

TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
CURSO 2016/2017
METANOIA

VICTORIA CHIARANTANO SÁNCHEZ

*La imagen de la portada se titula “**Metamorfosis**” correspondiente a la obra pictórica identificada como **Figura 1** en el índice correspondiente.

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CURSO 2016/2017

METANOIA, VICTORIA CHIARANTANO SÁNCHEZ

Vº TUTOR

CARMEN MAÑERO GUTIERREZ

(FIG. 2) "Cenizas" 2016. Grabado con cenizas

“El arte actúa sobre la sensibilidad y, por lo tanto, sólo puede actuar a través de ella.”

(Vasíli Kandinsky, De lo Espiritual del Arte, 1979, p.63)

ÍNDICE

Introducción Metanoia

PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO

Palabras claves

Objetivos generales/ específicos

1. Contextualización psicológica y simbólica en la obra de arte
2. Obras anteriores
3. Referentes plásticos
4. Definición del concepto Metanoia
5. Aplicación del concepto en el ámbito artístico
6. Conclusiones

SEGUNDA PARTE: OBRAS

TERCERA PARTE: INTEGRACIÓN PROFESIONAL

Inclusión laboral: Área Arteterapéutica

1. ¿Por qué Arteterapia? ¿Qué es Arteterapia?
2. Prácticas Hospital Valme
3. Centro El Caminante

Reseña

Índice de las obras

Bibliografía

Webs

INTRODUCCIÓN

Dado mi interés por los conceptos que ofrece la psicología, la realización de esta obra que expongo está fundamentada en uno de ellos. Se trata del denominado Metanoia.

Antes de sumergirnos en el término, cabe hablar de forma introductoria de él, de la interpretación que le otorgo en el arte además de su contextualización.

La Metanoia es un **proceso psicológico** adaptado por Carl Gustav Jung, quien en su corpus teórico, la define como una **autocuración**. No obstante, no pareciera eso. Se trata de una transformación interna. Una metamorfosis que **te conduce a un bienestar que antes no tenías**. A pesar de ello, para mutar a ese nuevo camino la mente tiende a la autodestrucción. Se generan crisis psicóticas que fulminan las ideas erradas y genera unas nuevas.

Es, bajo mi interpretación, un **paralelismo con el Ave Fénix**. Al igual que se consumía por la acción del fuego pero renacía con total fuerza, la persona que experimenta el proceso de la Metanoia arde en su propia cárcel, pero para resurgir en forma apta.

Dada la complejidad del término, para trasladar esta idea de transformación al lenguaje artístico, he realizado una gran experimentación plástica. Muchas son las ramas en las que he intentado plasmarlo; fotografía, pintura, grabado, etc. Pero finalmente, todas han surgido de la fotografía intervenida (de forma manual con óleo o digitalmente).

Todas las obras tienen en común el mismo elemento, las cenizas. Estas son usadas como metáfora del proceso. Potencia el significado de la obra creando una armonía discursiva. **Es el resurgir de uno mismo, así el concepto traza sus lazos con la plástica**.

Se podría decir además, que para plasmar la Metanoia la he dividido en tres fases.

El primer momento inicial de la Metanoia comienza con un malestar interno. Se trata de una persona que necesita ocultarse del mundo. Trato de representar ese trance a partir de fotografías que eliminan el contacto visual, siendo el lenguaje corporal un recurso del que partir.

Ese malestar general conlleva pasar a la segunda fase, momento en el que el individuo se ha sumergido tanto en sí mismo, que ha generado una autodestrucción total. Abordo este ciclo de crisis psicóticas a través de la abstracción.

Por último, se llega al tercer tramo. La citada crisis ha generado un exterminio de todos los conceptos que teníamos contaminados. Es la forma natural de borrar todas nuestras doctrinas dañadas y generar unas nuevas. De esta forma llegamos hasta nuestro renacimiento. Para representarlo recurro a una figuración abstracta.

■ **PRIMERA PARTE: MARCO
TEÓRICO**

PALABRAS CLAVES

CENIZAS

EMOCIONES

RECONSTRUCCIÓN

RENACIMIENTO

PSICOLOGÍA

PINTURA

ARTETERAPIA

MOVIMIENTO

DESFIGURACIÓN

EXISTENCIALISMO

PREJUICIOS

AUTOSUPERACIÓN

FILOSOFÍA

REGENERACIÓN

ARTE

SALUD EMOCIONAL

DESFIGURACIÓN

INCONSCIENTE

OBJETIVOS GENERALES

- Intentar plasmar los conocimientos adquiridos durante los cuatro años. Así como crear un discurso coherente con mi propia forma de ser y mis preocupaciones.
- Aunar la psicología con el arte, otorgándole importancia a la introspección, forma en la que genero autoconocimiento.
- Mostrar cómo cualquier manifestación artística puede ser vista como una forma de autoayuda y autocuración.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- A través de mi obra pretendo crear una coherencia discursiva que ahonde en una cuestión del ser humano; las emociones. Materializando estos pensamientos trato de hacer visible los estados anímicos que alteran la conciencia.
- Mostrar, como dice la filosofía existencialista, que todo ser humano crea el sentido de su propia vida. En otras palabras, aunque el marco contextual afecta a nuestra forma de ver el mundo, la libertad con la que cohabita nuestra existencia nos otorga la responsabilidad de nuestras acciones.
- Enseñar la arteterapia como vía alternativa a las terapias psicológicas tradicionales. También como ayuda social a aquellos sectores más discriminados (centros penitenciarios, Hospitales, centros para personas de la tercera edad o con Disfuncionalidad etc.)

1. CONTEXTUALIZACIÓN PSICOLÓGICA Y SIMBÓLICA EN LA OBRA DE ARTE

Contextualizar mi obra supone contar porqué me intereso en algo tan denso como la psicología (cognitiva-conductual¹).

Pero se puede resumir, en que surge por las vivencias propias y externas y la forma de canalizarlas tras los años. Esta inclinación por el comportamiento emocional del ser humano me traslada hasta su interior: hemisferio derecho del cerebro (pensamiento holístico, intuición, arte, etc.) y hemisferio izquierdo (pensamiento analítico, lógica, lenguaje, etc.)

Y es que en cada individuo no solo interviene la logística, también las emociones. Tanto el subconsciente como la capacidad del raciocinio son lo más laberínticamente perfecto de la vida.

Uno de los sentimientos más importantes dentro del mundo psico-emocional es la empatía. El tener un alto grado de empatía, y haber vivido situaciones ajenas como propias me han ayudado a crear. Pero para trasladar esas vivencias al plano artístico primero tuve que saber qué son la introspección, la autoflagelación o la autosuperación. Todo esto son cuestiones intrínsecas que uno ha de aprender de forma autodidacta. Racionalizar sentimientos, saber qué estás sintiendo de forma íntima o aunar ambos hemisferios.

Es quizás ahí donde el arte puede actuar en muchos de nosotros. Es un lenguaje que en mi caso, fomentó todas estas ideas.

Mis inquietudes artísticas siempre me habían llevado a realizar obras basadas en la intuición. Nacían a través de una emoción interna que no sabía definir con palabras ni mucho menos con el raciocinio. Cuando me enfrentaba en un primer momento con la creación, me haya sola con mis

---

¹ Cognitivo conductual: rama de la psicología que entiende cómo pensamos y actuamos con respecto a nosotros mismos y el mundo.

propios impulsos. Kandinsky² escribía sobre el artista: “Sus ojos abiertos deben mirar hacia su vida interior y su oído prestar siempre atención a la necesidad interior...”

Pero la contemporaneidad en el arte me exigía un hilo discursivo que justificara mi sentimiento primario. Por ello durante los últimos dos años me he sumergido en la introspección. Racionalizar una obra y argumentarla con un discurso es lo que me condujo al autoconocimiento. Es la observación de mi misma lo que precisamente da nombre a esos impulsos primitivos.

Este proceso de dar coherencia a la intuición es, al fin y al cabo, lo que más especial me parece hoy en día del arte, pues no deja de ser una forma de aplicar la psicología.

