

Agonía

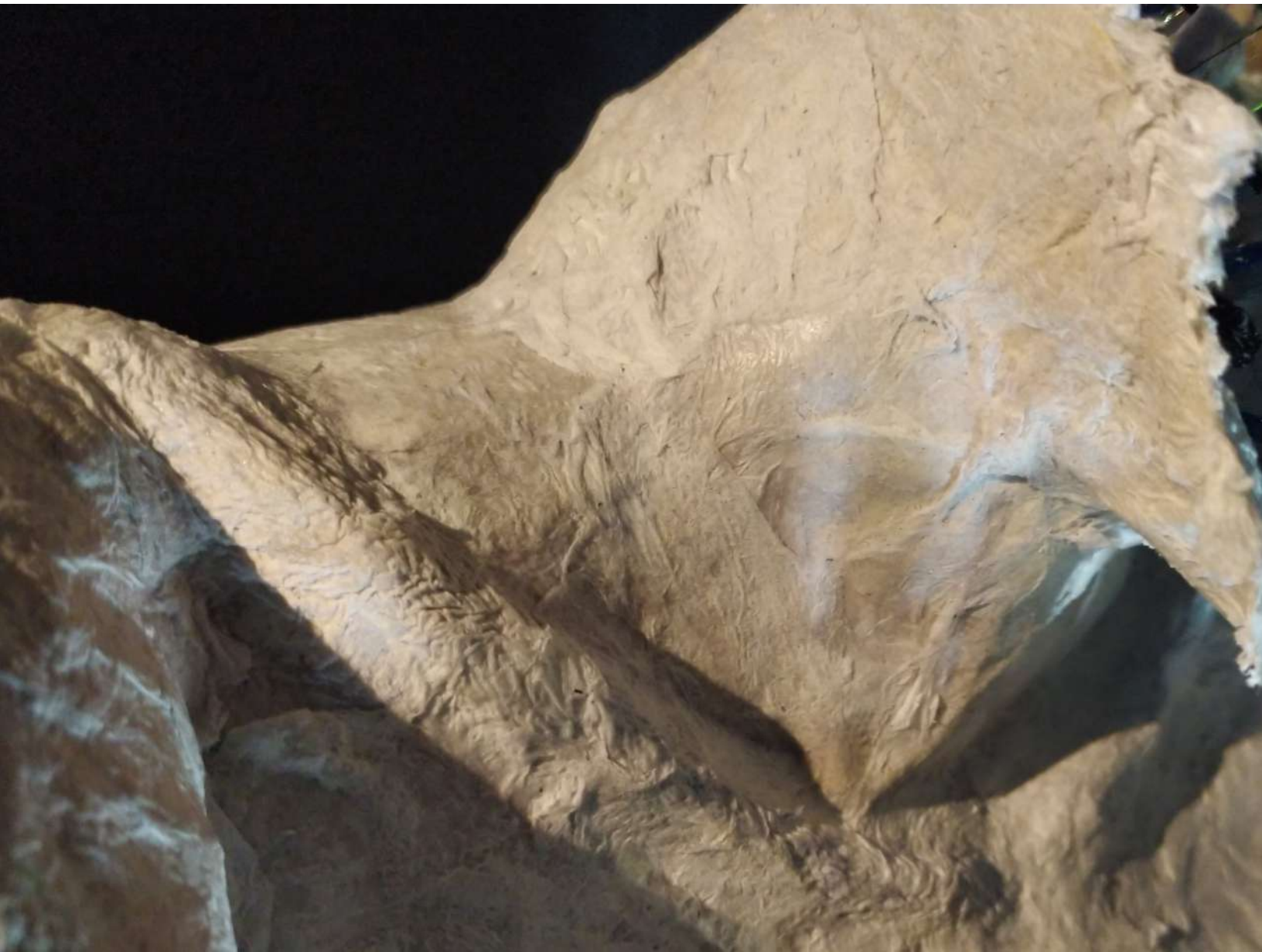
JULIETH CASTILLO

POESÍA DE UN CUERPO EN RUINAS

El tiempo no todo lo-cura. Algunas cargas del alma no caen al profundo abismo del olvido, mas, con violencia emergen entre capas rígidas de la memoria, traspasando finos bordes todos los sentidos; aquellas sensaciones de cristalino color y diáfano parecer internadas en la mente desde siempre sin dejarse ver, se quebraron en pedazos estallando sin control mientras buscaban la salida a su incesante dolor.

En la lucha diaria del ser por permanecer sensato ante la rutina echada a perder, va opacando su color y se va desgarrando la piel; simples acciones le dejan sin aliento, solo algunas veces el cuerpo se siente hambriento y aún, cuando halla razón para seguirlo intentando, existe otra más que vuelve a robarle el descanso. Los sueños ausentes, latidos abundantes... frases dispersas y también incesantes, acompañan cada silencio gritos mudos y delirantes.

En el fin de la noche cuando la ansiedad al fin duerme queda lugar para la inconciencia refugio de quien consigo misma ya no puede. El día regresa y con él la conciencia del mal que le aqueja, mejor es el tiempo cuando el cuerpo no siente y la mente no piensa; una a una, fuertes emociones se fueron sumando hasta crear un cuerpo rígido y tenso.

LA OBRA EN POCAS PALABRAS...

El estado de la mente y sus emociones son factores determinantes en la conformación de los hábitos que derivan de las acciones recurrentes en el ser; cuando estos factores se ven alterados por cualquier circunstancia, todo lo que fluye del individuo también cambia, generando incluso, reacciones descontroladas ante situaciones que no lo ameritan. De la misma forma, la ansiedad se puede definir como una mezcla de sentimientos relativos a la preocupación, temor, pánico, desesperación, agitación y nerviosismo que ocurren en momentos repentinos e indeterminados de forma aguda y logran desencadenar síntomas en el cuerpo haciendo que la persona que lo padece experimente malestar físico.

Este planteamiento de investigación-creación sobre ansiedad hace alusión específicamente a los efectos que esta condición me ha provocado durante los últimos años, evocando secuelas de una vida laboral, académica y social convertidas en una carga difícil de llevar entre el 'silencio y la oscuridad'. La obra se materializa a través de esculturas elaboradas con papel maché y vidrio, acompañadas de sonidos que provienen del interior de estas, transmitiendo sensaciones que afectan al cuerpo y la mente durante los episodios o crisis de ansiedad. Mediante este planteamiento artístico presento mi percepción acerca de esta condición y a su vez, abre la puerta a la reflexión respecto a como es asumido y entendido el trastorno en el contexto social.

ÍNDICE

Un Trastorno, una Obra.....	pág. 5
[Des] Motivaciones.....	pág. 9
¿Qué quiero lograr?.....	pág. 13
En general	
Específicamente	
Indicios de lo Estético	
y lo Técnico.....	pág. 15
Artistas Inspiradores.....	pág. 17
Ansiedad en el Arte.....	pág. 18
Ansiedad en la Teoría.....	pág. 25
Viviendo la Obra.....	pág. 29
Un cierre a la Crisis.....	pág. 39
Experiencia Compartida.....	pág. 45
Referencias Bibliográficas.....	pág. 47
Imágenes evidencia de la obra.....	pág. 36 - 56

UN TRASTORNO, UNA OBRA

Las causas del trastorno de ansiedad son variadas e imprecisas; estas pueden aparecer gracias a circunstancias de estrés, enfermedades, entre otras eventualidades que enfrentan los individuos en su círculo social y su contexto cultural. Existe, además, un vínculo entre la disciplina artística y la ciencia acerca del accionar humano bajo ciertas condiciones mentales y emotivas; en este punto se puede abordar la relación que existe entre el arte y la psiquiatría como aporte al planteamiento desarrollado en el proyecto artístico. En varias oportunidades la ciencia encargada del estudio de la mente y el comportamiento humano, ha determinado que existe una cierta relación entre los trastornos mentales y la creatividad, sin embargo, se debe aclarar que, esto no indica que las cualidades creativas sean producto directo o exclusivo de una enfermedad de la psiquis, tal como lo indica Kandel (2019) en el texto: La nueva biología de la mente:

También sabemos que, si bien ciertas formas de creatividad surgen junto a los trastornos mentales, la capacidad creadora no depende de ninguna enfermedad. Además, el talento creativo es universal. Cada uno de nosotros lo expresa de distintas formas y en diversos grados. (Pág.153).

De acuerdo con lo anterior, se puede plantear que la creatividad no surge automáticamente en la persona a causa de un trastorno mental y que, en definitiva, la facultad para crear es propia de cada ser humano; No obstante, en ciertos casos de individuos que padecen trastornos mentales pueden llegar a desinhibir aspectos propios de la inventiva y el ingenio a causa de un determinado padecimiento mental; Es posible suponer, que en algunos casos sea necesaria la intervención de un trastorno de este tipo para poder explorar rincones ocultos del pensamiento. Tal es el caso del proyecto escultórico aquí presentado que surge mediante la experiencia derivada del trastorno de ansiedad, por el que fue posible conectar con otras variantes de mi imaginación; ; De igual forma se indica respecto al concepto de 'creatividad' que tenían los románticos en el siglo XIX la siguiente idea:

Los poetas románticos del siglo XIX tenían una visión distinta de la creatividad, y argumentaban que esta proviene de las enfermedades mentales, las cuales disminuyen las restricciones que nos imponen la costumbre, las convenciones y el pensamiento racional, permitiendo al artista explorar fuerzas creadoras inconscientes. Hoy en día sabemos que la creatividad se origina en el cerebro y que tiene una base biológica [...]. Pero los románticos no se equivocaban del todo. Para la mayoría no es fácil invocar la capacidad creadora innata. Los científicos, aunque aún tengan que

destapar los mecanismos biológicos de la creatividad, han descubierto algunos de sus precursores, uno de los cuales parece estar despojándonos de inhibiciones, permitiendo que nuestra mente vague con más libertad y busque nuevas conexiones entre las ideas. Esa comunión con el inconsciente la comparten todas las personas creativas, pero llama más la atención cuando estas padecen trastornos mentales. (Kandel, 2019, pág. 153).

De lo anterior se puede inferir, que la creatividad tiene un origen propio del ser desde su naturaleza humana, lo cual indica que a las personas les es posible explorar hasta cierto punto y con cierta profundidad el trabajo creativo dentro de sus posibilidades, que no son las mismas para todas ellas. De igual modo, se puede afirmar que alguno de los mecanismos precursores naturales de la creatividad existentes, podría ser el responsable de esta 'liberación' de ideas en la mente, lo cual toma mayor interés cuando se trata de casos en los que se ven afectadas las habilidades mentales. A partir de esto se puede establecer una proximidad entre el quehacer artístico y el estado de la mente en dos momentos; en primera instancia, se debe recalcar que en ocasiones la inhibición del ejercicio creativo es generada por las condiciones del entorno que limitan su expresividad y restringen la libertad de la persona para manifestar sus emociones más profundas (Ediciones. 2019).

Y, en segunda instancia, como en el caso particular de esta obra, puede surgir la ruptura de estas inhibiciones creadas por factores externos a la persona o convenciones del entorno que, finalmente le llevan a encontrarse con nuevas percepciones sobre su propia condición emocional y respecto al lugar que ocupa en sus diferentes contextos. En este sentido y a manera de cierre sobre esta relación entre arte y psiquiatría se puede citar el siguiente artículo de la revista "Wim Lu" sobre el arte y la locura:

El arte y la locura fluyen en perfecta armonía con la persona, ser cambiante que al igual que lo que llaman locura, puede expresarse genial y psicopatológicamente. Robert Schumann y Edvard Munch son ejemplos de artistas reconocidos que conocieron, experimentaron y transmitieron el dolor que vivieron a través de su arte, y cuyas manifestaciones artísticas traspasaron su obra y se reflejaron en su forma de vida: (Varela & Villalobos, 2014, pág. 57).

Conforme a lo anterior, el arte se puede entender como una facultad expresiva que posee cada persona y, asimismo, el trastorno mental en muchos casos puede ser un 'dispositivo de liberación' para la exploración de nuevas ideas y recursos creativos en el ser. Es este sentido de 'libertad' el que le otorga significado a la práctica artística que involucra para este caso, un reconocimiento a la temática del trastorno de ansiedad desde un punto de vista personal y estético. Por esta razón, la temática del presente proceso de investigación creación se abordó desde mi experiencia particular,

otorgando prioridad a algunos de los síntomas que caracterizan el trastorno de ansiedad episódica, entre estos, las palpitaciones cardíacas, la respiración agitada y los pensamientos exhaustivos. Se abordaron aspectos abstractos y concretos para la construcción de tres torsos en papel maché y vidrio fragmentado, complementando esta composición con sonidos que acompañan la experiencia visual, evocando mediante este sistema los síntomas antes citados.

Se plantea, además, la percepción que tengo sobre mí por medio de un soporte tridimensional del cuerpo como elemento visible, el cual además cumple un doble propósito en este proyecto; en primer lugar, la obra me permitió un trabajo de introspección mediante el cual logro representar mi sentir durante un episodio de ansiedad y en segunda instancia se busca interpelar a los receptores de la obra, acercándoles a una reflexión visual y auditiva que genere una idea o concepto particular relativo a la condición del trastorno de ansiedad en las personas, partiendo de mi caso y el vínculo que sostiene con la obra presentada.

Concretamente, la obra se encarga de evidenciar un estado mental en crisis de ansiedad; las esculturas evocan fuertes emociones, cicatrices y rupturas que se acompañan de sonidos dramáticos, los cuales intensifican la experiencia de quien observa y escucha. Las piezas presentadas al público corresponden a una muestra artística autorreferencial generada a partir del presente proyecto de investigación en artes, pero, igualmente se pueden entender como el efecto de la ruptura temporal de las inhibiciones que menciona (Kandel, E. 2019). E. 2019) en mi propia experiencia.

Las categorías exploradas y desarrolladas acerca de 'lo bello' en el arte a lo largo de mi experiencia como artista en formación, han sido una constante; en mi ciclo de aprendizaje de la práctica artística primaba el homenaje a la estética de la belleza y lo sublime, negándome a plasmar la cara opuesta de las realidades idealizadas a las que hemos estado acostumbrados.

