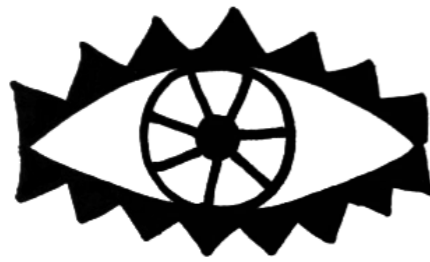

MÁ TA ME

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

AUTORA:
ALBA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

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

TÍTULO:

``MÁTAME``

AUTORA:

ALBA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

TUTOR:

MANUEL FERNANDO MANCERA
MARTÍNEZ

Vº Bº DEL TUTOR: FIRMA DEL
PROFESOR TUTOR

INDICE

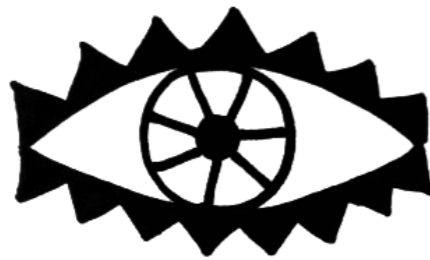
I. OBRAS ARTÍSTICAS

- AUTODESTRUCCIÓN PERSONAL.....7
- AUTODESTRUCCIÓN DE LA PERSONA..... 29

II. DESARROLLO TEÓRICO E INTEGRACIÓN PROFESIONAL.....37

- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.....39
- **CONDICIONANTES PSICOLÓGICOS EN LA GRÁFICA**
GENERACIÓN MILLENNIAL Y SUS CONFLICTOS.....41
ARTETERAPIA COMO RECURSO PARA EXPULSAR
LA ANSIEDAD
    PROBLEMAS COMUNES.....45
    ARTETERAPIA.....45
    REFERENTES ARTÍSTICOS.....47
- **REDES SOCIALES, LA VERDAD DE LA MENTIRA**
REALIDAD VS. PERSONAJE CREADO.....51
TRABAJO: “GIVE ME LIKES, MAKE ME HAPPY”.....52
USO DE LAS REDES SOCIALES PARA DISTRIBUIR ARTE.....55
- **AUTODESTRUCCIÓN COMO LIBERACIÓN**
COMPORTAMIENTOS NOCIVOS.....59
EN EL ARTE.....60
EJEMPLOS DE AUTORES.....61
LAS OBRAS PRESENTADAS.....64
ICONOGRAFÍA.....65
- CONCLUSIONES.....69
- **BIBLIOGRAFÍA**
LIBROS.....70
DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA.....71
- ÍNDICE DE ILUSTRACIONES.....69

III. INTEGRACIÓN PROFESIONAL.....75

I. OBRAS ARTÍSTICAS

AUTODESTRUCCIÓN PERSONAL

ALBAJIMENEZJ

AUTODESTRUCCIÓN I.

SERIE AUTODESTRUCCIONES

ALBA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

FOTOGRAFÍA DIGITAL
INTERVENIDA EN
PHOTOSHOP

ASIGNATURA: FOTOGRAFÍA

130 LIKES

3768 X 3242 PÍXELES

2017

ALBAJIMENEZJ

AUTODESTRUCCIÓN II.
SERIE AUTODESTRUCCIONES

ALBA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

FOTOGRAFÍA DIGITAL
INTERVENIDA EN
PHOTOSHOP

ASIGNATURA: FOTOGRAFÍA

138 LIKES

3768 X 3242 PÍXELES

2017

ALBAJIMENEZJ

AUTODESTRUCCIÓN III.