Pero para aplicar cualquier concepto, primero debía conocerlos. Por ello he realizado una incipiente búsqueda de autores. Cabe destacar a Howard Gardner (psicólogo estadounidense, Pensilvania, 11 Julio de 1943). Con sus teorías de las inteligencias múltiples³ (Frames of Mind, 1983) y la forma en que juzgó el sistema educativo (basado en el antiguo sistema prusiano⁴) me dio un cambio de enfoque. Destaca este autor la importancia del arte como lenguaje, dejando ver que el excesivo énfasis en lo cognitivo descuida a las emociones. Era partidario de entender el contexto cultural en el que los procesos mentales se desenvuelven. De esta forma en su libro *Arte, Mente y cerebro, una aproximación cognitiva hacia la realidad* nos lleva hacia las estructuras del arte o el enfoque simbólico de la cognición. Habla, de que toda obra responde a una exigencia íntima.

---

² Vasilli Kandinsky, nacido en Moscú en 1866 y fallecido en París en 1944, se trata del artista ruso precursor de la pintura abstracta y pionero en el movimiento del expresionismo. Realiza una búsqueda interior del artista para realizar su obra, conectando con su lado más introspectivo y emocional.

³ La teoría de las inteligencias múltiples ideada por Howard Gardner establece que existen ocho tipos distintos de inteligencia que se interrelacionan entre sí. Se trata de un antagonismo al dogma que había existido de una única inteligencia. Gardner expuso que cada ser humano necesita un desenvolvimiento propio y personal, independiente del de cualquier otro ser. (1. Inteligencia Lingüística, 2. Inteligencia Lógico-matemática, 3. Inteligencia espacial, 4. Inteligencia musical, 5. I. Corporal y sinestésica, 6. I. Intrapersonal, 7. I. Interpersonal, 8. I. Naturalista)

⁴ El sistema prusiano se originó en Prusia, la actual Alemania, durante el despotismo Ilustrado en el siglo XVIII. La frase ‘Todo para el pueblo pero sin el pueblo’ resume la esencia de este sistema, creado para inculcarnos en la obediencia y alienación social sin cuestionarnos los aspectos emocionales del ser humano.

Pero el autor pionero que me introdujo en estos aspectos es Ramón Campayo. Se trata de un escritor español, hipnoterapeuta y mnemonista. En su libro *Desarrolla una mente prodigiosa (2005)* dedica un par de páginas a hablar sobre el subconsciente y la autoimagen. Cómo nos relacionamos con el mundo en base a cómo lo hacemos con nosotros mismos.

Otro autor en el que basaré mi proyecto se trata de Carl Rogers (1902-1987 E.E.U.U.), uno de los psicólogos del movimiento humanista más conocido. Defiende la teoría de que cada persona nace realizadora de sí misma, poseyendo medios para la autocomprensión. Llegando a ser plena, reflexiva, valorando a los demás y así mismo. Surge el problema en la infancia, donde el contexto suele romper estas cualidades emocionales convirtiendo al ser humano en un ser frustrado, incapaz de valorarse ni valorar a los demás.

Muchas corrientes de la psicología tienden a tener una visión más pesimista en cuanto a la psique del ser humano (Sigmund Freud⁵ por ejemplo). Se caracterizan los autores que me influyen justo por lo antagónico.

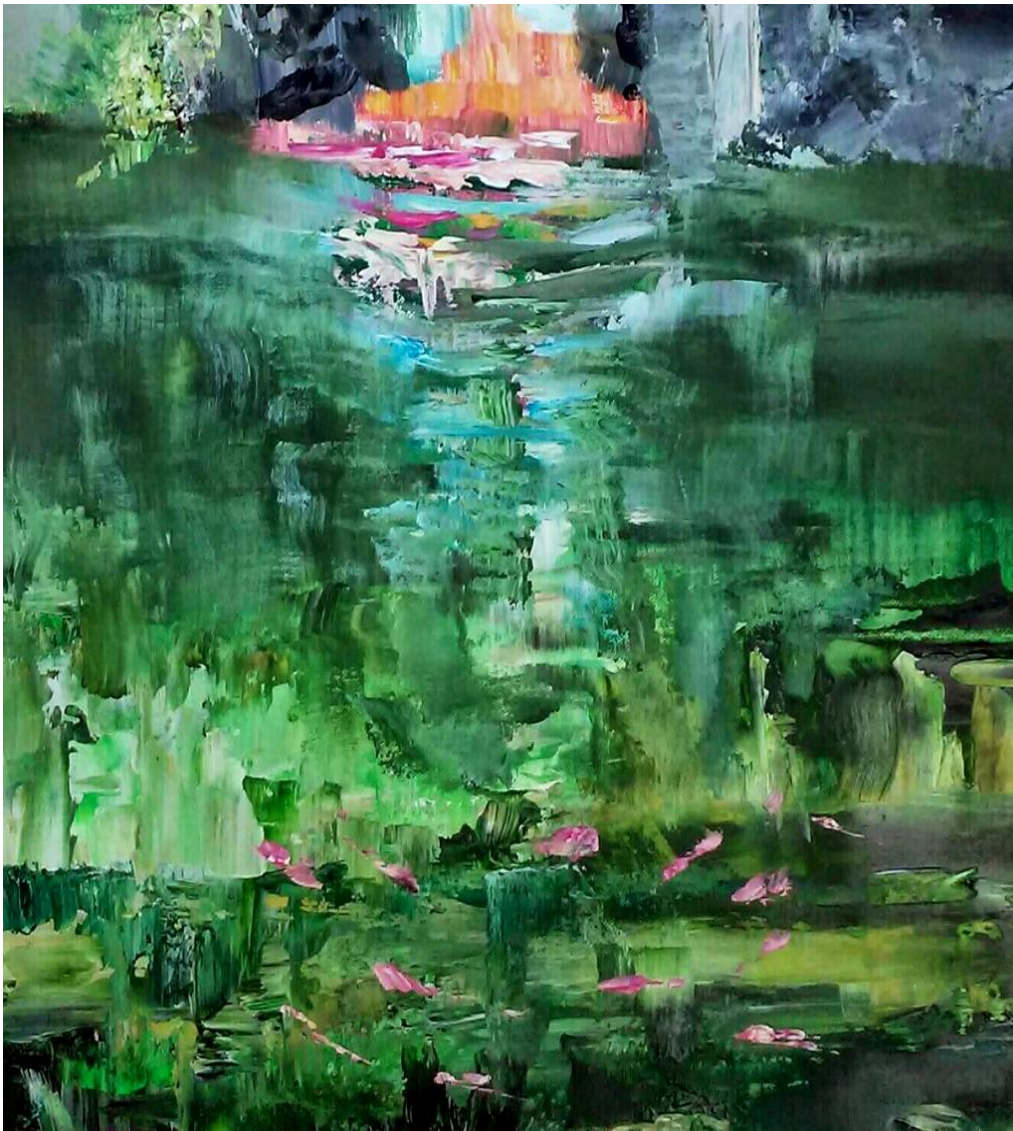
Carl Gustav Jung sin embargo ha sido el psicólogo por excelencia que más ha influenciado mi trabajo. Cree en explotar el potencial humano. De sus teorías rescato y profundizo en el concepto Metanoia. Aunque es una idea muy amplia, cuando él la traslada al ámbito psicológico la basa en una autocuración espontánea. Se trata de una **rectificación de nuestra psique** a través de una destrucción mental. Una forma de utilizar un periodo de crisis para mutar a un estado más próspero. No obstante desarrollaré mejor el concepto en las siguientes páginas.