Es así, como resultado de un trastorno episódico y repentino de ansiedad, se cayeron los velos de una 'hermosa' pero, breve fantasía y se apagaron el color y el brillo de los reflejos de luz, para llenarse de oscuridad, silencio y agonía. La melodía dulce de una calma forzada se convirtió en un ruido incómodo. La ansiedad se apoderó de la mente y la mente perdió control sobre su cuerpo. Así se rompieron las emociones saturadas que brotaron rígidas y cortantes a través de los sentidos agotados por la extenuante búsqueda de 'perfección' y estabilidad que pretendía alcanzar. Por tanto, crear una obra de esculturas sonoras que lograra cruzar al extremo opuesto de lo sutil y lo comúnmente entendido como lo "bello" siendo este el arte que procura generar admiración y felicidad en el otro,

resultó un camino de libertad que me permitió aflorar las más frágiles y profundas emociones reservadas en la mente y el cuerpo, las cuales pedían con ímpetu salir hacía largo tiempo. Como se había mencionado, la razón por la cual los trastornos como la ansiedad consiguen evocar estas libertades en las personas, es porque nos permiten encontrar otras percepciones sobre las emociones propias y cómo son vistas por los demás en nuestro entorno, influyendo en la forma como estos asumen las difíciles vivencias ajenas y las experiencias perceptivas propias.

Esta 'liberación' en la obra presentada, apunta a la necesidad resuelta de exteriorizarse a sí mismo, compartiendo las sensaciones que componen al 'yo' en sus momentos de agonía emocional y física. La obra constituye una salida por el camino de lo estético, poético y simbólico hacia un encuentro con nuevas conexiones emotivas, ideas y perspectivas que se pueden encontrar en los diferentes ámbitos de nuestra vida.

[DES] MOTIVACIONES

El planteamiento acerca de los efectos de la ansiedad episódica como un trastorno que de manera específica he experimentado, es un recurso para ampliar el concepto de forma más clara y sensible ante la sociedad, ya que, dicho trastorno tiende a ser minimizado y subestimado con frecuencia; durante los últimos años y luego de una extenuante carrera de supervivencia emocional, he encontrado una respuesta acerca de los síntomas físicos que había presentado hacía un tiempo y que solo hasta hace poco pude reconocer; pero, esto no ocurrió sin antes recibir varios diagnósticos médicos convencionales que no contestaban concretamente la pregunta acerca de todas las luchas internas y externas que vivía en silencio.

Como mujer y como testigo de esta cultura tradicional indiferente ante los problemas de salud mental, solía aplazar la búsqueda de nuevas opiniones queriendo dejar de lado y tratando de esconder mi nerviosismo descontrolado, la inexplicable inseguridad y la tensión exagerada sobre lo que no había ocurrido y tal vez no ocurriría nunca, en medio del silencio y la oscuridad de mi mente turbada. A pesar de los esfuerzos por pensar positivo y tratar de recuperar el sueño perdido durante la noche, los efectos de una ansiedad de nivel patológico seguían en aumento.

Al final la respuesta médica encontrada sobre mis padecimientos, como resultado de un diagnóstico psiquiátrico acertado, dieron luz sobre lo que antes parecía una cadena de enfermedades del sistema circulatorio, respiratorio y nervioso directamente; dicho diagnóstico me permitió reconocer y entender el problema de ansiedad episódica como un producto de la contención prolongada de emociones que en determinado momento, surgen descontroladas desde dentro del ser, afectando así los sistemas del cuerpo. La ansiedad episódica como trastorno emocional es el elemento que impulsa este planteamiento, ya que después de esta experiencia de vida, no me es posible ver mi realidad de la manera como solía hacerlo.

Mediante la sensibilidad de la práctica artística se logra un acercamiento visual hacia esta condición con base en mi experiencia acerca de lo que considero constituye un estado de crisis y la forma en la que me veo cuando no puedo manejar mis reacciones, que son básicamente producto de este descontrol emocional, el cual a su vez me puede llevar directamente a una experiencia de “agonía” que se traduce en una suerte de “estallido” que atraviesa los sentidos.

Desde mi postura como artista, busco explorar las posibilidades del soporte escultórico para expresar una condición física que involucra síntomas evidentes, visibles en el cuerpo y otros que permanecían ocultos en la mente, junto con la imagen propia de un 'cuerpo en agonía' que he formado bajo el criterio de mi experiencia con el trastorno de ansiedad episódica, los cuales serán abordados a profundidad a lo largo del texto.

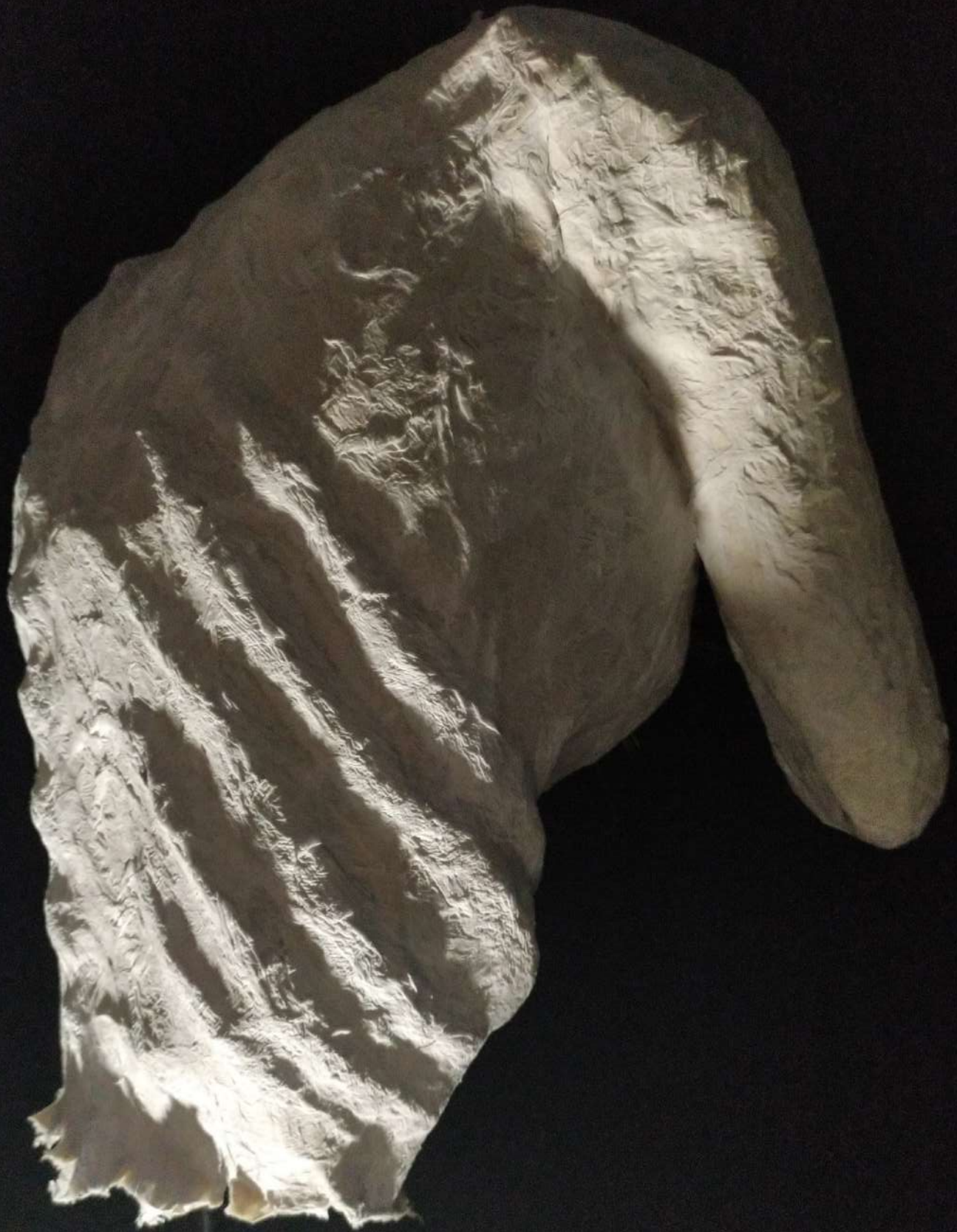
Sumado a esto, surge la inquietud de conocer con más detalle las cualidades de esta condición por la manera en que se puede afrontar desde el punto de vista social, médico y por supuesto artístico; de igual forma es importante inquirir sobre las manifestaciones del arte que pueden contribuir a que este proyecto se consolide y cree un acercamiento sensible entre la obra y el espectador aplicando técnicas de escultura y emplazamiento de las piezas artísticas.

De igual forma y de acuerdo con lo mencionado anteriormente, es necesario precisar en este punto la importancia del presente abordaje por sus implicaciones artísticas de investigación-creación para el desarrollo y ejecución de este proyecto, ya que, es a través de este medio que se puede adquirir una postura no solo estética, sino también, médica, analítica y reflexiva del trastorno de ansiedad partiendo de estudios académicos, científicos y factores del contexto social que nos compete; del mismo modo, es posible presentar una propuesta que vincula criterios formales de diferentes disciplinas y ramas del conocimiento a la vez que se logra expresar en forma material las impresiones que componen la estructura emocional del individuo, dando cuenta de la relevancia que tiene el soporte investigativo para la concreción del trabajo artístico, el cual constituye una base fundamental para la creación en el campo de las Artes Visuales.

Por todo lo anterior es importante que la obra genere una impresión reflexiva en el receptor y este finalmente, pueda observarla, escucharla y plantearse a sí mismo una idea, significado o concepto de dicha condición asumiendo una postura frente al trabajo escultórico y su intencionalidad mediante la presentación, además, cuál es su apreciación respecto a lo que implica este trastorno de manera particular y de igual modo, frente a las demás personas que pudieran estar padeciéndolo a su alrededor.

¿QUÉ QUIERO LOGRAR?

En general:

Generar una propuesta artística que aproxime al espectador al estado emocional vivido durante los episodios de crisis causados por el trastorno de ansiedad, por medio de esculturas sonoras.

Específicamente:

- Reconocer algunas emociones que giran en torno al trastorno de ansiedad y que son importantes para la elaboración de la obra.
- Crear una escultura sonora que evoque los síntomas y efectos del trastorno de ansiedad a partir de la experiencia misma de la artista.
- Acercar al espectador a una experiencia reflexiva visual y auditiva que le permita una reflexión sobre las emociones.

INDICIOS DE LO ESTÉTICO Y LO TÉCNICO

Para el desarrollo de esta obra conformada por tres esculturas sonoras es necesario retomar los vínculos del tema con los aspectos conceptuales y las resoluciones técnicas correspondientes a su elaboración, inicialmente destinadas para este proyecto de investigación-creación; la ansiedad como trastorno, evoca en el ser diferentes sensaciones y sintomatologías las cuales son exteriorizadas mediante reacciones descontroladas cuyo impulso se da a través del miedo y la angustia extrema, las cuales le impiden al sujeto pensar claramente y a ver la realidad con mesura, es decir, sin aumentar la magnitud de lo que ocurre en el momento o de lo que podrían ser los resultados de esta, lo cual termina causando una visión errada y dramática de los sucesos y alterando el flujo normal de los acontecimientos cotidianos; consecuente a esto, se limitan las posibilidades de la persona para actuar acorde a las circunstancias. La ansiedad como trastorno episódico en mi caso, ha evolucionado de ser un cúmulo de situaciones contenidas de manera silenciosa en la oscuridad de la mente hasta llegar a una ruptura emocional con repercusiones en el organismo; todo esto logra ser abordado a través de la investigación artística tomando una serie de síntomas del cuerpo provocados por el trastorno, para ser presentados mediante esculturas en este proyecto.

Los recursos que se han propuesto para la elaboración de las esculturas es el papel; las propiedades del este elemento de uso cotidiano se pueden comparar en muchas formas con la condición humana, ya que de estas similitudes se pueden obtener acercamientos importantes sobre la propuesta. La fragilidad del material en un estado común es contradictoria a la dureza y rigidez que toma cuando este ha sido procesado, moldeado y secado para evolucionar a un nuevo estado, el papel maché; esta última cualidad del papel, encaja perfectamente con mi carácter como persona, ya que, con el pasar de los años el cúmulo de situaciones y vivencias de tipo familiar, social, académico, laboral, entre otras, me han moldeado y formado capa por capa hasta lograr una cierta rigidez y resistencia, aun cuando en principio, solía ser como una delgada, fina y frágil hoja de papel.

Es entonces, cuando endurecido como una piedra y reforzado en muchas capas el papel maché evita romperse por completo ante los golpes y heridas, puede perder un poco su forma, pero no se desintegra fácilmente como sucede con una delicada hoja de papel común. No obstante, a pesar de esta nueva condición endurecida del material, en el aspecto humano las cargas de la cotidianidad, de lo no tan común, eventualidades que cambian la percepción acerca de la vida y sus desafíos, logran hacinarse de forma tal en el interior del ser, que terminan por emerger sin control como emociones fragmentadas; es así como al igual que el papel endurecido, puedo estar sometida a los 'quebres' o 'rupturas' que surgen como episodios de ansiedad repentina y descontrolada, los cuales provocan que sucedan no solo variaciones en mi carácter, sino, que además dan origen a síntomas de agotadoras crisis en mi cuerpo.

Los vidrios por su parte conforman también esta escultura, surgen desde el interior atravesando el cuerpo cuando ocurren las crisis; la simbología otorgada al vidrio en este trabajo hace alusión al contenido emocional que se almacena en el cuerpo, pero que, al momento de tales crisis de ansiedad, se fragmentan y buscan una salida rápida que atraviesa y lastima al ser. Estas emociones están guardadas por años en la mente, retenidas, reprimidas y minimizadas; encuentran la salida cuando el cuerpo ya no resiste la influencia de las situaciones externas y sucumbe ante la necesidad, o mejor, ante la imposibilidad de guardarse más ocasionando hondas heridas que dejan sensibles marcas en él. El vidrio representa, además, belleza, transparencia y fragilidad, y así mismo, miedo, angustia, dolor, impotencia, inseguridad y otras muchas emociones que se mantuvieron ocultas.

