sucedido en el transcurso de mi vida, este proyecto fue una oportunidad de hacer conciencia de lo bueno y de lo malo de mis emociones, pude develar que la gente que es cercana a mí tiene una mirada amorosa, solidaria y eso me hace sentir acompañada y aunque soy una mujer joven que padece depresión tiene posibilidades de tener una vida “equilibrada” si logra entender y coexistir con su propia melancolía.

Las imágenes que decidí realizar bajo los criterios de:

- Bilis negra, que se refiere a los momentos de mayor caos.
 - Crisis: es la que se refiere a los ataques de pánico que se reflejan en mi cuerpo.
 - Memorias remotas: lo que guardo en mis lugares secretos y me rescata del lugar oscuro.
 - Influencias animadas: son los audiovisuales que me tranquilizan (ver Shrek, chavo del 8, la vida secreta de mis mascotas...) son los que me permiten distraer el imaginario y no me dejan sumirme en estados melancólicos.
- Fobia: son los miedos provocados por cosas que están en mi entorno, que me disparan hacia momentos de pánico.
-

- Alcaide, I. (2010). Duelo y melancolía, complemento del narcisismo. Revista de Psicología GEPU, 1 (1), 25– 31.
 - Alonso G. (2004). La Psicología Analítica de Jung y sus aportes a la psicoterapia, Universitas Psychologica, vol. 3, núm. 1, pp. 55-70. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.
 - Alonso, J. C. (2004). La psicología analítica de Jung y sus aportes a la psicoteapia. Universitas Psychologica, 17.
 - Barbero, Manuel (2015). Biblioteca y gabinete de curiosidades, una relación zoológica, Biblioteca Marqués de Valdecilla, Universidad Complutense de Madrid,
 - Barbosa, Dr Rafael (2021). Psicología del yo ¿Por qué somos como somos? Boletín de la Universidad de Granada. Universidad de granada, American Psychological Association. Recuperado de:
https://www.researchgate.net/publication/351104094_Psicologia_YO
 - British Council. (s.f.).Visual art, Mike Nelson. Recuperado de:
<http://visualarts.britishcouncil.org/collection/artists/nelson-mike-1967/object/the-black-art-barbecue-san-antonio-august-1961-nelson-1998-p7529>
 - Cardona (2019). Expresar lo inexpresable: arte y enfermedad mental, Bakanica. Recuperado de:
<https://www.bacanika.com/seccion-arte/expresar-lo-inexpresable-arte-y-enfermedad-mental.html>
-

- Catalán, José (s.f.). DEPRESION, SINTOMAS INTELECTUALES, Deformaciones del pensamiento en la depresión. Recuperado de: <https://www.cop.es/colegiados/A-00512/depensa.html#:~:text=La%20forma%20de%20pensar%20del,as%20C3%AD%20mayores%20dosis%20de%20malestar.&text=Este%20mecanismo%20mental%20consiste%20en,aunque%20no%20sea%20demasiado%20parecido>.
 - Cid, Carlos (1985). Algunas reflexiones sobre el autorretrato, Liño, Revista anual de arte, pp. 177 a204, Universidad de Oviedo.
 - Colombo, Daniel (2018). Psicología, Los 10 tipos de ego (y de qué forma te limitan) recuperado de: https://www.clarin.com/entremujeres/bienestar/10-tipos-ego-forma-limitan_0_rkmOgg1Mf.html
 - De Freitas, Juan (2013). Melancolía y Flema. (Consideraciones humoristas en torno a la noción de melancolía en "El origen del Trauerspiel alemán" de Walter Benjamin), artículo, Tópicos (México) no.45 México.
 - Domínguez, Noelia (2014). FRIDA KAHLO: el autorretrato como salvación, Departamento de Estética e Historia de la Filosofía, Universidad de Sevilla.
 - Guasch, Anna (2005), los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar MATERIA 5, pp. 157-183. Barcelona, España.
 - Elgue-Martini (s.f.). Melancolía y nostalgia: algunas reflexiones teóricas, Revista de Culturas y Letras Comparadas II.
-

- Herrera, Julia (s.f.). EL DIBUJO INFANTIL COMO FORMA DE EXPRESIÓN Interpretando el alma infantil, Universidad Valladolid, España.
 - Piñeros, Diego (s.f.).
<https://www.flickr.com/photos/dificilponerlenombre/16426771094/>
 - Garzón (2022), LA DEPRESIÓN DESDE EL ARTE, la Silla Vacía. Recuperado de:
<https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/la-depresion-desde-el-arte/>
 - Kuspit (2003). Signos de psique en el arte moderno y posmoderno, ediciones Akal, Madrid, España.
 - La vaca independiente (2020), El diario de Frida Kahlo, una reseña. Recuperado de <https://lavacaindependiente.com/el-diario-de-frida-kahlo-una-resena/>
 - López Huertas, Noelia. La Teoría Hipocrática de los Humores. Gomeres: salud, historia, cultura y pensamiento [blog]. 17/10/2016. Disponible en <http://index-f.com/gomeres/?p=1990>
 - McCadden, Durand (2016). Genialidad y melancolía (La rebelión del pensamiento), Estudios 118, vol. XIV.
 - Nancy, Jean (2006). La mirada del retrato, Amorrortu, colección Nómadas, Buenos Aires.
 - Nicosia, Amanda (2009). El proceso de construcción del conocimiento en Freud. El ejemplo de “Duelo y melancolía”. I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVI Jornadas de Investigación Quinto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
-

- Orengo, Nicole (2014). Vincent Van Gogh y Frida Kahlo: genios del uso del autorretrato como medio de la expresión más pura de sus heridas físicas y psicológicas, Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez, Facultad de Artes y Ciencias Departamento de Humanidades
- Pérez, Julián. Publicado: 2020. Actualizado: 2021. Definición de neoplatonismo, recuperado de: (<https://definicion.de/neoplatonismo/>)
- Retamal, Pablo (2020). Los difíciles últimos días de Frida Kahlo: una amputación, una exposición y una marcha. Latercera.com Recuperado de: <https://www.latercera.com/culto/2020/04/07/los-dificiles-ultimos-dias-de-frida-kahlo-una-amputacion-una-exposicion-y-una-marcha/>
- Roldán (1994). Alberto Durero, el artista de la melancolía, Publicado originalmente en la Revista Diners N. 294, de septiembre. Recuperado de: https://revistadiners.com.co/arte-y-libros/55610_alberto-durero-artista-la-melancolia/
- Soro (2007) .la melancolía en las artes plásticas de occidente, Universitat Politècnica de Valencia facultad de bellas artes, España.
- UNAM, Facultad de medicina (s.f.). Galeno. Recuperado de: <http://www.facmed.unam.mx/Libro-NeuroFisio/Personas/Galeno/Galeno.html>
- Urbina (2018). Del problema XXX de Aristóteles - La melancolía, la llaga y la oportunidad, revista Nova, recuperado de: <https://www.urosario.edu.co/Revista-Nova-Et-Vetera/Cultura/Del-problema-XXX-de-Aristoteles-La-melancolia-l/>

Fin