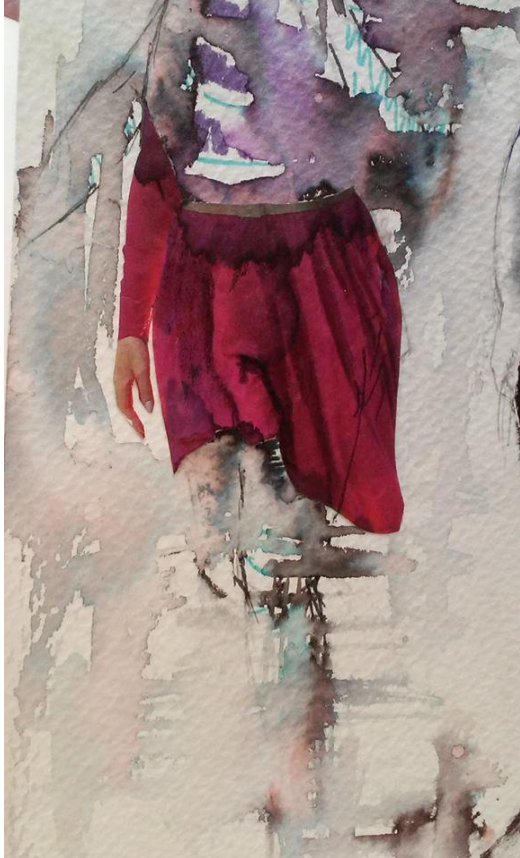
⁵ Sigmund Freud (1856-1939 Austria) de origen judío, se trata del psiquiatra y psicólogo más importante del siglo XX, padre del psicoanálisis e intelectual por excelencia por sus innovaciones sobre la teoría de la mente y conducta humana.

La forma intensa de expresar una emoción, es lo que me lleva a una plástica con la misma fuerza; La expresividad, las cargas matéricas, el movimiento, la desfiguración, el uso de la espátula. La combinación y equilibrio entre el realismo fotográfico y una pincelada desenvuelta.

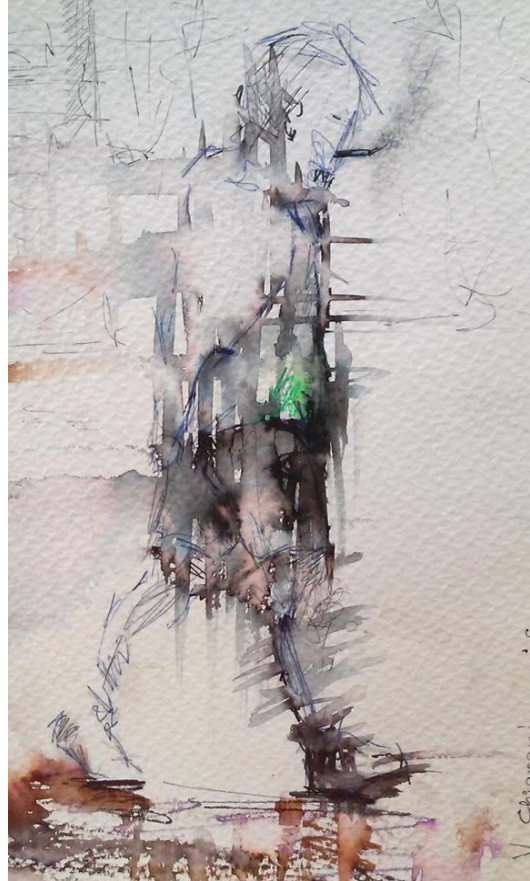
2. OBRAS ANTERIORES

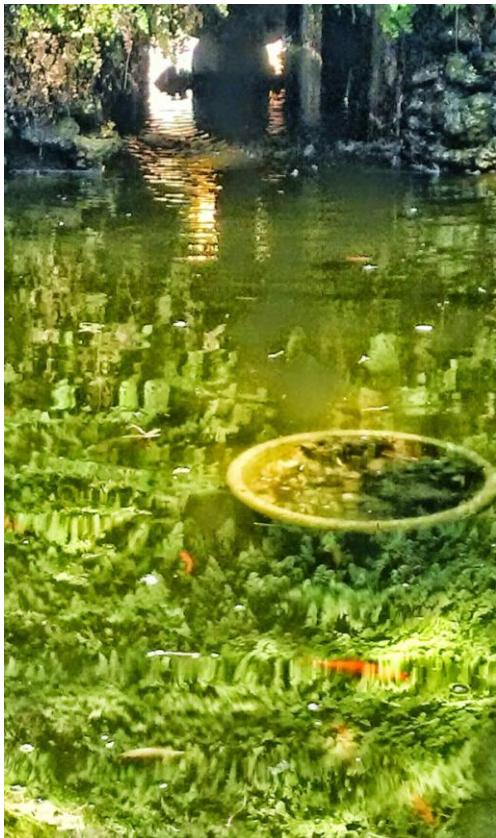
(FIG 3) "Paisaje del Natural", 2016.

(FIG. 4) "Bocetos I".

(FIG. 5) "Bocetos II".

(FIG. 6) "Alcázar", 2016.

(FIG. 7) "Desnudo", 2014/2015. Fragmento.

(FIG. 8) "Retrato" 2015.

(FIG. 9) "Desnudo mujer",
2014/2016.

3. REFERENTES PLÁSTICOS

(Fig. 10) "J.F.H. as an Island", Alex Kanevsky.

Lou Ros, Gottfried Helnwein o Andy Denzler entre otros. Todos ellos tienen en común la fuerza expresiva que realizan a través de la figura humana. Para ello hacen un uso muy especial y personal de la pincelada. Tiende a ser tan espontánea que es capaz de recoger la esencia del sujeto. Y aunque no trabajen con los detalles, si consiguen mostrarlos a través de una abstracta recreación. Suelen explorar las capas de la memoria puesto que trabajan con los modelos pero sin reposo alguno, por lo tanto plasman en una grandísima parte a través de la retentiva. Esto marca la originalidad de sus pinturas.

Uno de los artistas que más me impacta visualmente es Alex Kanevsky. Quizás lo más especial según mi modo de ver de este artista es que recurre a la memoria. En sus pinturas se observa un caos (sus modelos se

hallan en un constante movimiento aleatorio) pero en perfecta armonía (dado su dominio anatómico de la figura humana). Trátese de una figura o paisaje, Alex Kanevsky plasma su mundo interior generando la misma emoción de movimiento y espontaneidad armoniosa.

(FIG. 11) "Bailarinas", Alex Kanevsky. Óleo sobre lienzo

(FIG. 12) "Landscape with a Hero", Alex Kanevsky. Óleo sobre madera.

De la misma manera, considero un referente de gran importancia a Jenny Saville. Pintora contemporánea que al igual que Kanevsky, muestra lo más grotesco y sangriento del ser humano. Pinta la parte morbosa, lo físico que nadie quiere ver, pero que existe.

(FIG. 13) "The mothers", Jenny Saville 2011. Óleo y carboncillo sobre lienzo. Collection of Lisa and Steven Tananbaum © 2014 ProLitteris, Zurich

En general, mis inspiraciones plásticas son todos aquellos artistas contemporáneos que trabajan con la expresividad, tanto a nivel teórico como práctico.

Quisiera mencionar en este punto al artista Andy Denzler. Lo considero mi referente por excelencia porque su pintura la realiza directamente sobre la fotografía.

(FIG. 14) “Distorted Fragments” Andy Denzler. Pintura sobre fotografía.

Crea de esta forma un contraste equilibrado entre las formas planas que esta otorga, y la fuerza de la pincelada y la materia. Él destruye, reconstruye, recrea. Acciones que en definitiva se asocian a los conceptos de la psicología...

(FIG.15) “Transition II” Andy Denzler. Pintura sobre lienzo. 2008

En otro orden de cosas, deseo hacer hincapié al respecto de uno de los materiales más importantes que utilizo en mi obra, como son las cenizas. Éstas generan un movimiento libre dentro del orden que yo misma creo. Dan énfasis a la imagen y mantienen la simbología del concepto Metanoia; el resurgimiento de uno mismo.

Empecé a conocer a artistas plásticos que las usaban un año después de empezar a aplicarlas, es por ello que no los considero referentes.

No obstante, sí les presto cierto interés. Hablo del artista checo Roman Týc y su obra titulada 'Ladrón de tumbas'. A través de la autotipia⁶ realiza retratos.

(Fig. 16) 'Ladrón de tumbas' Roman Týc. Cenizas sobre madera. Autotipia.