En síntesis, para todo lo anterior se crean 'tres momentos', tres estructuras de tipo escultórico con la forma de torsos humanos 'en ruina', con aspecto devastado, delgados en extremo a causa de sus profundos padecimientos, elaborados en papel maché rasgado y pegado capa sobre capa, modelado en forma de masilla y luego texturizado en la superficie con papel más delgado para producir el efecto de piel "arruinada" y finalmente completado con delgadas piezas alargadas de vidrio cortado que atraviesan los cuerpos. Los torsos tienen un tamaño aproximado de 60cm y 1,5 m de altura sobre pedestales de madera. Estas se ubican sobre tres estructuras metálicas en forma de 'esqueleto' en los cuales se moldean los torsos de las tres piezas de escultura. El sonido integrado se ubica en el interior de cada escultura y se activan los sonidos del corazón, respiración y voces de múltiples pensamientos tal como los percibo y experimento en el momento de crisis; el sistema de conexión respecto al sonido es por medio de bluetooth y cableado al piso. Las esculturas están fijadas a un pedestal mediante un tubo base y colocadas en hilera en el emplazamiento correspondiente; se ampliará la descripción más adelante en este mismo documento.

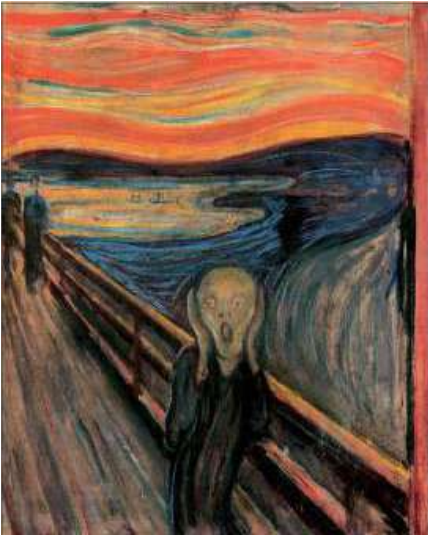
ARTISTAS INSPIRADORES

A partir de la investigación previa se tomarán los conceptos abordados respecto al trastorno de ansiedad y a mi condición frente al mismo para crear las piezas escultóricas. Las manifestaciones físicas de esta condición se representan y se asocian con las propuestas de algunos artistas que han abordado la temática en anteriores oportunidades. Edvard Munch es uno de los casos más conocidos respecto a la temática de ansiedad, ya que en sus obras manifestó al menos una de las alucinaciones que le producía este estado de crisis ansiolítica y le llevaba a encontrar nuevas razones para crear y plasmar a detalle en sus pinturas (Arts & Culture, G. 2021).

Javier Marín, presenta en sus esculturas un referente de lo 'imperfecto' a la vez, que usa las manos para esculpir y dejar sus huellas como parte de su propia identidad sobre la obra. (Musei civici Locarno, 2016). Aaron Tilley es un artista que apela a la fotografía para producir imágenes que presentan situaciones de extrema ansiedad; algunas de ellas son simples escenas que en nada podrían alterar el estado emocional de muchas personas, sin embargo, para él coinciden a la perfección con su propio estado mental (Tilley, 2021).

Más allá de tomar una emoción o una condición y dirigirla en forma de arte hacia el público con el propósito de crear un sentir específico en todos ellos, estos artistas han concentrado su planteamiento en un criterio y forma personal de apreciar y encontrarse con el mundo, mostrando así una realidad única, que no pretende contagiar del mismo sentido a quienes observan sus creaciones, sino, a que cada individuo plantee su propia versión de ella.

Simon Berger es otro artista que trabaja el vidrio de una forma particular, pues, mediante pequeños golpes sobre la lámina de seguridad con un martillo, recrea figuras de rostros reales con una precisión admirable. (Videlo, 2020). Este viene a ser otro ejemplo, junto con la obra de Daniel Arsham, quien utiliza el vidrio molido para crear esculturas de personas en un estado de soledad y aislamiento, de la experimentación con vidrio, un material muy versátil que representa la creación por medio de la fragmentación. (Hisbalit, 2017). Por su parte, Tony Oursler levanta paneles sobre los que proyecta en tres dimensiones imágenes en movimiento, creando la ilusión de que todas las esculturas están vivas; estos constituyen algunos referentes artísticos que con su discurso conceptual y su aplicación técnica orientan al planteamiento de la obra creada en este proyecto. (Oursler, 2021).

"El Grito"(1893) E. Munch /Fuente:
Revista Scielo

ANSIEDAD EN EL ARTE

La ansiedad es un estado físico que experimenta el ser humano a partir de diversos factores que se manifiestan en calidad de emociones y reacciones derivadas del encuentro con situaciones cotidianas que generalmente se atribuyen a una eventualidad futura y, por ende, causa en el individuo una cierta inseguridad, angustia e inquietud. Esta condición suele presentarse de manera normal entre las personas en cualquier momento de la vida sin traer complicaciones mayores sobre el cuerpo y la mente; sin embargo, existen algunas circunstancias en las que puede convertirse en una enfermedad que afecta no solo las emociones y las ideas del ser, sino también, puede llegar a influir en su estado corporal de manera tan perceptible que el sujeto alcanza a sentir afecciones repentinas, llevándolo a experimentar un nivel aún más alto de angustia y temor incluso hasta considerar la posibilidad de morir.

A raíz de esta situación el comportamiento y rendimiento mental y físico del individuo puede llegar a desmejorar hasta el punto de requerir atención médica porque, como en muchos otros casos en los que se presentan estas afecciones no se logra determinar la causa y la verdadera raíz del problema, sino, hasta realizar un examen médico que descarte una afección concreta; muchos seres humanos hemos atravesado por este tipo de situaciones de honda sensibilidad acerca de un acontecimiento particular en el que se hacen manifiestas emociones fuertes como respuesta ante un evento de riesgo inminente, sin embargo es preciso afirmar hasta este punto que la ansiedad extrema impide el normal proceso de regulación del pensamiento previendo sobre lo inexistente y derivando en una serie de padecimientos respecto a aquello de lo que aún no se tiene certeza o simplemente no representa un peligro inminente o un problema realmente significativo. Esto ocurre con frecuencia debido a la imposibilidad de dominar las respuestas emotivas y desencadenando la secuencia de síntomas que más adelante conoceremos de manera más detallada.

Desde el punto de vista artístico se han dado a conocer diferentes concepciones acerca de lo que representa la ansiedad como trastorno latente entre los individuos o como una respuesta anormal ante alguna situación y la manera en que estas personas desde su condición han percibido la realidad en la que vivieron, esto en algunos casos de la mano de otras afecciones más complejas como las del artista Edvard Munch ya mencionado, el cual vivió más allá de sus alucinaciones que le causaban profunda ansiedad, quien además, pudo experimentar una oleada de malestares mentales y físicos que le llevaron a internarse en un hospital psiquiátrico y a protagonizar varios sucesos violentos en contra de otras personas. Miranda et al. (2013); por lo demás, históricamente, el mundo ha sido testigo de la calidad y particularidad del pensamiento de los artistas; la interpretación del contexto y la realidad están profundamente ligados con la experiencia del ser y sus padecimientos internos casi siempre por encima de su condición externa, es por esto que mediante esta investigación busco crear un planteamiento puntual desde mi experiencia acerca de las manifestaciones abstractas y concretas de la ansiedad en el cuerpo como un

trastorno emocional real el cual también ha ganado un significativo aumento en la sociedad actual a raíz de múltiples problemáticas.

Partiendo de un reconocimiento general en relación con los precedentes artísticos que han abordado la temática de la ansiedad de forma directa en sus obras o que de algún modo manifestaron esta condición en su vida artística con un cierto grado de influencia sobre su ejercicio artístico, es posible traer a mención al artista Edvard Munch. Este reconocido pintor fue el responsable de la ejecución de las obras “El Grito” de 1890 y “Ansiedad” de 1894; la primera de estas obras ilustra la imagen abstraída del pensamiento del pintor a través de una experiencia alucinante que se puede leer en el siguiente fragmento:

Estaba caminando con dos amigos - el sol se estaba poniendo - de repente el cielo se puso rojo sangre - me detuve, sintiéndome exhausto, y me apoyé en la cerca había sangre y lenguas de fuego sobre el fiordo azul-negro y la ciudad; mis amigos siguieron caminando y yo me quedé allí temblando de angustia [...]. (Arts & Culture, G. 2021).

Esta ‘visión apocalíptica’ se desencadena en medio de una tranquila caminata por el fiordo de Oslo, por donde se dirigía el pintor acompañado por dos amigos; nadie más pudo ver aquella escena con el terror que sintió Edvard Munch, al punto de detenerse buscando sobreponer su cuerpo frente a lo que parecía una infernal aparición carente de sentido alguno. El texto con algunos tintes de poética no hace más que revelar el sentimiento de impotencia del hombre ante la imagen que súbitamente aparecía en su cabeza; ante esta situación se puede comprender la fragilidad de su estado mental y cuánto esto pudo afectar lo que fue percibido por sus sentidos.

De esta ocasión surge lo que entonces conoció el mundo, más bien dicho por sus palabras en la frase que concluye esta experiencia: “y sentí un grito interminable atravesando la naturaleza.” Arts & Culture, G. (2021). De esta alucinación entonces resulta el nombre de la famosa pintura “El Grito”, aquella que expone un extremo caos en el cielo y sobre el agua, el cual lleva a la desesperación del hombre que presencia solitario en sí mismo la terrible escena, la misma que ha sido reproducida y copiada tantas veces y en tantos formatos, incluso, desconociendo la historia que le dio su origen. Las experiencias de ansiedad extrema de Munch, como resultado de otros problemas de carácter psicológico tienen claros antecedentes respecto a su vida como se afirma en el texto del artículo especial, “Edvard Munch: enfermedad y genialidad en el gran artista noruego” indicando lo siguiente:

Las tempranas pérdidas de su madre y su hermana Sophie debido a una tuberculosis, marcaron su infancia y adolescencia e influyeron para siempre su vida y su expresión artística en la que se describe la experiencia, el dolor, la muerte, la soledad, la angustia y la inevitable vejez. (Miranda et al. 2013).

Esto indica que a raíz de sus padecimientos tempranos se pudieron desencadenar estos efectos psicológicos a la vez manifestados en su pintura, pero más que un obstáculo para Munch era el impulso creador que requería para el desarrollo de sus más reco-

nocidas piezas de arte alrededor del mundo, tal como lo expresa a través del mismo artículo: “Son las propias notas de Munch las que nos muestran el significado de su arte. En una edad avanzada decía: “sin temor ni enfermedad, mi vida habría sido como un barco sin timón” Miranda et al. (2013). Claramente se establece un vínculo emocional entre la práctica artística y estado de la mente debilitada por una posible bipolaridad que le causaba estados profundos de ansiedad la cual decía, era el “timón” de su existencia y seguramente de su trabajo.

A las circunstancias de este personaje se pueden equiparar a las afecciones mentales de van Gogh. Un ejemplo de lo que resultó la obra de este artista respecto a su estado emocional es lo que relata Marcos Roda, artista, fotógrafo, pintor y profesor de la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB) en su artículo denominado “Ansiedad y creación” para la Revista Colombiana de Psiquiatría volumen 33 número 3, diciendo lo siguiente:

Al pobre Van Gogh le pasó lo contrario, no vendió casi nada a lo largo de su vida, pero no se puede negar el goce, además de la angustia que emanan sus pinturas, un goce y una angustia que hoy valen millones, como si esa espectacular exacerbación de los contrarios cotizara más en el mercado. (Roda, Marcos. 2004).

Lo anterior haciendo alusión a la idea de que muchos artistas dedicaron su vida a crear por el goce y disfrute de su trabajo aún sin reconocimiento, y a la vida y obra del pintor distinguiendo de la de Rubens por su prosperidad, mientras que van Gogh no alcanzó un nivel de popularidad semejante lo cual, no limitó sus deseos de seguir trabajando en la pintura a partir de sus propias condiciones mentales. Este goce del que se habla, era del mismo que suscitaba a Edvard Munch a crear sus obras en función de su estado anímico y emocional, llevándole a materializar en el soporte sus pensamientos y sentimientos más profundos hasta lo que entonces se dio a conocer como expresionismo. Del artículo también se puede rescatar la siguiente afirmación:

Creo que, si un artista no goza, no se eleva al crear, no tiene nada que transmitir. Parte de esa elevación, de ese trance, de ese goce, está en el desvanecimiento momentáneo de la ansiedad, que se logra luego de trabajar mucho en una obra. Pero, además de esa ansiedad, propia de la duda y la inseguridad, está la angustia existencial, que de cierta manera es el motor de la creatividad. (Roda, Marcos. 2004).

Aquí nuevamente se presenta al artista frente a su obra como un contenedor de emociones necesarias las cuales afloran desde su ser para ser transportadas hasta la obra, y la ansiedad acompañada de la angustia entre otras manifestaciones derivadas resulta ser un canal de comunicaciones entre la fantasía y la realidad como elementos esenciales para construir una obra significativa; todo esto representa el ciclo de la creación artística vista desde la perspectiva de un artista que se involucra efusivamente y por completo con el proyecto creativo, tal como lo hace Aaron Tilley a través de su obra fotográfica contemporánea centrada en “el miedo a lo que está a punto de pasar” (AAL, 2017), como se afirma en el artículo anterior, este enfoca su trastorno médico

de ansiedad hacia sus obras de bodegón tomando objetos cotidianos y creando escenas que dan la impresión de estar en la frontera con el caos y, por consiguiente, provoca este sentimiento de ansiedad en el observador, tal como lo percibe el artista; en el mismo sentido, la obra resultante del proyecto artístico autorreferencial que aquí se propone, pretende evocar las sensaciones de crisis ansiosas y acercar al público a dichas emociones mediante esculturas sonoras.