SERIE AUTODESTRUCCIONES

ALBA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

*FOTOGRAFÍA DIGITAL
INTERVENIDA EN
PHOTOSHOP*

ASIGNATURA: FOTOGRAFÍA

108 LIKES

3768 X 3242 PÍXELES

2017

ALBAJIMENEZJ

AUTODESTRUCCIÓN IV.
SERIE AUTODESTRUCCIONES

ALBA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

FOTOGRAFÍA DIGITAL
INTERVENIDA EN
PHOTOSHOP

ASIGNATURA: FOTOGRAFÍA

135 LIKES

3768 X 3242 PÍXELES

2017

ALBAJIMENEZJ

AUTODESTRUCCIÓN V.
SERIE AUTODESTRUCCIONES

ALBA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

FOTOGRAFÍA DIGITAL
INTERVENIDA EN
PHOTOSHOP

ASIGNATURA: FOTOGRAFÍA

141 LIKES

3768 X 3242 PÍXELES

2017

ALBAJIMENEZJ

AUTODESTRUCCIÓN

SERIE AUTODESTRUCCIONES

ALBA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

*ILUSTRACIÓN A BOLÍGRAFO
INTERVENIDA EN PHOTOSHOP*

ASIGNATURA: ILUSTRACIÓN

95 LIKES

2113 X 2113 PÍXELES

2016

ALBAJIMENEZJ

MADONNA

SERIE AUTODESTRUCCIONES

ALBA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

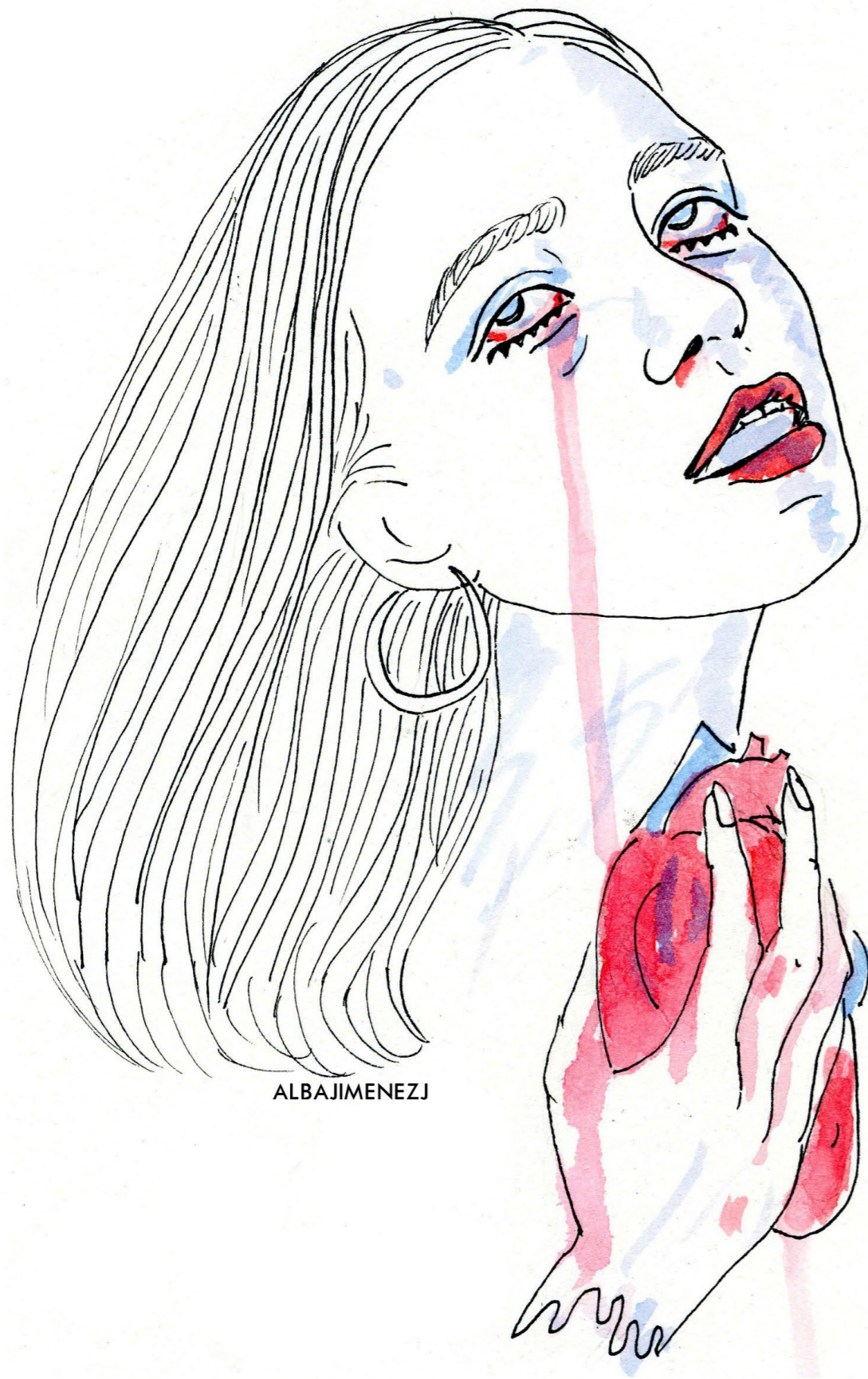
ILUSTRACIÓN A BOLÍGRAFO
INTERVENIDA EN PHOTOSHOP

ASIGNATURA: ILUSTRACIÓN

159 LIKES

573 X 510 PÍXELES

2017

ALBAJIMENEZJ

TUYO ES, MÍO NO
SERIE AUTODESTRUCCIONES
ALBA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
ILUSTRACIÓN A BOLÍGRAFO Y
ACUARELA
ASIGNATURA: ILUSTRACIÓN