---

⁶ La autotipia se trata de una técnica de impresión descubierta por Georg Meisenbach en 1881 y mejorada por Max Levy en 1890. Se basa en las técnicas de Heliograbado (todo proceso de grabado fotográfico o proceso fotomecánico) y en las propiedades que adquirirían ciertas resinas por la acción de la luz sobre ellas.

Se trata de un artista con una visión mucho más tenebrista. Hace uso de las cenizas de los propios fallecidos para reconstruirlos. Aunque la galería donde lo expone no ha especificado el lugar de donde recoge las cenizas, se cree que pueden ser robadas, motivo por el que ha recibido numerables denuncias. El propio artista menciona haberlas cogido de las cremaciones sobrantes, cuando ya no caben en las urnas, con la intención de vivificar a la víctima. Eso sí, los rostros aunque están inspirados en fotografías de fallecidos están versionados para que ningún familiar pueda identificar a la persona y por ende sentirse herido. Así, toma la muerte como inspiración sin que estén a la venta, pues en palabras del autor: “No comercializamos con la muerte.”

(FIG. 17) “Memory Works” Carl Michael Von Hausswolf. Grabado con cenizas.

Otro autor digno de mención que trabajó con cenizas se llama Carl Michael Von Hausswolf. Asegura haber recogido en 1989 las cenizas hayadas en los campos de concentración de Polonia durante el Holocausto Nazi. Aunque iba a hacer uso de ellas, no lo consiguió hasta 2010, pues hasta entonces sentía el peso emocional de las mismas. Mezcladas con pintura, consiguió hacer la obra titulada “Memory Works”.

Expuesta en la galería sueca Martín Bryder, en Lund. Fue denunciada por un visitante por “profanación de restos humanos” y “perturbar la paz de los muertos”.

4. Definición de Metanoia

La Metanoia es un concepto extremadamente denso. Dependiendo del terreno o disciplina en el que se aplique tiene una connotación u otra. Por ello, para comprenderla mejor habría que mencionar ciertos rasgos o características generales.

El término procede del griego. Meta quiere decir traslado, transformación. Noia proviene del griego nous, que significa mente. En un sentido general, podríamos decir que metanoia hace referencia a una transformación de la mente.

En la cotidianeidad se trata de un enunciado retórico usado para retractarse de una afirmación mal dicha.

Con frecuencia también se vislumbra en el lenguaje bíblico o la doctrina gnóstica. Cuando los primeros cristianos hablaban de metanoia, se referían a que habían alcanzado aquello para lo que consagraban su vida. Tras una insatisfacción personal habían reformado su mente. Entendían que habían profesado un encuentro con Cristo y experimentando una profunda metanoia.

Pero dentro de la psicología analítica (psicología de los complejos), la Metanoia abarca mucho más. Carl Gustav Jung la definió como un proceso de reforma de la psique.

Se trata de una actitud enteramente nueva de alguien que se sentía insatisfecho consigo. Se ve como una forma de autocuración, algo potencialmente positivo pues no depende de agentes externos, sino que es un proceso espontáneo. Lo expone de la siguiente forma:

El ser humano experimenta hechos insoportables a lo largo de su vida. Ante esos momentos la mente tiende a desestructurarse. Esa brecha con

la cordura aparece en forma de episodios (depresión, fobias impulsivas, trastornos psicológicos, etc.) Cuando alguien experimenta la Metanoia, quiere decir que ha utilizado ese periodo de crisis como trampolín a un estado más positivo. Jung creía que esos episodios a veces eran intentos de una autocuración. Se asimilan los hechos y se borran todos los conceptos que nos producían malestar. Nacen nuevas ideas, nuevas formas. Se puede decir que es un mecanismo de defensa porque es inconsciente. Es arder para renacer. Cuando esto sucede nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo funciona. Por lo tanto, la metanoia se entiende como un movimiento interior de autoreparación. Si sucede el proceso de la metanoia, habrá sido una evolución tan lúgubre como positiva. Personalmente, opino que hablar de este término es establecer un símil con la mitología griega. Al igual que una persona carboniza el motín de su mente y se reapropia de sí misma está “El mítico Inca, que un día resurgirá de sus cenizas como ave fénix [...] y se recompondrán su cuerpo despedazado y su imperio.”

Multitud de literatos han descrito en sus poemas cómo es la magnitud y simbología de esta ave; Hesíodo, Heródoto, Tácito y Plinio. Más tarde Ovidio Nasón, poeta romano nacido en el año 43 a.c. que en su obra Metamorfosis la nombra así:

“Un ave hay que se rehaga y a sí misma ella se reinsemine. Los asirios fénix la llaman. No de granos ni de hierbas, sino de lágrimas de incienso y del jugo vive [...] y finaliza entre aromas su edad.”

5. Aplicación del concepto en el ámbito artístico

Trabajar con cenizas le otorga a mi obra cierta especialidad dado el carácter simbólico que reviste su materialidad. Es una forma de potenciar el significado de la obra. La forma en la que las aplico varía en función de la imagen y su uso puede ser complejo, ya que siempre es distinto en cada obra. Me suelo guiar por la prueba de ensayo y error, una intuición o una influencia visual reciente. No obstante, todas parten de la misma base;

Con las cenizas realizo formas que recrean un lugar o una persona. Dada la abstracción que supone trabajar con esta especie de polvo, para otorgarle un sentido más figurativo digitalizo la escena a través de una fotografía. A partir de ahí la modifico digitalmente cuanto sea necesario. Posteriormente vuelvo a materializarlo revelando la imagen. Generalmente las convierto en algo pictórico. Para darle aún más materia vuelvo a usar las cenizas mezcladas con pintura o algún aglutinante. Otras veces sin embargo es algo más dibujístico y no presento intervención con pintura sino con otros medios como el carboncillo.

Estas ideas las suelo mostrar con un toque figurativo y gran parte de abstracción. Se conjuga de esta forma la inestabilidad transitoria con el equilibrio emocional

El proyecto Metanoia es por consiguiente una técnica mixta fundamentada en la fotografía deformada e intervenida. Es un proyecto realizado en muchas ocasiones pero de diferentes formas. Todas ellas con resultados similares pero con una ejecución diferente.

6. CONCLUSIONES:

Parto siempre de una necesidad interior de comunicar por medio de la pintura, la fotografía, o una síntesis de ambas. Contar una preocupación a través de estos medios me lleva a ser una persona muy introspectiva y filántropa, por lo que mantengo un interés permanente por la psicología del desarrollo. De ahí la realización de voluntariados que me han servido para alentar y enriquecer mi proceso creativo. Intento investigar nuevos campos y vivir en una constante reinvención.

La adquisición de nuevos datos, imágenes, o incluso frases sueltas me conducen indefectiblemente a ir versionando continuamente mi obra. Aunque son muchas las realizadas, presento para ejemplificar este trabajo una breve selección de mis favoritas.