Conforme a lo anterior, desde la experiencia personal es posible abordar la temática de las emociones enfocadas puntualmente a la ansiedad extrema y episódica en su relación con el trabajo artístico en la medida que estas llegan a un punto de intersección en el que los límites de la realidad son traspasados por la percepción del individuo, ya que, hasta este punto de 'fragmentación' emotiva y psicológica es difícil reconocer qué sensaciones son reales y cuales no lo son; sencillamente, este muro de contención emotiva se derrumba en el interior y emergen hacia el exterior los miedos y los temores irracionales, inundando el cuerpo y el organismo casi por completo, tal como sucedería con un objeto frágil que se quiebra y derrama todo su contenido sobre sí mismo. Muchas veces este nivel de rompimiento no se da en el individuo, ya que a pesar de sus fisuras internas está enseñado a retener el contenido de emociones tales como: angustia extrema, miedo irracional, inseguridad, dolor, nerviosismo entre otras, no obstante, poco a poco el contenido dreña de forma ineludible hacia la parte externa. Una idea sobre el resultado del planteamiento que corresponde a esta propuesta desde el marco artístico y técnico es una presentación de tipo escultórica; mediante esta obra se pueden figurar tres de los síntomas más comunes durante una crisis ansiosa, los cuales involucran de manera abstracta y simbólica una serie de factores constitutivos del trastorno de ansiedad desde la experiencia del individuo-paciente.

A través de esta obra los receptores pueden conocer cómo percibo el trastorno de ansiedad y simultáneamente, acercarlos al fenómeno ansioso que simboliza cada escultura; se toma en cuenta además para esta propuesta artística la manifestación del sonido como un efecto derivado de los episodios de ansiedad los cuales corresponden específicamente a: los pensamientos (voces entrecruzadas constantes y repetitivas emitidas desde el cerebro) casi imposibles de mitigar durante una crisis, los cuales se hacen más notables e intensos durante la noche por causa del insomnio y viceversa; los latidos acelerados del corazón (palpitaciones e incluso taquicardias) como resultado de una respuesta exagerada ante una situación que no lo amerita, ocasionan el empeoramiento de la percepción de dolor torácico característico de esta condición; la respiración agitada (suspiros profundos y exhalaciones fuertes) semejante a un estado de hiperventilación que genera un impulso incontrolable de encontrar aliento para el cuerpo, provoca la sensación de asfixia.

Esto se logra a partir de la construcción de tres esculturas sonoras de tamaño aproximado a un torso real, con apariencia maltratada o arruinada que imita la textura del papel rasgado y arrugado; se elabora con la superposición de muchas capas de este mismo material; para esto se emplea una base maleable de fabricación ar-

"Turbulencia" Aarón Tilley / Fuente:A. Tilley

Javier Marín / Fuente: YouTube

D. Arsham / Fuente: Modeh

S. Berger / Fuente: YouTube

tesanal (papel maché) la cual conforma la estructura externa principal de las esculturas con la forma y posición del cuerpo de una persona semi encorvada que experimenta una reacción particular en medio de las crisis. Se crea en la superficie de cada torso una textura semejante a cicatrices que dejan ver una doble piel, aquella que aflora cuando la capa superior se desgarrar. En este sentido, se puede mencionar la obra del artista Javier Marín, quien presenta en sus esculturas un referente de lo 'imperfecto', la estética de la belleza por medio del detalle impreciso, aquello que se convierte en admirable puede partir de la 'descomposición' misma del cuerpo, reforzado y desgastado al mismo tiempo, mientras que se hace evidente la devastación en sus facciones y contrastan con la sensibilidad y atractivo que transmiten sus gestos y del mismo modo, el sentido de identidad que aporta a sus esculturas al ser modeladas con sus manos dejando sus huellas como una marca perenne de sí mismo en la obra. (Musei civici Locarno, 2016).

De otro lado, las esculturas tienen un sistema de sonido integrado, que evoca algunos síntomas sonoros: en una de las esculturas se adapta a la altura del pecho de esta el sonido de las palpitations del corazón a ritmo acelerado, más específicamente señalando una taquicardia sinusal producto de la ansiedad descontrolada, a su vez se aplica este mismo sistema de sonido para otra de las esculturas en la parte de la espalda donde se podrá escuchar la respiración irregular y agitada de un cuerpo hiperventilado a razón de un episodio crítico; en la última de estas se adapta el audio a la altura del cuello, el cual alude a una cabeza inexistente que presenta una cierta cantidad de palabras, frases y oraciones largas grabadas con mi voz, simulando el cúmulo de pensamientos interminables que se manifiestan durante los momentos de insomnio, tensión o falta de concentración.

El sistema de audio está integrado de dos formas: mediante bluetooth conectado a dispositivos móviles y/o computadoras desde donde se reproduce el sonido y por cableado, el cual se conecta a la corriente eléctrica para mantener cargados los parlantes de las piezas antes descritos sin que estos se apaguen por descarga de batería, los sonidos son constantes y repetitivos. Se adaptan luces blancas en el piso y luces más opacas en la parte superior de las esculturas para crear efectos de iluminación y sombra en las piezas, generando un efecto dramático con luz dura y tenue sobre los torsos en medio de un entorno de poca luz u oscuridad y relativo silencio. Para la realización de estas esculturas se ha llevado a cabo un ejercicio de reflexión sobre algunas obras referenciales en las que se han empleado recursos que facilitan la generación de imagen y sonidos sobre soportes variados, los cuales cumplen con algunas de las cualidades requeridas para la construcción de una obra escultórica que transmita sensaciones relacionadas con el trastorno de ansiedad.

En el primer ejemplo se puede mencionar la obra de Daniel Arsham, quien se dedica a crear esculturas en vidrio molido de personas y objetos; con las primeras, busca plantear la idea de aislamiento, soledad y vulnerabilidad ya que, debido a la composición de los miles de fragmentos de vidrio es poco probable que las esculturas sean palpadas, pero contraria a esta idea de fragmentación,

en la postura y el gesto corporal de cada una de ellas se puede ver la resistencia que opone a derrumbarse a través de su cuerpo. (Hisbalit, 2017). Otra de las obras que propone un acercamiento al arte en vidrio fragmentado es la del artista Simon Berger, quien realiza retratos a partir del quiebre cuidadoso de láminas de vidrio de seguridad con un pequeño martillo; esta obra podría aproximarse a la idea de las emociones retenidas en el ser, las cuales se mantienen unidas por fuerzas externas pero que en el interior están completamente desprendidas y quebradas. (Videlo, 2020).

De otro lado, Dustin Yellin artista contemporáneo interviene láminas de vidrio capa sobre capa 'rellenando' entre cada una con recortes a manera de collages y aplicando pintura para construir toda clase de figuras humanas y entornos multigráficos. Su trabajo se acerca al concepto de deconstrucción emocional y artística donde el individuo se descompone para formar una nueva esencia, se evidencia una 'crisis' en medio de sus obras; un 'caos' atractivo gracias a los muchos elementos compositivos ubicados parte por parte hasta formar la estructura. (Yellin, D. 2021).

Este podría considerarse de lejos como un símbolo de lo que genera la ansiedad en el ser; por su parte la técnica del vidrio fragmentado alude también en cierta forma a la condición del trastorno de ansiedad respecto a la fragilidad de este elemento, el cual es similar al estado emocional del ser humano que la padece, ya que generalmente el sujeto lucha por sostenerse, mantenerse lúcido y calmado e incluso evitar el colapso; no obstante, cuando ha colapsado, entonces la lucha se trata de mantenerse vivo, consciente de su realidad y en espera de una mejoría haciendo un esfuerzo por mantener unido cada pedazo de sí.

Otro ejemplo de esculturas contemporáneas son aquellas levantadas en superficies planas e intervenidas con proyecciones de vídeo, tal como las que realiza el artista Tony Oursler; en este trabajo se puede evidenciar un espectáculo de esculturas 'vivientes' a modo de instalación donde cada una de ellas están en constante movimiento a raíz de la proyección de vídeo de cámara oculta, una obra que atrapa al espectador por medio de los gestos de cada rostro y partes de este, objetos 3D cambiantes y sonidos recurrentes que acompañan esta videoinstalación. (Oursler, T. 2021). Una forma muy efectiva para transmitir sensaciones y emociones al público.

Como se ha mencionado ya, los sonidos que emergen de las crisis de ansiedad se relacionan con los tres síntomas mencionados anteriormente, los cuales corresponden a: pensamientos, palpitaciones y respiración. Cada uno toma una parte estratégica del cuerpo humano: el cuello (cabeza inexistente), el centro del pecho y la espalda. Para esta idea se plantea la instalación de efectos sonoros a manera de múltiples frases simultáneas, latidos del corazón durante una taquicardia e inhalaciones y exhalaciones profundas tomando como referente la obra del artista Raúl Martínez Espinosa, dentro de la cual aplica el efecto sonoro en varios artículos artesanales en forma de tubos ovalados de fibras naturales que representan los nidos de pájaros y el corazón. (Martínez, R. s.f). Partiendo de este modelo es posible crear un entorno sonoro para las esculturas añadiendo a cada una de ellas el sonido correspondiente al efecto resultante de la crisis de ansiedad.

Dustyn Yellin – Psicogeografías
Fuente: Sitio Web D.Y.

Tony Oursler / Obtenido de: Tony Oursler

Los efectos sonoros de las esculturas permiten la creación de “nuevas relaciones” con los espectadores, en razón de la experiencia cercana que implica escuchar a la obra, para este caso puntual se toma en cuenta también que los elementos de espacio y tiempo conjugan un entorno plurisensorial para el receptor (Gómez, J. 2020); el sonido se convierte en un elemento atrayente de la pieza, cada experiencia con el sonido al igual que con la imagen es particular en cada persona (Ruiz, M. 2020). De la misma forma, el ruido es una parte del silencio, pues en medio de ese silencio absoluto se llega a advertir un sinnúmero de murmullos en el espacio que rodean los sentidos y se quedan en la mente, haciendo que el individuo se incluya como parte del entorno (Yáñez, G. 2019). Así, frente a las esculturas sonoras se puede percibir el sonido de las ideas recurrentes, latidos incesantes y suspiros agobiantes del ser, los cuales han aflorado desde lo más íntimo del cuerpo; el aire que circula alrededor casi imperceptible en el ‘vacío’ y el estallido profundo de las emociones conforman una melodía susurrante que se puede sentir mientras se está en el encuentro con la obra y de las cuales se puede apropiarse el espectador, de allí la importancia del sonido en las esculturas.

Rituales para un Nido /Fuente: MUNAD

ANSIEDAD EN LA TEORÍA

La propuesta para el proyecto implica además un estudio consciente sobre el trastorno de ansiedad en los individuos. Esta se apoya en principios científicos que buscan esclarecer las condiciones de este padecimiento común en la sociedad, pero que en muchas ocasiones no es tratado adecuadamente y tiende a desconocerse entre los mismos sujetos que lo padecen. Los síntomas de la ansiedad pueden llegar a confundirse con enfermedades como las cardíacas y respiratorias e inclusive, con insuficiencias sistemáticas crónicas. Según la organización de salud clínica Mayo la ansiedad puede tener raíces, pero no muy claras:

No está del todo claro cuáles son las causas de los trastornos de ansiedad. Ciertas experiencias de vida, como acontecimientos traumáticos, parecen provocar los trastornos de ansiedad en personas que ya son propensas a la ansiedad. Los rasgos heredados también pueden ser un factor. (Mayo, C. 2021).

Esto indica claramente que, aunque no es posible determinar con precisión un origen puntual de la ansiedad en el ser humano, es posible reconocer qué individuos ya la padecen en cierta medida y que, los eventos de gran impacto emocional logran ahondar en el problema, que incluso puede estar vinculado con una sucesión directa (hereditaria). Partiendo de lo anterior, se debe reafirmar el sentido de la propuesta frente a esta condición respecto a sus orígenes, ya que no es posible ni relevante para esta investigación recabar información sobre el origen exacto del trastorno de ansiedad en cada persona que lo padece, pero sí es factible desarrollar una obra que permite mostrar los efectos de esta condición en una persona que ya convive con ella, como es mi caso particular.

Por otra parte, investigaciones de la Universidad San Buenaventura de Medellín acerca de las "Características de ansiedad y depresión en estudiantes universitarios" en su artículo con el mismo nombre indica: "Al identificar los datos epidemiológicos el Ministerio de Protección Social (2003), señala que la ansiedad y la depresión constituyen en Colombia un importante problema de salud, ocupando los primeros renglones en cuanto a los motivos de consulta psicológica y psiquiátrica." (Agudelo et al. 2008). Este estudio aporta una base importante para abordar la ansiedad como un padecimiento recurrente en el país declarando en el texto anterior que inclusive se puede considerar como una problemática de salud en los jóvenes, de igual forma queda claro que estas dificultades no solo consisten en caídas emocionales, sino que derivan en afecciones más severas las cuales deben ser asistidas con medicación.

La obra se relaciona directamente con este aspecto, ya que uno de los contextos en los que se generó este trastorno corresponde al entorno académico; la búsqueda constante de la superación personal, la competitividad y la carga emocional que surge de las experiencias vividas en el plano de la educación cobran gran valor conceptual para el ejercicio artístico en cuestión, pues, como estudiante universitaria y como maestra he conocido de primera mano el límite de las emociones a causa de la dificultad que ocasiona

la ansiedad para manejar las situaciones difíciles, las cuales se manifiestan de forma natural por los compromisos que voluntariamente he aceptado. De esta manera y en armonía con lo dicho anteriormente, el estudio indica que muchos universitarios en Colombia padecen de ansiedad en diferentes niveles, siendo esta una de las bases sobre las que ha sido concebido este proyecto de investigación-creación, para materializar un significado de los efectos de la ansiedad episódica desde mi perspectiva. Es importante mencionar las formas en que se puede presentar la ansiedad en las personas de acuerdo con algunas características específicas que no deben ser confundidas con las de otra afección diagnóstica ya que para cada caso se debe procurar un proceso diferente y no todos los individuos experimentan los mismos tipos de ansiedad, esto partiendo del siguiente artículo para la revista *Pediatría de Atención Primaria*, el cual dice lo siguiente:

La ansiedad fisiológica se pone en marcha ante un peligro inmediato y tiene un carácter adaptativo; su finalidad última es salvaguardar la integridad del individuo. La ansiedad patológica por el contrario se desencadena sin que exista una circunstancia ambiental que la justifique, o existiendo esta circunstancia, su intensidad y frecuencia son desproporcionadas. Muchas veces se trata de una intensa sensación de temor y aprensión respecto a acontecimientos desgraciados que pudieran suceder. (MJ. Sanz, M. 2001).