98 LIKES

2401 X 2070 PÍXELES

2016

ALBAJIMENEZJ

CRY BABY

SERIE AUTODESTRUCCIONES

ALBA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

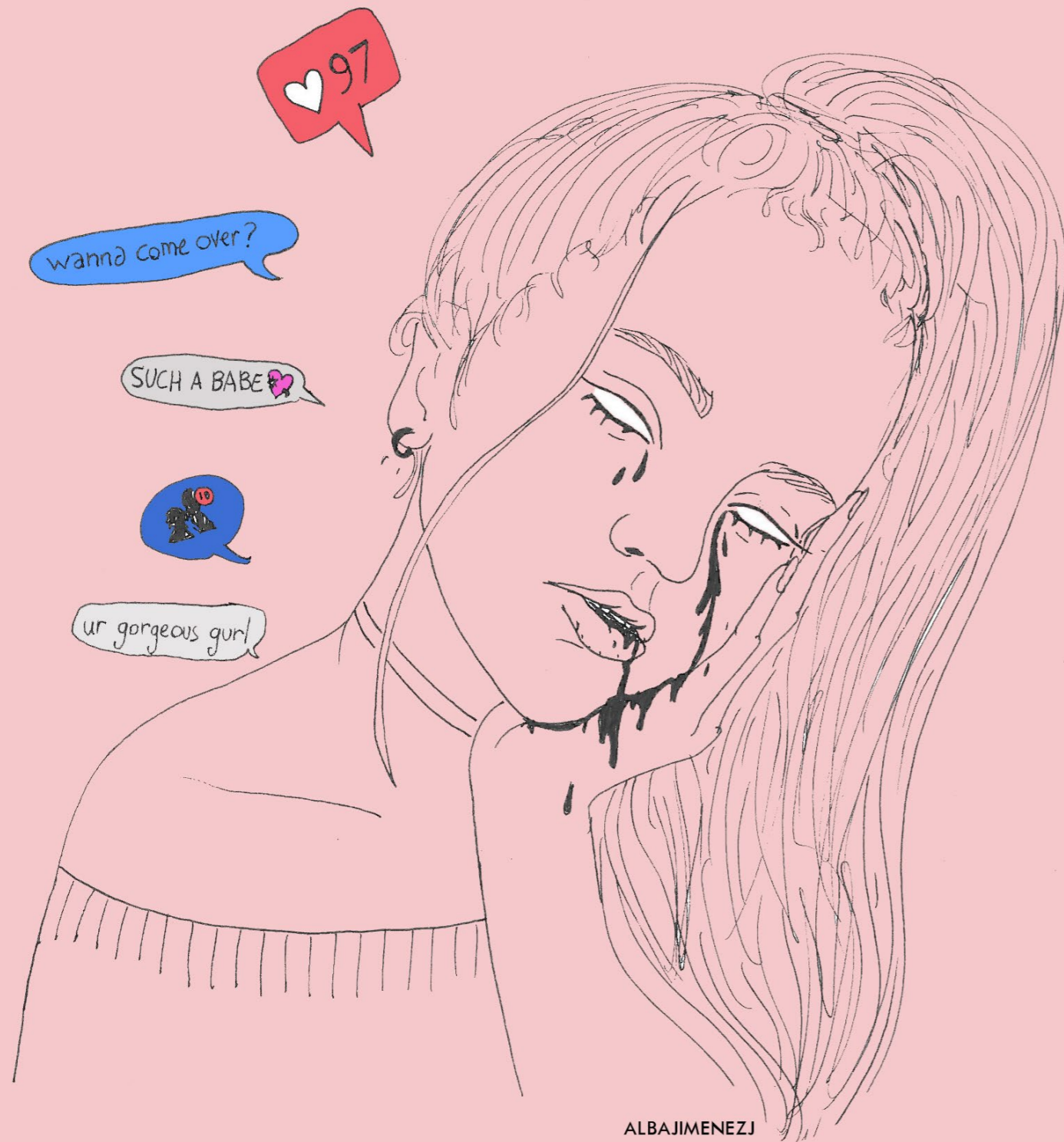
ILUSTRACIÓN A BOLÍGRAFO
INTERVENIDA EN PHOTOSHOP

ASIGNATURA: ILUSTRACIÓN

89 LIKES

2609 X 2609 PÍXELES

2015

PODRÍA

SERIE AUTODESTRUCCIONES

ALBA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

ILUSTRACIÓN A BOLÍGRAFO
INTERVENIDA EN PHOTOSHOP

ASIGNATURA: ILUSTRACIÓN

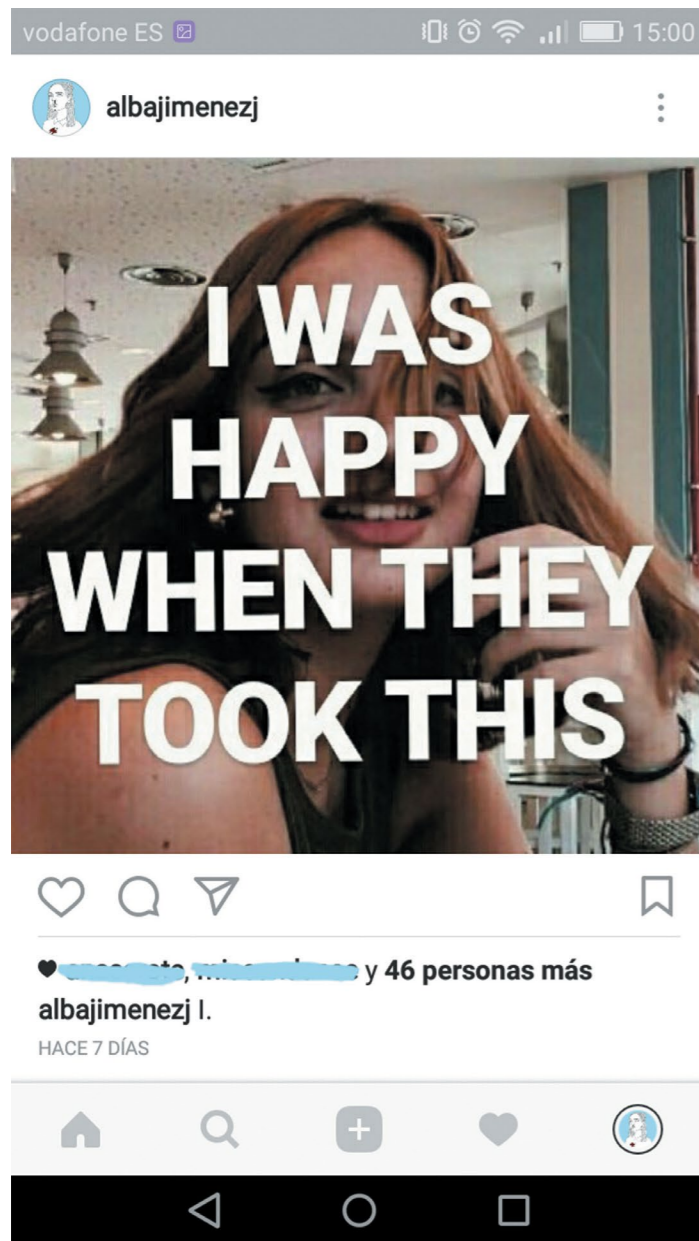
119 LIKES

1784 X 1703 PÍXELES

2017

I. OBRAS ARTÍSTICAS

AUTODESTRUCCIÓN DE LA PERSONA

I.

*Esta foto es importante.
Estaba verdaderamente feliz.*

Es un momento completamente espontáneo que capturó una amiga

*Las reacciones han sido por completo positivas.
No creo que nadie se diera cuenta de por dónde iba esto.*

Parece una foto que hubiera subido normalmente.

*Pero es importante.
Es especial.
Es genuina.*

I.

SERIE GIVE ME LIKES MAKE ME HAPPY

ALBA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

CAPTURA DE PANTALLA//TEXTO DIGITAL

ASIGNATURA: FOTOGRAFÍA

48 LIKES

2714 X 3062

2017

II.

Completamente falsa.

Esta va por todas esas fotos, todos esos selfies, que ponemos para demostrar que estamos bien.