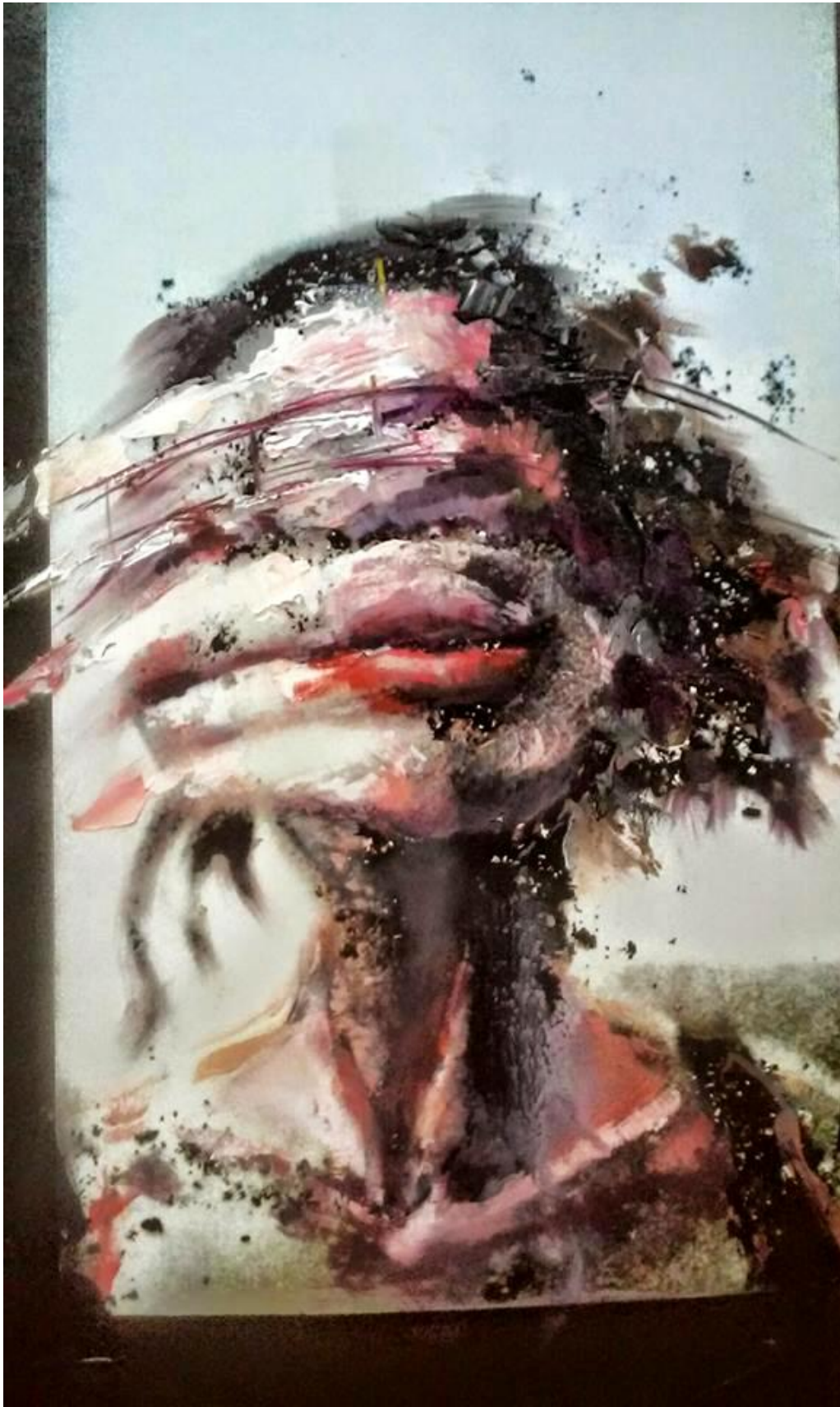

SEGUNDA PARTE: OBRAS

(FIG.18) "Metamorfosis I", pintura intervenida con cenizas sobre fotografía.

(FIG.19) "Metamorfosis II", pintura intervenida con cenizas sobre fotografía.

(FIG.20) "Metamorfosis III", pintura intervenida con cenizas sobre fotografía.

Metamorfosis I, II y III son tres obras donde se observa un movimiento progresivo.

Se trata de un rostro que se desfigura paulatinamente dando lugar a las tres imágenes. Tanto en Metamorfosis I como II el realismo y la figuración es más evidente. Sin embargo la III nos enseña un cambio y dinamismo futurista, no existe tanta carga matérica como veladuras que transparentan la imagen, obviando así lo estático. Se mezclan escenas más realistas con pinceladas repletas de carga. Se crea de esta forma un

realismo abstracto, una desfiguración espontánea apoyada en la magia del movimiento.

Realizadas entre 2015 y 2016, estas tres obras exhiben a alguien que experimenta una transformación profunda, nos enseña a alguien que se haya en un periodo de transición.

El dinamismo del gesto habla de esa salida del propio YO.

Un descubrimiento para mí fue cuando conjugué por primera vez la fotografía con la pintura. Partiendo de una misma imagen creo tres obras distintas. La primera está realizada a partir de un selfie. Esta nueva obra ya manipulada ha sido la base para las otras dos, adulteradas esta vez con pintura.

(FIG.21) “Metamorfosis IV”, pintura intervenida con cenizas sobre fotografía

(FIG. 22) "Facultad", Fotografía intervenida con cenizas.

Otras imágenes, como la nombrada “Ocultamiento” o la denominada “Facultad” mostraban un resultado más limpio sin la intervención pictórica, por ello se reducen a las cenizas.

La primera imagen representa un lugar significativo, se trata del pasillo de salida de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Al final de este se deja ver la silueta de alguien saliendo, alguien cambiando de camino, de escenario, y por consiguiente de vida. Representa también un cambio de rumbo. Aunque se trate de fotografía intervenida con cenizas, el carboncillo ha sido aquí un recurso más, dando paso a los altos contrastes y trazos decisivos y estructurados.

La segunda hace referencia a la fase inicial de la Metanoia, donde el sujeto, incompleto, solo quiere ocultarse del mundo. Por ello el lenguaje corporal no deja manifiesto alguno de liberación. Evitando también el contacto visual (máximo signo de comunicación) para comunicar, precisamente, un descontento general.

(FIG. 23) "Ocultamiento", Fotografía intervenida con cenizas

Las obras “sin título I, II y III” nos presentan a un mismo sujeto en distintos escenarios. En posición relajada, aparece en las tres ocasiones haciendo lo más habitual en su día a día, fumar. Genera cierto aire de desinterés general y apatía, es quizás el cigarro una evasión momentánea de su realidad, un respiro de su turbulenta vida.

Las dos primeras se limitan a la fotografía y a las cenizas, siendo bocetos. Sin embargo en la tercera se muestra un interés pictórico. Vuelvo a fusionar la fotografía con la pintura, generando de nuevo un contraste entre la pincelada bruta y la tranquilidad que aporta el realismo de una fotografía. Dichas cargas le aportan más fuerza a la composición siendo una obra más llamativa y evocadora. Pertenece a esa parte de la Metanoia en donde el sujeto se empieza a recrear muy paulatinamente en sus traumas, miedos, o simplemente fantasmas interiores. Se refugia en sí mismo, pues no hay contacto con nadie más.

(FIG. 24) “Sin título” Bocetos cenizas

(FIG. 25) “Sin título II” Bocetos cenizas

(FIG. 26) "Sin título III"

(FIG. 27) "Charco"

La imagen de abajo se titula "Charco" dado que es una fotografía del mismo. Juega con la imaginación y la recreación de algo que no es, ya que pareciera una noche estrellada y una silueta de una casa. Hace alusión a un recuerdo, un momento pasado que no se repetirá.

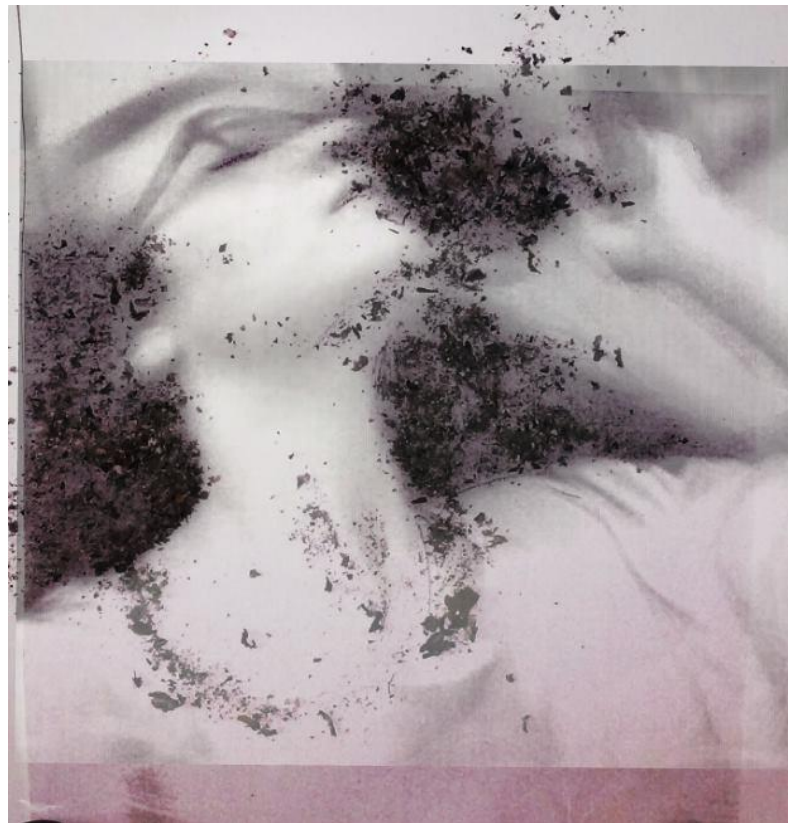
(FIG. 28) "Rayamiento"

Se trata de una imagen llevada a la abstracción. Se observa de nuevo un caos, una deformidad, una mezcla de todo lo que nos golpea la mente. Se disuelve, se muestra errónea. Habla de un periodo crítico, donde todos los conceptos preconcebidos empiezan a derrumbarse.