De acuerdo con lo anterior, las principales diferencias entre una situación y otra es el grado de respuesta que se da ante el suceso inminente o no, queriendo decir que este puede ser controlado de acuerdo a la capacidad del individuo para regular sus emociones y sus impulsos o por el contrario, una respuesta exagerada sobre algún evento inminente e incluso distante es signo de la falta de control sobre sus reacciones, generando así un estímulo superior en el sujeto que lo llevará a sentirse en peligro sin razón aparente.

Otros estudios en el exterior del país se han dedicado a permear por los efectos de la ansiedad generalizada en la población respecto al sueño; esto en concordancia con lo ya mencionado acerca del insomnio como residuo de un trastorno latente o activo.

En el artículo para la revista de Neuro-Psiquiatría de parte de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia se lee lo siguiente: "La asociación entre problemas de sueño y TAG está demostrada, siendo las características del sueño en estos pacientes un factor importante en el diagnóstico y manejo posterior". (Vizcarra et al. 2013). En este punto se establece una conexión entre los problemas de sueño y el trastorno de ansiedad generalizado, esto indica que es posible que dichos trastornos ocurran a raíz de la mala calidad del sueño, de igual manera, como se ha dicho anteriormente a lo largo del texto, el insomnio suele ser un síntoma recurrente de ansiedad.

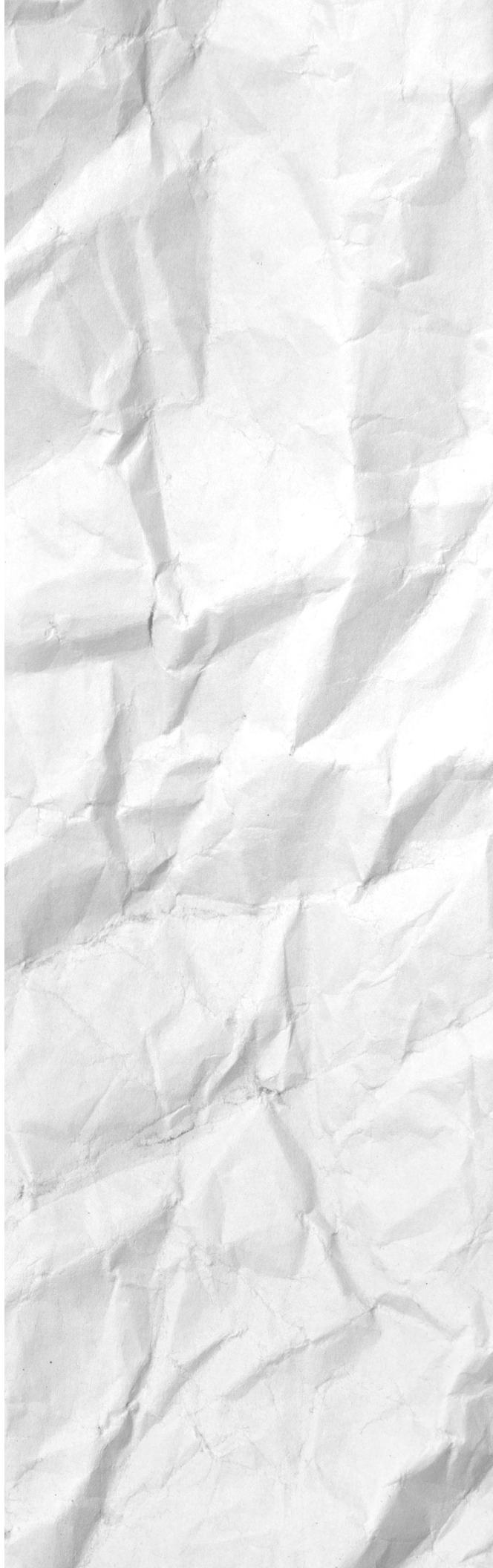
Rubén Casado y Cristina Luna hablan acerca de la taquicardia por trastorno y describen detalladamente en su programa Online los efectos de estos latidos acelerados producto de un episodio de ansiedad. Declaran por este medio que no existe una gran posibilidad de que a raíz de una crisis de este tipo la persona muera, sin embargo, es natural pensar que esto podría suceder en cualquier momento producto del esfuerzo que hace el corazón para propor-

cionar sangre y oxígeno al cuerpo. (Casado & Luna. 2019). Es fundamental resaltar este punto, ya que una de las intervenciones que se pretenden realizar a la obra es simular la sensación de palpitaciones en el individuo y que estas puedan ser escuchadas por los espectadores de cerca. Con todo esto es posible determinar la existencia de un problema social que sigue creciendo de manera silenciosa, que posiblemente no ha sido visibilizado de la forma adecuada en nuestro entorno común.

Desde el campo artístico se quiere plasmar la realidad de esta condición, permitiendo abrir espacio al descubrimiento de nuevas formas para afrontar la enfermedad sin prejuicios y en libertad de expresar el sentir de quien lo padece, tal como lo hace el artista Aaron Tilley y se evidencia en el texto de la revista *Arte Al Límite*: “Desde su propia experiencia, sensaciones como la inquietud, el miedo, las ganas de detener el tiempo o también de gritar y golpear a alguien, Aaron, logra que cualquiera pueda entender el fenómeno que éstos desencadenan: la ansiedad.” AAL. (2017). Claramente lo anterior indica que el objetivo del artista es desnudar la esencia de su sentir y transmitirla mediante su obra a cualquier persona que desee experimentar la misma emoción del miedo irracional, la angustia exagerada y la agonía de lo que está a punto de suceder.

En el mismo sentido busco encaminar este proyecto artístico como trabajo escultórico sonoro, mediante el cual los observadores puedan ser parte de las sensaciones visuales y sonoras descritas dentro de la condición del trastorno de ansiedad a lo largo de este documento. Asimismo, la relevancia de esta obra para el contexto académico, social y cultural de mi región y del país en general, se apoya en una premisa general sobre el comportamiento y la percepción que se tiene sobre los trastornos emocionales entre la población colombiana; esta idea refleja una cierta indiferencia e incluso, un desconocimiento al respecto de los temas sensibles del comportamiento humano y la particular manera en que algunos asumimos nuestra realidad.

Muchos tipos de ansiedad, y de manera puntual la que he experimentado en una parte de mi vida, son ignorados e incomprensidos tanto por el paciente como por su núcleo más cercano, la mayoría de las veces por falta de señales físicas evidentes en el organismo, porque al “ansioso” no se le reconoce su incapacidad de control emocional y sus dificultades para asumir los altibajos del día a día, hasta que es conmovido por las crisis propias del trastorno y termina debilitado físicamente casi por completo, dando a su vez una prueba visible y comprobable de su problema; es entonces cuando se llega a reconocer el trastorno emocional propiamente. Por esta razón, se ha propuesto esta obra como recurso para impactar las emociones de los receptores y desde este ángulo dar lugar a diferentes reflexiones sobre la ansiedad en nuestro propio contexto desde una mirada estética. Se plantea además para la concreción de esta obra, un trabajo de investigación-creación en artes que sustenta este ejercicio tomando como referencia los factores de producción artística relacionados con el tema y los pronunciamientos científicos que avalan los criterios antes expuestos, haciendo énfasis en la importancia del reconocimiento de los factores emocionales del trastorno presentados a través de la obra.

VIVIENDO LA OBRA

El desarrollo de la obra se da a partir de una concepción y experiencia personal relacionada con el trastorno de ansiedad, el cual se presenta a manera de episodios inesperados en el transcurso de los últimos años de mi vida, generando una serie de síntomas relevantes para la exploración estética de la memoria que se entiende como el proceso de reconocimiento y acercamiento a los efectos del trastorno a través de la creación artística que involucra además, un retorno en el tiempo, un recorrido por los recuerdos y una aproximación casi experimental hacia los momentos críticos de la ansiedad, de igual modo, se sostiene en los sucesos cotidianos en calidad de actores para lo que hoy respecta a la creación de la obra.

El origen de la obra se da con la búsqueda de un concepto estético y emotivo del trastorno de ansiedad que se acerque a la forma en que se manifiestan las crisis tanto mentales como físicas en el ser. Como se ha mencionado, es indispensable apelar al recurso de la memoria para encontrar símbolos que pudieran acercarse a una imagen del ser ansioso y su más cercana relación con mi propia percepción. El ejercicio constaba de acudir en retrospectiva a los acontecimientos que significaron el dolor y la angustia que produce el estado ansioso, mientras creaba imágenes mentales de cómo sería su apariencia física en una obra artística.

De esta manera me aproximé a la idea de desarrollar la forma de un cuerpo; este cuerpo fue visualizado presentando los gestos de un individuo que sufre contorsionándose en medio de una profunda oscuridad y desesperación. Inicialmente, se tuvieron en cuenta algunas técnicas artísticas, pero sin determinar aún qué tipo de obra sería o qué recursos técnicos se emplearían. Luego de un proceso de introspección consciente acerca de la importancia de las vivencias del trastorno de ansiedad en el proceso creativo, logré plantear una propuesta de tipo escultórico, habiendo considerado otras formas de resolución artística como la pintura, la ilustración, el dibujo, entre otros.

No obstante, llego a la conclusión que es la escultura el recurso que me permite una mayor aproximación como artista a la memoria emotiva y al desarrollo material del concepto planteado; la construcción de un cuerpo como 'otro ser' sobre el que se van añadiendo las cargas emotivas de mi propia ansiedad mediante la conexión directa entre la mente y los sentidos, resultaba ser determinante al momento de presentar mi percepción acerca del trastorno.

Con ello aparecen nuevas inquietudes respecto al material de elaboración, pero, gracias a la orientación recibida a lo largo del proceso académico y con la ayuda de la experiencia adquirida en la vida laboral, pude determinar que el papel tenía cualidades importantes para conformar la estructura de este cuerpo. El papel es un material que posee cualidades 'evolutivas', puede adquirir la forma deseada de acuerdo con el proceso que se emplee en él; la obra requería un elemento frágil, delgado y fino que simulara la piel de un cuerpo, pero, que, a su vez, pudiera ser endurecido luego de ser modelado en cualquier forma. Este aspecto revelaba que el valor del papel al ser convertido en papel maché, no solo cumplía con el propósito de modelado en la creación de la escultura, sino también, ocupaba el símbolo de la memo-

ría, ya que, tendría que ser pegado en fragmentos una y otra vez, haciendo uso de mis manos para desgarrar y moldear, hasta formar las gruesas capas del torso humano; dichas capas constituyen el cúmulo de recuerdos, vivencias y la eclosión de la ansiedad en mi persona. El papel es un soporte con el cual tengo cercanía; existe una relación de familiaridad hacia sus usos, aplicaciones y transformaciones. Es así como se pudo establecer como el recurso adecuado para la creación de esta obra. El vidrio por su parte, además de cumplir la función de ruptura en la pieza, tendría la virtud de poder atraer por su belleza y fascinante contraste, evocando la claridad de las emociones y el dolor que pueden llegar a producir cuando no son bien administradas. Con esta idea en mente, se determina que es el vidrio el elemento que identifica el aspecto de 'peligro' en medio de la 'agonía' del ser ansioso.

En armonía con lo anterior, se desarrolla un ejercicio de resolución técnica con base en la investigación correspondiente a un marco artístico y teórico, expuesto con anterioridad en este documento y, a consecuencia de este primer momento, se logra obtener una obra conformada por tres piezas escultóricas, cuyo proceso de construcción será detallado a lo largo de este texto.

El primer acercamiento propone un enfoque sobre el cuerpo. Gracias a la función de este elemento como envoltura y coraza del ser, es la imagen visible de lo intangible, siendo también objeto de los síntomas que son abordados en este proyecto, los cuales corresponden a los siguientes: palpitaciones, respiración acelerada y pensamientos descontrolados.

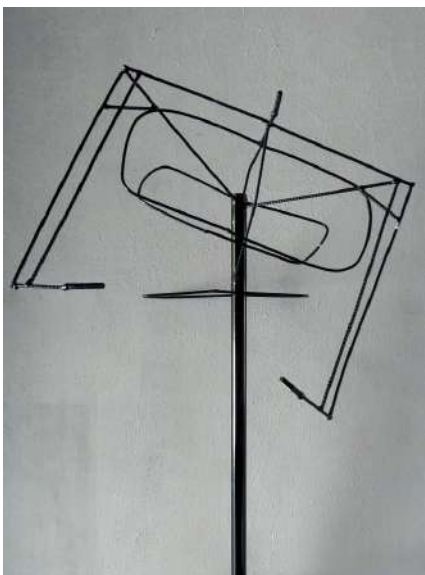
Teniendo en cuenta estos aspectos, se procede a realizar una serie de bocetos a color que contienen las imágenes de un cuerpo completo, con todas sus extremidades, pero segmentado de forma irregular y atravesado por fragmentos de vidrio entre las ranuras de cada segmento; posteriormente, deja de ser un cuerpo completo para convertirse en un torso con evidentes rasgaduras en los bordes del abdomen, cuello y brazos a manera de hojas de papel destrozadas; también presenta vidrios incrustados que salen por el pecho (palpitaciones), cuello (cabeza inexistente – insomnio, pensamientos descontrolados) y espalda (respiración acelerada); además, se ubican pequeños fragmentos de vidrio que también surgen de sus brazos recortados, lo cual simboliza la imposibilidad de controlar las acciones ante la pérdida del dominio propio.

La extrema delgadez de los torsos demuestra el cansancio y la debilidad del ser a raíz de las luchas emocionales y físicas experimentadas; este concepto se aproxima a la noción del desgaste mental y físico que causa el padecimiento de ansiedad en la persona.