*¿A los demás?
¿A nosotros mismos?*

Que somos felices.

Que somos guays.

Aunque no lo seamos.

Quizás el mensaje más claro, donde mejor se ve la tesis.

II.

SERIE GIVE ME LIKES MAKE ME HAPPY

ALBA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

CAPTURA DE PANTALLA//TEXTO DIGITAL

ASIGNATURA: FOTOGRAFÍA

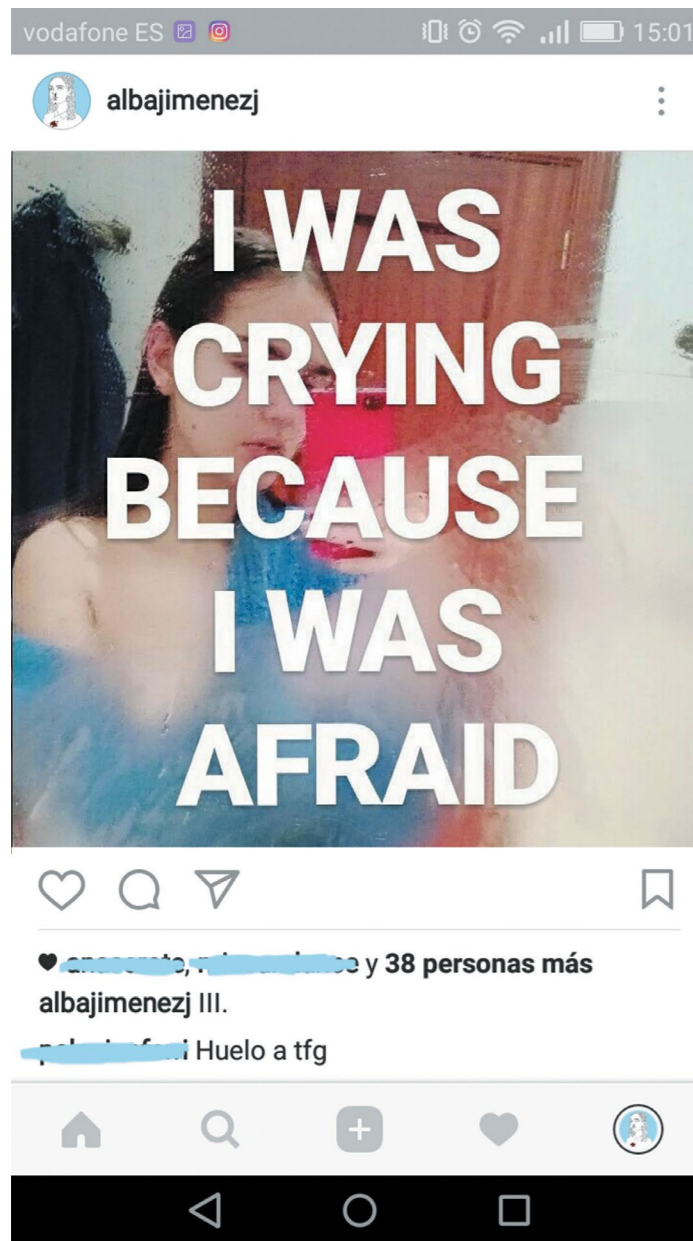
54 LIKES

2714 X 3062

2017

31

III.

Lágrimas reales.

No sé por qué ese día me apeteció hacerme una foto cuando empecé a llorar fuera de la ducha.

Creo que limpié el vaho y me encontré guapa.

Lo que recuerdo perfectamente era la razón.

El puro miedo a la incertidumbre, la confusión.

*Jamás hubiera subido algo así
Jamás me hubiera expuesto así.*

III.

SERIE GIVE ME LIKES MAKE ME HAPPY

ALBA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

CAPTURA DE PANTALLA//TEXTO DIGITAL

ASIGNATURA: FOTOGRAFÍA

40 LIKES

2714 X 3062

2017

IV.

*La he borrado
Por cobarde*

Ha durado una hora en la nube.

Quería hablar de un problema social, denunciar una actitud generalizada.

Pero las respuestas que he tenido se han vuelto contra mi.

*Podría subirla otra vez,
¿pero de qué serviría?*

*Tengo que ser fuerte.
No puedo cancelar el proyecto.*

Quizás no sirvo como artista provocadora.

IV.