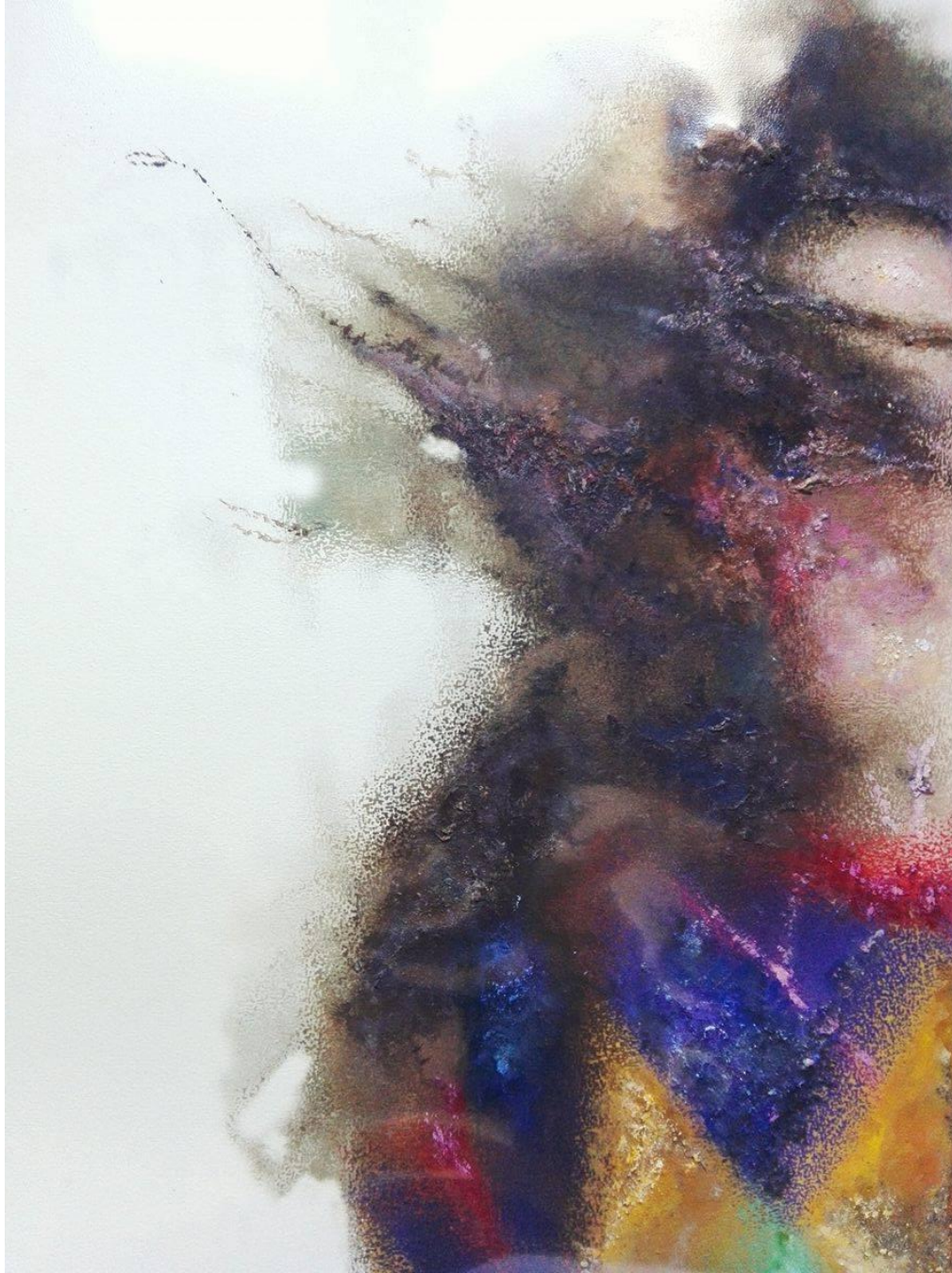
(FIG. 29) "Proceso Renacimiento"

(FIG. 30) "Proceso Renacimiento"

(FIG.31)
"Renacimiento"

(FIG. 32) Regeneración

Tanto esta obra como la titulada Renacimiento llevan intervenciones pictóricas muy marcadas. Hacen alusión a la tercera fase, aquella donde se regenera todo paulatinamente.

■ TERCERA PARTE: INTEGRACIÓN PROFESIONAL

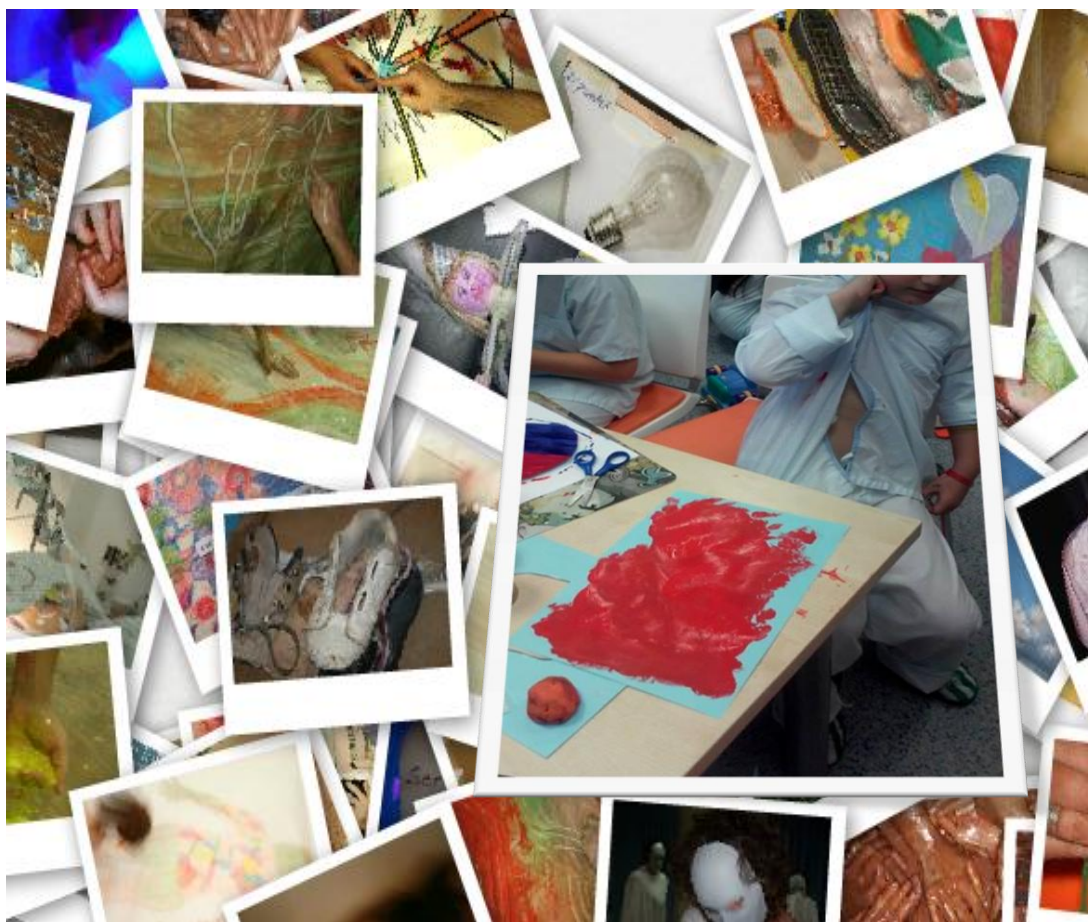

(FIG. 33) Fotografías voluntariado
Hospital Valme

INCLUSIÓN LABORAL: ÁREA ARTETERAPÉUTICA

1. ¿Porqué arteterapia? ¿Qué es la arteterapia?
2. Prácticas arteterapia Hospital Valme
3. Centro El Caminante, orientado a la arteterapia y la salud emocional

(FIG. 34) Fotografías voluntariado Hospital Valme

1. ¿Porqué arteterapia? ¿Qué es la arteterapia?