Para llegar a una imagen más precisa de las esculturas, se realizaron diferentes pruebas y prototipos a escala para advertir la importancia de la postura de cada torso, tanto en bocetos a lápiz como en plastilina, por lo que se llega a una mejor comprensión de las cualidades que debe tener cada pieza, buscando un orden, una postura y un gesto que logre transmitir las sensaciones que se presentan durante una crisis de ansiedad y es sobrepasado por sus síntomas. De la misma manera, se llevan a cabo ejercicios de modelado en papel maché para explorar en la apariencia devas-

Bocetos de torsos

Estructura de hierro

Torso inicial en papel

Torso texturizado

tada de la piel, y modelado digital 3D a través del uso de recursos virtuales como aplicaciones para el móvil, con las cuales se exploraron varias posiciones para el cuerpo que serían el complemento para el ejercicio de la técnica correspondiente al papel.

En virtud de la necesidad de complementar la información y obtener una nueva perspectiva acerca de la obra, se lleva a cabo un encuentro con un profesional de la salud mental y el comportamiento humano mediante una de las asesorías correspondientes a este proyecto. A partir de esta ocasión, se llega a la conclusión de que los cuerpos que experimentan ansiedad y los síntomas aquí mencionados, presentan una suerte de compresión y recogimiento que hace encorvar el torso de tal manera que se hace notoria la sensación de dolor y agobio propios de una crisis, los cuales se exponen como una reacción visceral, por esta razón se define esta postura para todas las piezas, principalmente, por tratarse de un mismo individuo que experimenta tres momentos diferentes de ansiedad; asimismo, las emociones quebrantadas se despiertan en un 'estallido' que pasan de ser sentimientos guardados y delicadamente reprimidos a convertirse en una peligrosa 'arma' que atraviesa al ser, tal es el caso de los vidrios cortados que constituyen la obra, los cuales, siendo un símbolo de belleza limpia y transparente pasan a ser un peligroso elemento que puede causar daño al propio cuerpo.

Del mismo modo, los brazos aproximándose al pecho sin antebrazos son la salida de pequeñas piezas de vidrio cortante y una columna vertebral expuesta con sus costillas elevadas sobre el torso, son las cualidades que constituyen esta obra en 'ruina', que, a su vez transmite una sensación de fragilidad, característica de quien está padeciendo los efectos del trastorno.

Las tres piezas de la obra como se ha indicado anteriormente, presentan tres momentos diferentes que se dan durante una crisis y corresponden a un mismo individuo, un mismo cuerpo que experimenta un episodio de ansiedad. Cada momento constituye un síntoma que se manifiesta y la postura del cuerpo encorvada y 'comprimida' es similar en cada pieza, ya que la experiencia de los tres síntomas se materializa con gestos semejantes, pero en diferentes ocasiones.

La relevancia del sonido es uno de los enfoques que se resaltan dentro de la obra por sus cualidades estabilizadoras y desestabilizadoras por causa de su armonía, pulso y ritmo o por la ausencia de estos elementos. A través de ellos, se logra explorar la sensación de vivencia, cercanía con la experiencia de crisis; la obra es el instrumento de aproximación hacia los receptores, es intervenida por el espectador por medio de la observación y la recepción del sonido permitiendo una interpretación del efecto sonoro desde su propia experiencia, dejando de lado su lugar en el público que observa para tomar lugar en un rasgo de la vivencia que siente.

Estos sonidos de palpitations y respiración son obtenidos de Internet mediante descarga gratuita, los sonidos de las voces que evocan pensamientos descontrolados son grabados directamente con mi voz y al igual que los anteriores, son procesados mediante un software destinado a la edición de audio para crear el ciclo que corresponde a cada momento y/o escultura; inicialmente se

realizan alteraciones que resultan en una secuencia que va en aumento de volumen, ritmo y velocidad y se repite una y otra vez cambiando la intensidad repentinamente. En adelante, se sigue revisando este ejercicio sonoro hasta conseguir el efecto esperado.

Para el trabajo de ensamblaje de los torsos se construye una estructura metálica que tiene las disposiciones de los cuerpos anteriormente designados para cada momento de la obra. Estos tienen las cualidades de un esqueleto simplificado con una columna vertebral, brazos flexionados frente al pecho (sin antebrazos) y aros alrededor de la columna que funcionan como 'costillas' de soporte. Este trabajo se realiza de manera externa, es decir, se encarga su elaboración a un personal especializado en soldadura.

Para la construcción de las piezas en papel maché se requiere de una cantidad de aproximadamente 2 kilos de papel periódico impreso, defectuoso o no, pero recientemente impreso. De igual forma se emplea otro papel más delicado, que es el que se encarga de proporcionar el efecto de textura desgarrada y cicatrizada a toda la pieza, así como también permite el efecto de doble piel, como ya se mencionó anteriormente. El papel periódico por su gramaje y composición porosa es manejable y frágil, sede ante la rasgadura con facilidad cuando se encuentra en el pliego y permite una mayor superposición de capas a la vez que se realiza en modelado de los torsos de acuerdo con el gesto de cada uno.

Los torsos se construyen al sumar capa sobre capa de papel en un molde de yeso previamente preparado sobre un cuerpo femenino, con el fin de lograr el mayor acercamiento a un cuerpo humano con estas características. Las capas de papel periódico impresas se ubican como base de la estructura y paulatinamente se añaden otras capas de este mismo material, pero sin tinta impresa a la parte externa de los torsos con el pegante, simulando una piel pálida. Después del secado de las piezas elaboradas con papel rasgado sobre los moldes de yeso, se posicionan sobre las estructuras de hierro, corrigiendo detalles y sujetando con más capas de papel las partes hasta formar un torso completo.

Posterior a esto y luego del completo secado de los torsos en el proceso anterior, se realiza el modelado en el papel más frágil, creando una masilla con pegante a base de agua, que permite crear las partes óseas en alto relieve, las cuales corresponden a las facciones de un cuerpo delgado marcado por costillas, clavículas, omóplatos, y columna vertebral casi expuestos a través de la piel; de igual modo, este papel toma la forma de una piel rasgada y arruinada que recubre toda la estructura y a su vez, expone una segunda piel, dejando ver en forma simbólica la otra esencia del "yo" la cual sale a relucir tras la 'cicatrización' de ese cuerpo en ruina. Este efecto de textura se logra añadiendo láminas delgadas previamente corrugadas del papel más delicado sobre el torso y aplicando pegante con pincel, mientras se van generando los pliegues y los desgarres en la superficie. El proceso de secado dará lugar al endurecimiento del material.

Por otro lado, los vidrios componen la parte 'peligrosa' de la obra; su simbología radica en dos concepciones antes mencionadas, la belleza y el peligro, lo bello y lo siniestro. Constituyen el elemento

Imagen de Torsos - Momento 3: "Agobio"

Imagen de Torso - Momento 1:

"Desconcierto"

contrastante de las esculturas, ya que, por su apariencia después del corte en piezas largas y delgadas, se logra percibir la sensación de dolor y ruptura. Al estar surgiendo desde dentro del cuerpo se puede notar el 'estallido' de las emociones buscando huir del agobio; esta referencia indica la necesidad del vidrio como complemento del papel en la obra, pues es el vidrio el que finalmente atraviesa la estructura del cuerpo, es decir, sus emociones contenidas le hieren mientras buscan una salida de su agonía.

Una vez los torsos se encuentran ubicados en sus respectivas estructuras de hierro, totalmente secos, endurecidos y recubiertos con la capa de papel delgado que proporciona la textura de piel 'arruinada' y cicatrizada, se les añaden los vidrios; esto se logra realizando varias incisiones a través del cuerpo para insertar cada uno de los cortes de vidrio previamente preparados, uno a uno, en el pecho y la espalda inicialmente. Las partes correspondientes al cuello y las manos, se ensamblan por separado y son ubicados en las aberturas correspondientes a estas zonas del cuerpo. De esta manera se ubican las esculturas sobre tres pedestales de una altura de 60 cm, quedando atornilladas por medio de una placa base de hierro unida a la estructura metálica que sostiene el torso.

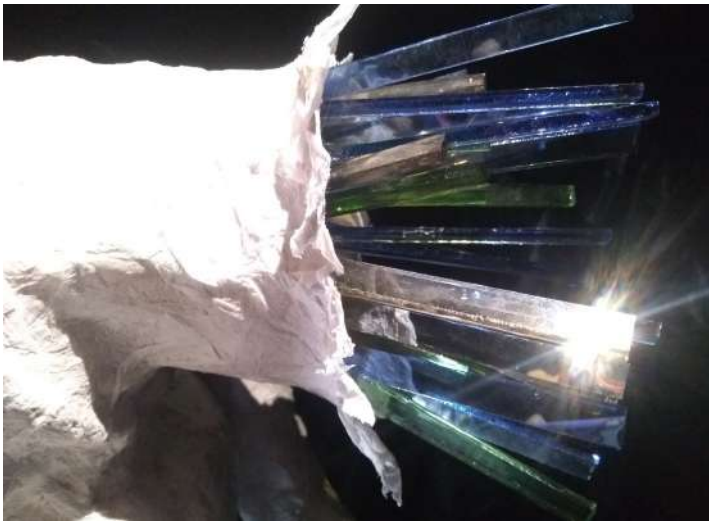
La altura total de las piezas es de aproximadamente 1,5m. El sistema de audio se puede instalar y retirar del interior de las piezas escultóricas y de la misma manera, pueden conectarse a la corriente eléctrica que les facilita el paso de la energía para mantenerse cargadas; en el mismo caso se encienden las luces (estáticas) que se ubican en la parte inferior y superior del espacio de emplazamiento. Además, se adecúa un fondo negro (cortinas) para la instalación de las esculturas, evocando el concepto de 'silencio y oscuridad' que plantea la obra. En este sentido, la obra está culminada según los criterios planteados hasta ahora en este documento.

Por otro lado, los vidrios componen la parte 'peligrosa' de la obra; su simbología radica en dos concepciones antes mencionadas, la belleza y el peligro, lo bello y lo siniestro. Constituyen el elemento contrastante de las piezas, ya que, por su apariencia después del corte en piezas largas y delgadas, se logra percibir la sensación de dolor y ruptura. Al estar surgiendo desde dentro del cuerpo se puede notar el 'estallido' de las emociones buscando huir del agobio; esta referencia indica la necesidad del vidrio como complemento del papel en la obra, pues es el vidrio el que finalmente atraviesa la estructura del ser, es decir, sus emociones contenidas le hieren mientras buscan una salida.

Una vez los torsos se encuentran ubicados en sus respectivas estructuras de hierro, totalmente secos, endurecidos y recubiertos con la capa de papel delgado que proporciona la textura de piel 'arruinada' y cicatrizada, se les añaden los vidrios; esto se logra realizando varias incisiones a través del cuerpo para insertar cada uno de los cortes del vidrio previamente preparados, uno a uno, en el pecho y la espalda inicialmente. Las partes correspondientes al cuello y las manos, se realizan por separado y son ubicados en las aberturas correspondientes a estas zonas del cuerpo. De esta manera se ubican las esculturas sobre tres pedestales de una altura de 60 cm, quedando atornilladas por medio de una placa base de hierro unida a la estructura metálica que sostiene el torso.

La altura total de las piezas es de aproximadamente 1,5m. El sistema de audio se puede instalar y retirar del interior de las piezas escultóricas y de la misma manera, pueden conectarse a la corriente eléctrica que les facilita el paso de la energía para mantenerse cargadas, en el mismo caso se encuentran las luces (estáticas) que se ubican en la parte inferior y superior del espacio.

Además, se adecuó un fondo negro (cortinas) para la instalación de las esculturas, evocando el concepto de 'silencio y oscuridad' que plantea la obra. En este sentido, la obra está culminada según los criterios planteados hasta ahora en este documento y el enlace creado para su visualización se encuentra en el siguiente segmento.

Imágenes de Torso - Momento 2: "Confusión"

Imagen de Torso - Momento 3: "Agobio"

ENLACE DE EVIDENCIAS DEL PROCESO CREATIVO:

<https://drive.google.com/file/d/1lopRxlxWWzJm-bXFOQz5hcNGg-Mh7T1tm/view?usp=sharing>

ESCULTURA - MOMENTO 1: “DESCONCIERTO”

(Centro)

Enlace directo a Momento 1: “Desconcierto” (Palpitaciones) / Vídeo Youtube: <https://youtu.be/YRwihy9B8Y0>

ESCULTURA - MOMENTO 2: “CONFUSIÓN”

(Izquierda)

Enlace directo a Momento 2: “Confusión” (Pensamientos descontrolados) Vídeo Youtube: <https://youtu.be/5Kt0PpbeHio>

ESCULTURA - MOMENTO 3: “AGOBIO”

(Derecha)

Enlace directo a Momento 3: “Agobio” (Respiración agitada) Vídeo Youtube: <https://youtu.be/yd2M4rOWglo>

UN CIERRE A LA CRISIS

La propuesta artística desarrollada a través de varios ciclos académicos de investigación-creación acerca de los efectos del trastorno de ansiedad ha arrojado una serie de conclusiones que, logran aproximarse a los propósitos del planteamiento inicial de manera satisfactoria. El abordaje de los síntomas de ansiedad distribuidos en los tres momentos de la obra escultórica, los cuales responden a mi interpretación personal y estética de esta condición, pudo facilitar un acercamiento a la experiencia emotiva y reflexiva en el contexto social partiendo de la necesidad de reconocimiento sobre la importancia del estado de la mente y la forma en que se refleja en el cuerpo.

La obra como ya se ha mencionado, se realizó desde la vivencia y el sentir propio, dando cuenta de la fragilidad del ser humano cuando se descuidan los aspectos emocionales o de otra forma, cuando se minimiza el impacto de dichas emociones en la persona. A nivel socio cultural la ansiedad como trastorno se ha llegado a desconocer de forma tal, que aún quienes la padecen ignoran el impacto que este puede ejercer en la vida diaria y en sus acciones, por lo cual, fue pertinente advertir mediante esta propuesta artística algunas de las implicaciones que tiene 'encubrir' un estado ansioso; lo anterior se da al crear un espacio en el que se puede ver y escuchar por medio de esculturas sonoras, los diferentes momentos de ansiedad manifiestos en mi persona.

Durante el proceso creativo me fue posible explorar diferentes recursos y materiales, los cuales fueron relevantes para el ejercicio escultórico propuesto; el principal acercamiento con el planteamiento de la obra se dio por medio del procesamiento de papel, el cual se convirtió en una suerte de 'terapia de memoria emotiva' a lo largo del trabajo artístico.