En mis trabajos artísticos se observa una clara tendencia a tratar temas relacionados con la psicología. Siempre he tenido un interés muy marcado por esa ciencia de la psique. Atender cuestiones que atañen al espíritu, observar los condicionantes que intervienen en la existencia, etc son acciones que considero de vital importancia. Esta preocupación personal se extrapola a los sectores sociales, lo que me ha llevado a realizar prestaciones y voluntariados. Teniendo en cuenta que tanto esto como el arte son dos áreas que emanan en mí, el hecho de pensar sobre una posible inclusión laboral me trasladó hasta el sector arteterapéutico. La arteterapia se entiende como una vía de autoconocimiento y expansión del propio YO a través del arte. El creador, artista o no, crea en base a lo que necesita comunicar, por lo que es una conversación íntima con tu propio Yo. Incapaz de hacerlo de forma oral se lleva a la plástica, a

la teatralidad, etc no con función de crear una obra de arte sino como vía terapéutica. Desvelar el porqué de lo que se expresa requiere de una meditación, de ahí su vinculación con lo psicológico. La obra es siempre un importante catalizador emergente.

(FIG. 35) Fotografía voluntariado Hospital Valme

Se favorece la autoestima, la confianza, la libertad de expresión sin cohesión.

No se trata de terapia ocupacional, sino de un proceso de mejora constante, lo que requiere de años de experiencia y una importante inteligencia emocional.

2. Prácticas Hospital de Valme

Cuando supe de la existencia de la arteterapia, vi que había algo que unificaba todos mis gustos en uno solo. Sentí tanto la curiosidad como la necesidad de abordarlo de forma práctica. Por ello durante los dos últimos años he dedicado cada miércoles a realizar un voluntariado en el Hospital Virgen de Valme, Bellavista (Sevilla). Empecé a ver la teoría que iba adquiriendo con la experiencia y ayuda de dos terapeutas.

Adentrarse en algo tan sumamente desconocido (teniendo en cuenta que debía trabajar con las emociones de niños enfermos), supuso una gran responsabilidad. Decidí asumirla con delicadeza y dedicación. El temor de generar más daño que beneficios me causaba tal desasosiego que, aunque su situación era ajena a la mía, las vivía con total participación. Así veía su óptica y comprendía su contexto.

Cada mes las terapeutas organizaban las sesiones entorno a un mismo tema. Mi función en esta parte era proponerles actividades que funcionasen con el mismo.

(FIG.36) Fotografía voluntariado

(FIG.37) Fotografía voluntariado

El mes más destacable fue cuando tuvimos que tratar la temática del miedo. Mi propuesta consistió en que aquel niño que estuviese preparado, fuese capaz de visualizar su miedo. En un ambiente cómodo debía llegar a reconocer la cúspide de su bloqueo. La técnica proyectiva consistió en inflar un globo en función de la cantidad de pavor que tuviese ante tal situación. Se establecía así una metáfora conforme a cómo nosotros instauramos un miedo y de igual forma lo destruimos. Tras hablar con él entendía el paralelismo, por ello acababa explotando su globo. Así con la misma predisposición intentaba eliminar su miedo.

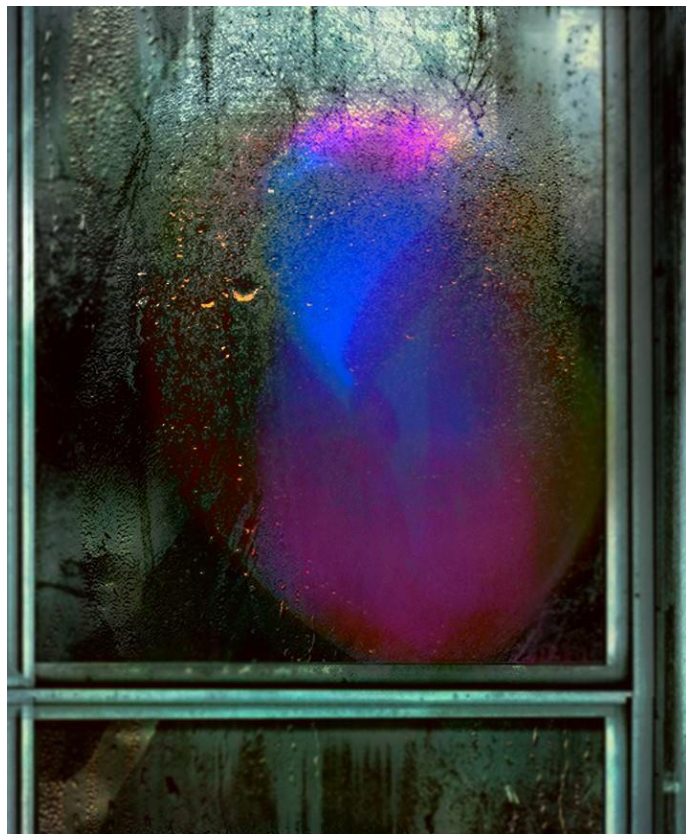
Posteriormente realicé una serie personal sobre mi visión de las sesiones.

(FIG.38) Fotografía globo explotado I

(FIG. 39) Fotografía globo explotado II

(FIG. 40) Fotografía Globo explotado III

3. Centro El Caminante, orientado a la arteterapia y la salud emocional

Uno de los centros más importantes de Andalucía que ofrece este tipo de terapia es El Caminante, ubicado en Málaga. Fundado en 1998, conjuga los dos caminos que más palpitan en mí, el arte por un lado, y el desarrollo personal por otro. Aunque parecen ser diferentes, no deja de ser en esencia lo mismo; impulsos que salen con las mismas ganas de mi persona. El Caminante es un centro donde encontrarse, autoconocerse a distintos niveles. Es un lugar donde se le otorga relevancia a favorecer sectores sociales maltratados o marginados con una visión creativa, holística, humanista y artística. Cargan con un amplio bagaje y conocimiento humano, no solo trabajando con la arteterapia, sino también moviéndose con otro tipo de áreas laborales. Todas ellas vinculadas al bienestar y a la salud emocional.

(FIG. 41) Captura de pantalla Centro El Caminante

- **El Área de Arte y Cultura** trata de propulsar la cultura. Se trabaja con artistas profesionales que promueven el arte contemporáneo en todas sus facetas por ser parte de uno mismo. Por ello se organizan exposiciones, actuaciones, conferencias, presentaciones de libros etc. Impulsando así el saber con el ocio para un mayor alcance.
- **Por su parte el Área Social** se encarga de ayudar a personas sin recursos económicos y/o personales trabajando conjuntamente con asociaciones y programas solidarios y educativos.
- **El Área del bienestar** conjuga también el aspecto físico, por ello la terapia se extrapola al quiromasaje y a los talleres de salud y bienestar como por ejemplo el HATHA Yoga.
- **El Área Arteterapéutica** rige varios sectores: adultos, niños, adolescentes, pareja, etc.
- Un aspecto importante es también el **Área de formación** aunada con la **vivencial**. En el Caminante se oferta una formación altamente cualificada en Arteterapia Gestalt y formación en terapia corporal.

(FIG. 42) Captura de pantalla Centro El Caminante

RESEÑA

Cuatro años de carrera no son nada en comparación con la cantidad de experiencias que aún he de atestiguar. No obstante, quizás por ser una etapa de transición, los transcurridos en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla me han hecho evolucionar generando una versión mejorada de mí misma. Por ello he de agradecer a todas las personas que han hecho de un modo u otro, directa o indirectamente su aporte a este progreso. Desde aquellos que me han exigido contundentemente generándome conflictos, hasta aquellos otros que me dedicaron los comentarios más motivadores. Ambos extremos me han servido como base y acicate para continuar y mutar en una persona más próspera.

ÍNDICE DE LAS OBRAS

(FIG. 1) (Portada) "Metamorfosis", 2016, pintura intervenida con cenizas sobre fotografía. Papel fotográfico 15 x 21 cm.

(FIG. 2) "Cenizas", 2016, Grabado con cenizas. Hahnemühle 35 x 21

(FIG 3) "Paisaje del Natural", 2016. Acrílico sobre tabla. Formato paisaje.

(FIG. 4) "Bocetos", 2015, Acuarelas, rotuladores y bolígrafos sobre papel acuarelable 21x 29

(FIG. 5) "Bocetos", 2015, Acuarelas, rotuladores y bolígrafos sobre papel acuarelable 21x29

(FIG. 6) "Alcázar", 2016. Fotografía pictórica formato digital 54 x 32

(FIG. 7) "Desnudo", 2014/2015. Fragmento de pintura sobre madera. 110 x 80

(FIG. 8) "Retrato", 2014/2015. Fragmento de pintura sobre madera. 110 x 80

(FIG. 9) "Desnudo mujer", 2014/2016. Óleo sobre lienzo, 80 x 65

(FIG. 10) "J.F.H. as an Island", Alex Kanevsky. Óleo sobre madera 36 x 36

(FIG. 11) "Bailarinas", Alex Kanevsky. Óleo sobre lienzo 30 x 38

(FIG. 12) "Landscape with a Hero", Alex Kanevsky. Óleo sobre madera. 20 x 47.5"

(FIG. 13) "The mothers", Jenny Saville 2011. Óleo y carboncillo sobre lienzo, 270 x 220
Collection of Lisa and Steven Tananbaum © 2014 ProLitteris, Zurich

(FIG. 14) "Distorted Fragments I" Andy Denzler, Pintura sobre fotografía, 150 x 150.

(FIG. 15) "Transition II", 2008, Andy Denzler, Pintura sobre lienzo, 150 x 150.

(FIG. 16) "Ladrón de tumbas" Roman Týc. Cenizas sobre madera. Autotipia.

(FIG. 17) "Memory Works" Carl Michael Von Hausswolf. Grabado con cenizas. 100 x 81

(FIG.18) "Metamorfosis I", 2016, pintura intervenida con cenizas sobre fotografía. Papel fotográfico 15 x 21.

(FIG.19) "Metamorfosis II",2016, pintura intervenida con cenizas sobre fotografía. Papel fotográfico 15 x 21.

(FIG. 20) "Metamorfosis II", 2016, pintura intervenida con cenizas sobre fotografía. Papel fotográfico 15 x 21.

(FIG. 21) "Metamorfosis IV", 2016, pintura intervenida con cenizas sobre fotografía. Papel fotográfico 100 x 80.

(FIG. 22) “Ocultamiento I”, 2015, Fotografía intervenida con cenizas. Papel fotográfico. 21x 25

(FIG. 23) “Facultad”, 2015, Fotografía intervenida con cenizas. Papel fotográfico. 21x 25

(FIG. 24) “Sin título I”, 2015, Fotografía intervenida con cenizas. Papel fotográfico. 21x 14

(FIG. 25) “Sin título II”, 2015, Fotografía intervenida con cenizas. Papel fotográfico. 20 x 20

(FIG. 26) “Sin título III”, 2015, Óleo sobre tabla manipulado con cenizas. 100 x 81

(FIG. 27) “Charco”, 2015, Fotografía intervenida con cenizas 20 x 20

(FIG. 28) “Rayamiento”, 2016 Fotografía intervenida con cenizas, Técnica Glitch. Formato digital 35 x 21

(FIG. 29.) “Proceso Renacimiento I”, 2016, Fotografía intervenida con cenizas. 35 x 35

(FIG. 30) “Proceso Renacimiento II”, 2016, Óleo sobre fotografía intervenida con cenizas. 35 x 35

(FIG. 31) “Renacimiento”, 2016, Óleo sobre fotografía intervenida con cenizas. 35 x 35

(FIG. 32) “Regeneración”, 2016, Grabado pictórico intervenido con cenizas. 75 x 80

(FIG. 33) “Voluntariado Hospital Valme”, 2014 Fotografías varias

(FIG. 34) “Voluntariado Hospital Valme”, 2014 Fotografías varias

(FIG. 35) “Voluntariado Hospital Valme”, 2014 Fotografía de témperas.

(FIG. 36) “Voluntariado Hospital Valme”, 2014 Fotografía dibujo de un niño.

(FIG. 37) “Voluntariado Hospital Valme”, 2014 Fotografía dibujo de un niño

(FIG. 38) Globo I, 2016 , Fotomontajes de la rotura de un globo a partir de fotogramas. Formato Digital. 23 x 19 cm

(FIG. 39) Globo II, 2016, Fotomontajes de la rotura de un globo a partir de fotogramas. Formato Digital. 23 x 19 cm

(FIG. 40) Globo III, 2016, Fotomontaje de la rotura de un globo a partir de fotogramas. Formato Digital. 23 x 19 cm

(FIG. 41) Captura de pantalla El Caminante, 2016

(FIG. 42) Captura de pantalla El Caminante, 2016

Bibliografía

Fast, J. (1971). *El lenguaje del cuerpo*. KAIROS.

Gardner, H. (1997). *Arte, Mente y cerebro, una aproximación cognitiva a la creatividad*. PAIDOS IBERICA.

Pardo, J. L. (1996). *La Intimidad*. PRE-TEXTOS.

Río., M. B. (2011). *Génesis de la obra de arte: Sus mecanismos psicológicos y simbólicos*. Fundación de cultura Andaluza.

Watson, R. I. (1974). *Psicología infantil*. Madrid: Aguilar.

Fast, J. (1971). *El lenguaje del cuerpo*. KAIROS.

Gardner, H. (1997). *Arte, Mente y cerebro, una aproximación cognitiva a la creatividad*. PAIDOS IBERICA.

Pardo, J. L. (1996). *La Intimidad*. PRE-TEXTOS.

Río., M. B. (2011). *Génesis de la obra de arte: Sus mecanismos psicológicos y simbólicos*. Fundación de cultura Andaluza.

Watson, R. I. (1974). *Psicología infantil*. Madrid: Aguilar.

WEBS

La Universidad emocional, Fuentes

<http://www.launiversidademocional.com/index2.php>

Teoría humanista, Carl Roger Fuentes

<http://teohumanista.weebly.com/carl-rogers.html>

Teoría visual, Alex Kanevsky Fuentes

<http://discursovisual.net/dvweb08/aportes/apoolivares.htm>

Expresionismo Fuentes

<https://es.wikipedia.org/wiki/Expresionismo>

El caminante Fuentes

<http://www.elcaminante-arteterapia.com/galeria.php>

http://www.elcaminante-arteterapia.com/doc/cuerpo_femenino.jpg

<http://www.elcaminante-arteterapia.com/area-vivencial.php>

Arteterapia Andalucía Fuentes

<http://www.andart-andaluciaarteterapia.com/2016/06/i-congreso-nacional-de-arte-y-salud.html?m=1>

<http://www.enlaestanteria.com/12/2012/glitch-art-oleos-de-andy-denzler-en-la-estanteria/#.V7Wkb9R97UI>

Metanoia, Victoria Chiarantano Sánchez