Por medio de este quehacer constante y repetitivo que consistió en rasgar láminas de papel y pegar fragmentos del mismo capa por capa durante horas sobre moldes de yeso, logré visualizar con cierta nitidez escenas de un cuerpo con aspecto cansado y frágil que en algún momento del pasado fue mi realidad, aunque, en ocasiones específicas de la vida la ansiedad se repita ligeramente y con alguna frecuencia en el presente; pude obtener de esta experiencia la sensibilidad del recuerdo ansioso con una aproximación emotiva que se evoca desde la manipulación directa del material con las manos hasta llegar a conformar cada pieza.

De la misma forma, el ensamblaje del vidrio en cada torso implicó un ejercicio de destreza mental y física que debía al mismo tiempo cuidar de la estética y la forma de la estructura, como de la piel de las manos que le sostenían; el vidrio traspasó las capas de papel tantas veces como fue posible sin que el torso se desgarrara por completo, este es el efecto que causó en mí la articulación de papel y vidrio en términos técnicos esto se logró satisfactoriamente, sin embargo, las huellas de finos cortes sobre la piel de mis manos recordaban que las emociones contenidas y endurecidas en la mente, pueden causar estragos en el ser dejando rastros que con el tiempo llegarán a ser imperceptibles, pero no inexistentes. El vidrio evocó en mi percepción el sentido de la belleza y a su vez, la noción de dolor y peligro.

Los fragmentos incrustados en el cuerpo cerraron los agujeros de este, inundaron de oscuridad el interior del ser. Esta oscuridad no solo abundaba dentro de las cavidades de los tres torsos, sino, que se esparcía por el entorno en el que se encontraba emplazada la obra; solo unas pocas luces externas permitieron asimilar la forma de cada pieza. En medio de esta escena lúgubre y en el encuentro con un ambiente de tinieblas y sonidos llenos de agobio implantados en la obra se me permitió reflexionar en cuán incierto puede ser futuro de la persona cuando no se tiene control sobre sí mismo, y cuán 'agónico' es el presente, cuando se está cansado de intentar sostenerlo.

Conseguí a través del proceso de creación de las piezas escultóricas entender un poco mejor la complejidad de la mente, la fragilidad del cuerpo, y aún más, el poder de las emociones en él. Cada uno de los materiales empleados, el espacio y el sonido representan un eslabón en la creación del concepto "Agonía", principio del reconocimiento propio expresado a través del arte.

Es importante destacar que el mayor acercamiento con el trastorno de ansiedad es claramente, la propia vivencia, no obstante, con la ayuda del ejercicio artístico para este proyecto se pudo generar también un impacto de carácter emotivo en el receptor por medio del emplazamiento de las tres esculturas; este impacto le permite asimilar desde su postura la condición de un individuo ansioso, "desconcertado", "confundido" y "agobiado" a causa de los conflictos internos que padece de forma recurrente. El público se mostró sorprendido frente a la propuesta tanto por su aspecto, como por los sonidos evocados. Muchos de estos observadores no esperaban encontrarse con una escena oscura y siniestra, en la que esta parte del cuerpo, el torso, era expuesto en su nivel más vulnerable como una muestra del impacto de las emociones insanas que se apoderan del individuo devastado.

Gracias a la muestra virtual que corresponde al emplazamiento de la obra, expuesta por medio de imágenes y vídeos adjuntados al sitio web empleado como soporte visual para este proyecto, los asistentes manifestaron haber experimentado una sensación de angustia, dolor y sufrimiento, lo cual se puede interpretar como una forma de "agonía" propia del receptor al encontrarse con el contenido de la propuesta visual y sonora, la cual ellos consideraron bajo su criterio un trabajo artístico bien logrado.

Se logra inferir con este ejercicio de interacción acerca del tipo de sensaciones que acompañan una crisis de ansiedad; en sus apreciaciones dejaron ver su asombro y sobrecogimiento respecto a la presentación, añadiendo comentarios de reflexión acerca de lo explícitas que resultaron las piezas por su forma y apariencia frágil y, además, de las posibles implicaciones psicológicas y emocionales que dejan los conflictos internos y externos de las personas, aspectos de la vida que han sido descuidados y sobre los cuales hemos perdido el control; la obra se acompaña en el sitio web de un texto poético que revela con pinceladas sutiles las nociones de ansiedad y las repercusiones de este trastorno en la persona que lo padece.

A partir de esta experiencia con la obra, se determina que dicha aproximación logró impresionar a los receptores de manera significativa y promovió además discusiones respecto a la presentación, las cuales fueron expresadas de distintas formas, principalmente a través de un formato diligenciado por cada visitante en el que manifiestan de manera directa y sencilla su opinión acerca de la obra con los padecimientos del cuerpo y la mente cuando atraviesa la oscuridad y el silencio en un momento de 'agonía' emocional.

En el mismo sentido, hubo también espacios de diálogo directos con los receptores en los que dejaron ver en un contexto más informal las impresiones que causó la obra, llegando a evidenciar sentimientos como el miedo, la incomodidad, la angustia y el dolor.

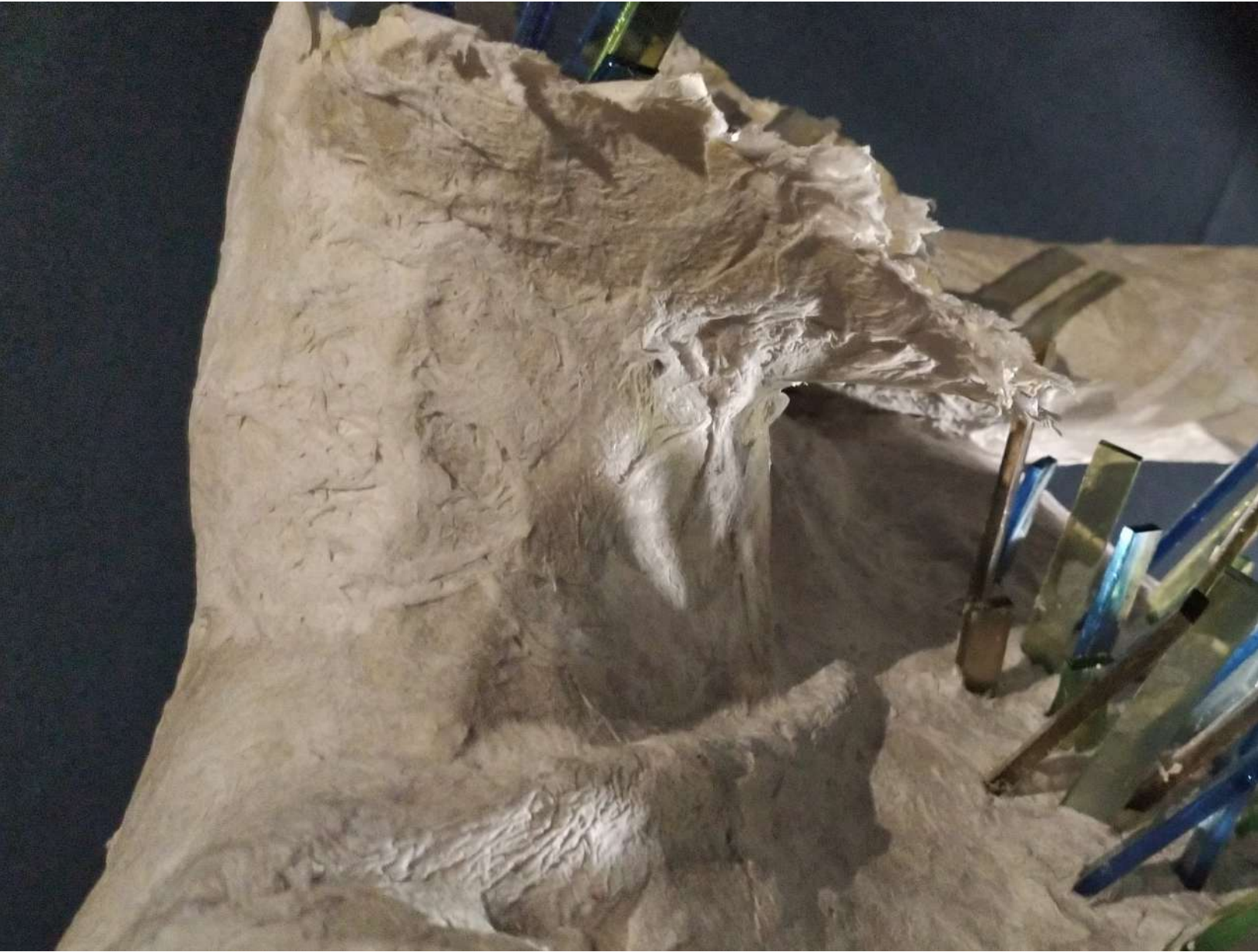
Lo anterior se estrecha con la intencionalidad del proyecto, el cual pretendía crear una propuesta artística que aproximara al espectador con los efectos de la ansiedad, entre otros propósitos y así mismo, logró generar sensaciones reales y perceptibles en el público, llevándoles a sentir una verdadera mezcla de emociones que van desde la confusión, curiosidad, asombro, admiración y miedo, hasta finalmente llegar a la reflexión, la cual se evidencia mediante los comentarios al final de la presentación. Es así como la obra logra permear de cierta manera en el concepto de ansiedad, dejando en evidencia la fragilidad del ser y a su vez, la fuerza de las emociones humanas contenidas.

Los tres momentos de crisis presentados en forma de esculturas sonoras, evocan las memorias que se acumulan con el tiempo y terminan por 'estallar' en 'agónicas' crisis emocionales con dolorosas repercusiones físicas.

En síntesis, se puede considerar la propuesta como un recurso pertinente y un tema trascendental desde el contexto social y artístico por sus múltiples interpretaciones; existen en la actualidad diferentes problemáticas concernientes a condiciones mentales y psicológicas deficientes, afectadas por el entorno entre otros factores, sin que se hayan visibilizado adecuadamente.

Desde el campo artístico, con la ayuda de este elemento estético es posible crear una noción acerca del padecimiento de ansiedad a través de la creación de esculturas que emiten sonidos, los cuales tienen origen en el cuerpo y la mente, evocan los pensamientos, la respiración y las palpitaciones en los momentos de ansiedad, y además, aportan sentido a la experiencia con los síntomas; así, de manera general, la obra permite que los espectadores asuman un criterio particular frente a la propuesta y frente a la condición misma.

EXPERIENCIA COMPARTIDA

Se realizó la instalación de la obra de manera privada en una sala familiar donde se ubicaron telones negros para el fondo y se alinearon frente a este fondo las tres piezas de escultura en el orden de tamaño y gesto que tiene cada torso y a su vez, se instaló la iluminación correspondiente; posteriormente pudo ser expuesta en forma virtual a través de un sitio web al que podían acceder todos los invitados a la exhibición mediante un enlace.

Allí se pueden visualizar todos los registros de fotografía y vídeo realizados de la obra en el emplazamiento privado con imágenes que presentan los detalles de cada una de las piezas, junto con los sonidos adaptados a cada escultura procurando una experiencia viva de la obra y creando canales de acercamiento para el visitante hacia el objeto y el concepto expuesto; de igual modo, se emplean las luces de forma dinámica, exclusivamente para el recurso de vídeo, creando sobre las esculturas un efecto de movimiento (al igual que el movimiento de las propias esculturas).

Asimismo, se ubica al final del recorrido una barra de acceso para el diligenciamiento de un formulario que funciona como libro de memorias en el que los visitantes pueden escribir una breve opinión o percepción de su experiencia con la obra, lo cual les permite interactuar con el recurso y manifestar sus diferentes interpretaciones acerca de la exhibición.

Sitio Web de exhibición:

Primer Sitio: <https://julic2946.wixsite.com/salaonlinejp>

Nuevo Sitio: <https://julic2946.wixsite.com/website>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAL. (2017). El artista que trabaja en su trastorno de ansiedad y lo transforma en arte. *Arte Al Límite*. <https://www.arteallimite.com/2016/03/26/el-artista-que-trabaja-en-su-trastorno-de-ansiedad-y-lo-transforma-en-arte/>

Agudelo Vélez, Diana María, & Casadiegos Garzón, Claudia Patricia, & Sánchez Ortíz, Diana Lucía (2008). CARACTERÍSTICAS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. *International Journal of Psychological Research*, 1(1),34-39. ISSN: 2011-2084. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=299023503006>

Arts & Culture, G. (2021). Ansiedad. Google Arts & Culture. [Archivo de imagen]. https://artsandculture.google.com/asset/anxiety/JgE_nwHHS7wTPw?hl=es-419

Arts & Culture, G. (2021). 4 Cosas que no sabías acerca de “El Grito”. Google Arts & Culture. <https://artsandculture.google.com/story/YwWh5EJaVVT3lw?hl=es-419>

Casado & Luna. (2019). Taquicardias por ansiedad. ANSIEDAD AMADAG CANAL TV. YouTube. [Archivo de video]. https://www.youtube.com/watch?v=PvplvjGpC7w&ab_channel=ANSIEDADAMADAGCANALTV

Dr. Hakim, J. (2017). ECG 7.2 Ritmo sinusal, arritmias del nodo sinusal. *Cardio Science*. <https://www.cardioscience.com.mx/nota.php?id=263>

Ediziones. (2019). La enfermedad mental y el arte: ¿Qué relación guardan? *Infosalus/Investigación*. <https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-enfermedad-mental-arte-relacion-guardan-20190623075951.html>

Gómez, J. (2020). Curso Online Escultura Sonora. *Ars Sonorus*. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=xmCXrBjb_fm&t=302s&ab_channel=ArsSonorus

Hisbalit. (2017). Esculturas De Vidrio Molido De Daniel Arsham. Hisbalit. <https://hisbalit.es/blog/tendencias/esculturas-de-vidrio-molido-de-daniel-arsham/>

Kandel, E. (2019). La Nueva Biología de la Mente, Qué nos dicen los trastornos cerebrales sobre nosotros mismos. Repositorio UASB. <http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/bitstream/54000/1213/1/Kandel-Biolog%C3%ADa%20de%20la%20mente.pdf>

Martínez, R. (s.f). Rituales para un Nido. Museo Universitario de Artes Digitales-MUNAD. <https://munad.unad.edu.co/ritualesparaunnido/>

Mayo, C. (2021). Trastornos de Ansiedad. Mayo Clinic. <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/anxiety/symptoms-causes/syc-20350961>

Miranda C, Marcelo, Miranda C, Eva, & Molina D, Matías. (2013). Edvard Munch: enfermedad y genialidad en el gran artista noruego. *Revista médica de Chile*, 141 (6), 774-779. <https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872013000600012>

M.J. Sanz, M. (2001). Características clínicas de los trastornos de ansiedad. *Psiquiatría.com*. <http://archivos.pap.es/files/1116-159-pdf/163.pdf>

Musei civici Locarno (2016). Javier Marín (Uruapan, 1962) – Documentario. YouTube. [Recurso de vídeo]. https://www.youtube.com/watch?v=_YAPNKAM8hg

Oursler, T. (2021). Black Box. Tony Oursler. <https://brokenliquid.com/>

Roda, Marcos. (2004). Ansiedad y creación. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 33(3), 321-326. Retrieved May 09, 2021, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502004000300006&lng=en&tlng=es

Ruíz, M. (2020). Esculturas Sonoras Baschet: una experiencia inclusiva de arte y ciencia. TEDxBarcelona. [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=HdNTsLJZJmU>

Tilley, A. (2021). Película (s Fotogramas. Aaron Tilley. [Recurso de imagen]. <https://www.aarontilley.com/>

Varela M. & Villalobos, L. (2014). Del arte a la locura y de la locura al arte: la expresión genial de la patología. *Wímb lu, Rev. electrónica de estudiantes Esc. de psicología, Univ. de Costa Rica*. 9 (2): 45-59, 2014. https://www.researchgate.net/publication/287935426_Del_arte_a_la_locura_y_de_la_locura_al_arte_la_expresion_general_de_la_patologia

Videlo. (2020). Los increíbles retratos de esta artista se hacen rompiendo el vidrio. YouTube. [recurso de vídeo]. https://www.youtube.com/watch?v=npP2FrPcA_c&ab_channel=Videlo

Vizcarra Ruiz, Miguel Angel, & Torres Terreros, Alenkar Casio, & Saavedra Castillo, Javier, & Vidal Valenzuela, Lupe (2013). Características del sueño en personas con trastorno de ansiedad generalizada en 5 ciudades de la costa del Perú. *Revista de Neuro-Psiquiatría*, 76(1),32-41. ISSN: 0034-8597. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=372036943005>

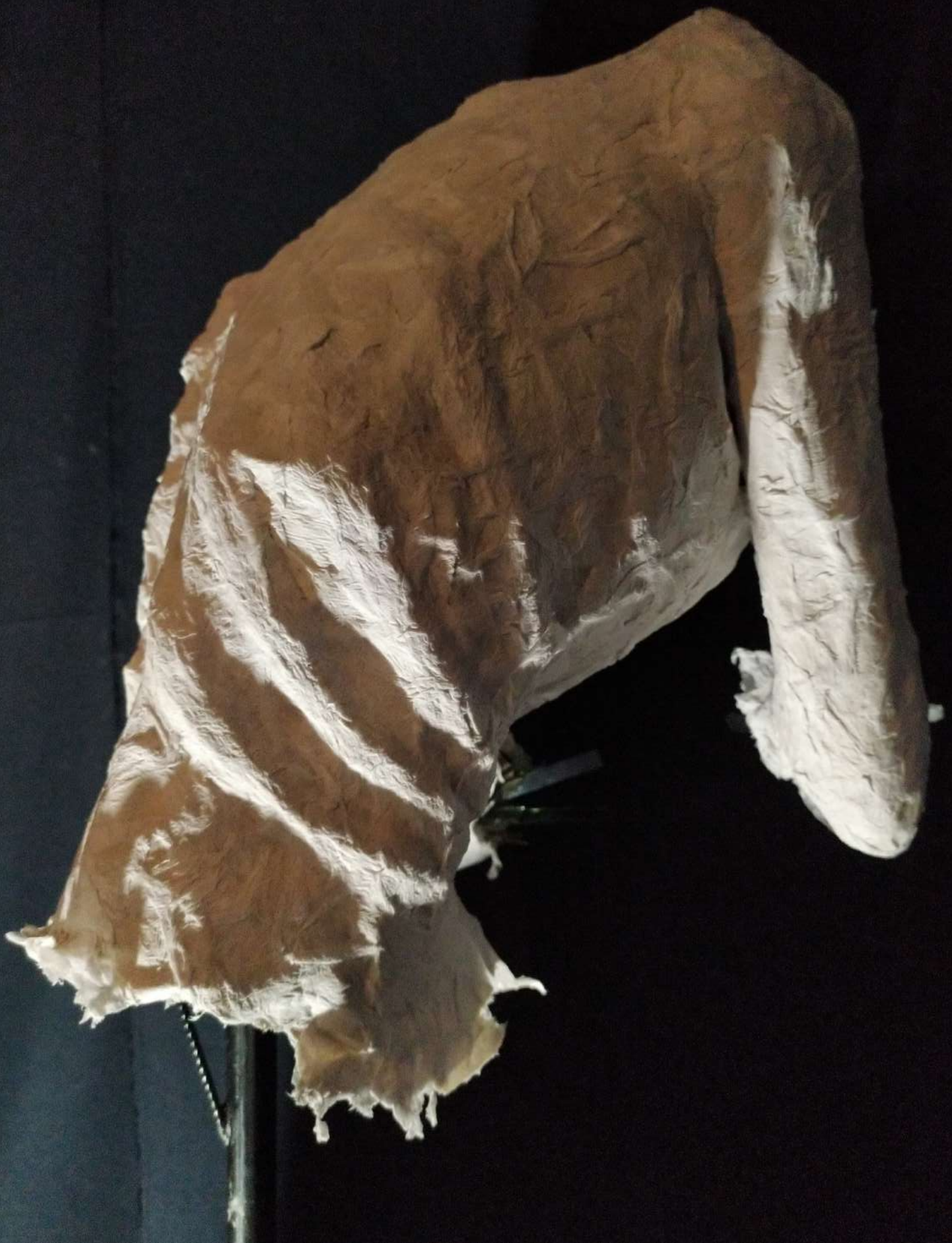
Yanez, G. (2019). El Paisaje Sonoro - The Soundscape. TEDxQuito. [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=HdNTsLJZJmU>

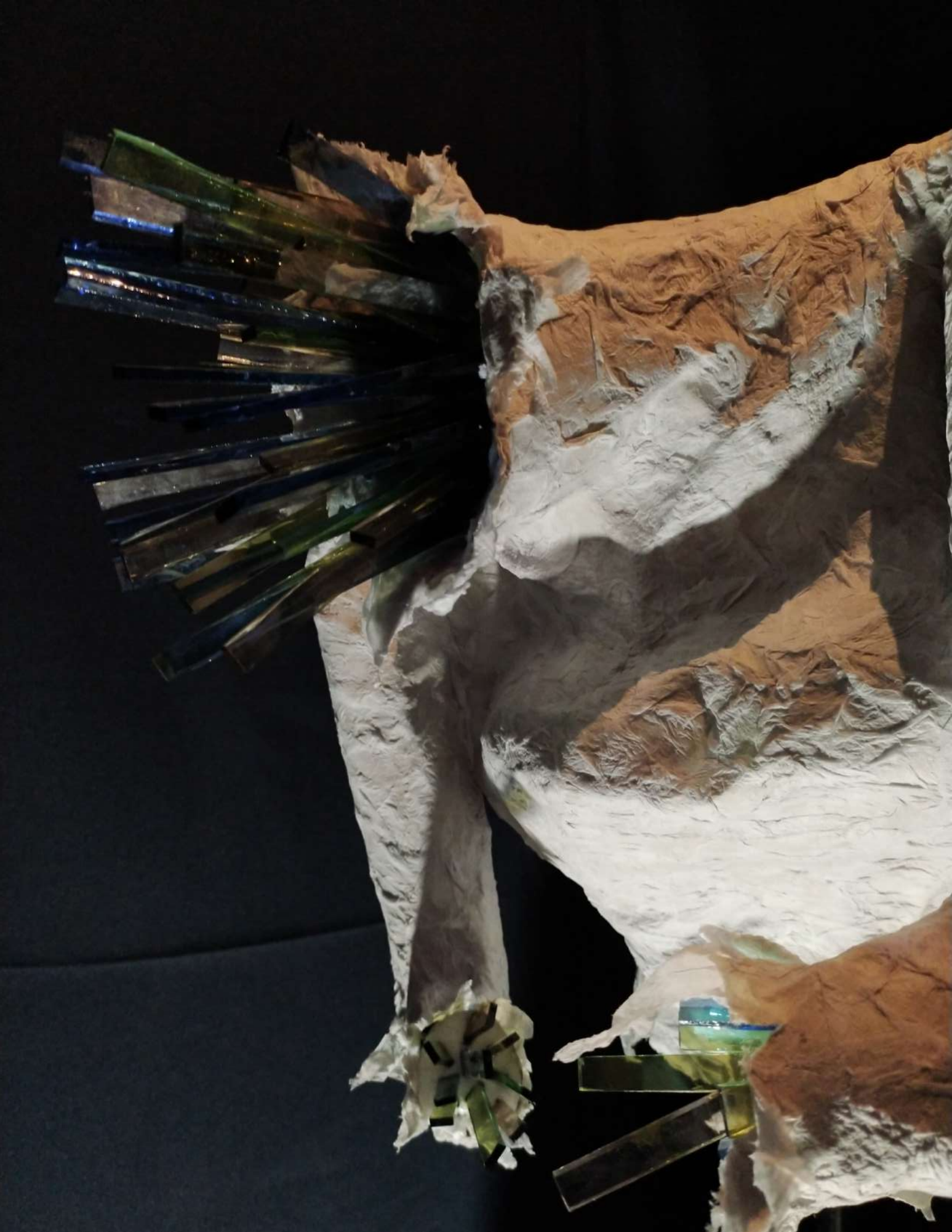
Yellin, D. (2021). Psychogeographies. Dustin Yellin. <https://dustinyellin.com/>

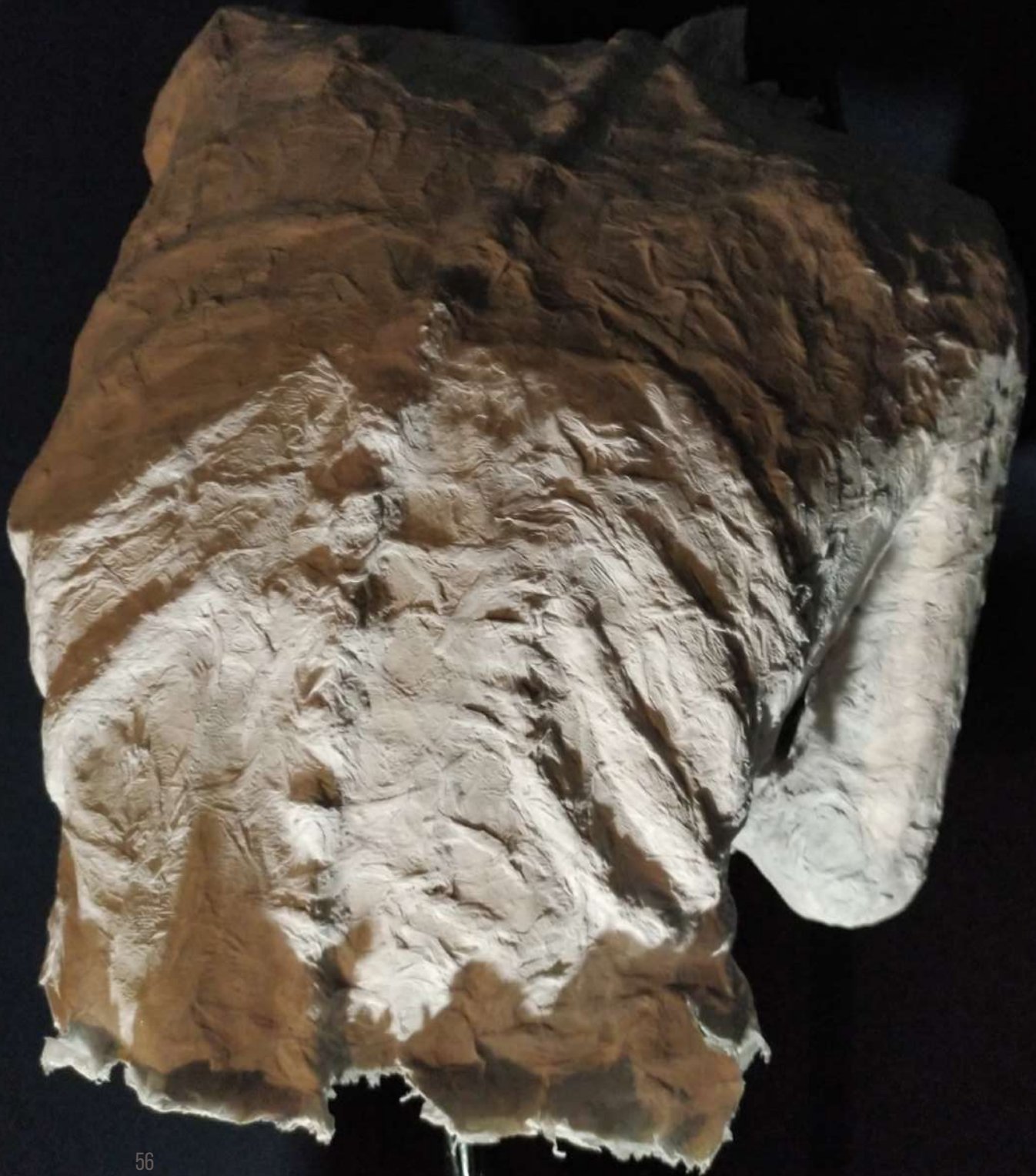

Agonía