SERIE GIVE ME LIKES MAKE ME HAPPY

ALBA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

CAPTURA DE PANTALLA//TEXTO DIGITAL

ASIGNATURA: FOTOGRAFÍA

24 LIKES

2714 X 3062

2017

V.

La foto que más ``me gusta`` ha recogido.

Y es curioso que ninguna persona a la que podría estar dirigido su mensaje ha interactuado con ella.

Es sugerente, es bonita, cuando la hice me hizo sentir poderosa.

Si no hiciera este trabajo... ¿La subiría porque me gusto en ella?

¿O la subiría buscando aprobación para gustarme?

V.

SERIE GIVE ME LIKES MAKE ME HAPPY

ALBA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

CAPTURA DE PANTALLA//TEXTO DIGITAL

ASIGNATURA: FOTOGRAFÍA

56 LIKES

2714 X 3062

2017

VI.

Fin.

Cierre del trabajo, con el título.

El mensaje total está expuesto.

La foto no representa nada en especial. Sólo un momento de vanidad. Pero me parece bonita para cerrar.

Hay gente que le ha gustado. Hay gente a la que no. Pero la gran mayoría estaban confundidos.

Esas cosas no se dicen.

VI.

SERIE GIVE ME LIKES MAKE ME HAPPY

ALBA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

CAPTURA DE PANTALLA//TEXTO DIGITAL

ASIGNATURA: FOTOGRAFÍA

43 LIKES

2714 X 3062

2017

35

II. DESAROLLO TEÓRICO

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Trataremos varios temas.

Primero ahondaremos dentro de las costumbres e idiosincrasias de la juventud, centrándonos en sus mayores preocupaciones y ansiedades. Si bien todo ser humano presenta comportamientos inconscientes para hacerse daño a sí mismo, en unas edades en las que todo se magnifica, como son la juventud y la adolescencia, éstos se vuelven más patentes. Sobre todo en una generación como es la millennial, que tiene todo al alcance de su mano.

Ligado a esto vienen los conflictos derivados del uso de internet y las populares redes sociales. Éstas son herramientas de gran utilidad, y si se sabe dónde trazar la línea, su uso resulta entretenido y agradable. Pero su abuso puede derivar en comportamientos nocivos.

Se tiende a vivir expuesto a los contactos que se tengan, y con herramientas como Facebook o Instagram, no es difícil crear una identidad *mejorada*. Esto, a lo que llamaremos ``persona´´, es lo que el individuo quiere llegar a ser, la visión que quiere dar al mundo.

Cabe plantearse si esto podría valer como una oportunidad para crecer, reinventarse como individuo. Pero por desgracia a lo que suele llevar esto es una hipocresía, a un desdibujo de la línea entre realidad y ficción, y a una nueva ansiedad por mantener ese alter ego digital. El conflicto entre realidad y red social es una de las bases de este trabajo.

Las obras de este trabajo conforman una autodestrucción, y una liberación, por parte del artista millennial.

Por un lado contamos con un trabajo fotográfico e ilustrativo que ahonda dentro de los comportamientos nocivos indirectos que podría tener cualquier persona. Por otro, se presenta otro trabajo fotográfico de investigación y destrucción de la persona virtual que se crea en las redes.

Hablamos de liberación en estos trabajos porque al romper con las cadenas de ese alter ego mejorado, el artista se encuentra desnudo y tal y como es ante su público (sus followers). Autorretrata sus conflictos sin tapujos, habla de los problemas de la actualidad, y recoge las reacciones.

Por otro lado, en las conductas autodestructivas tratadas en las obras también podemos hablar de una liberación, una redención de estos comportamientos. No se busca la promulgación y glorificación de este autoboicot, sino que el artista al expresar con su obra estas actitudes, las depura de su espíritu.

Esto se relaciona con la arteterapia, otro de los tópicos en los que profundizaremos. Uniremos ésta práctica terapéutica con lo que inconscientemente han pretendido muchos artistas a lo largo de la historia, el sentirse mejor mediante la expresión de sus fantasmas internos gracias al arte.

CONDICIONANTES PSICOLÓGICOS EN LA GRÁFICA

GENERACIÓN MILLENNIAL Y SUS CONFLICTOS

La Generación Millennial (término acuñado en los años 80 del siglo XX por los autores americanos William Strauss y Neil Howe) define a los nacidos entre 1981 y 1995, jóvenes entre 20 y 35 años que se hicieron adultos con el cambio de milenio, en plena prosperidad económica antes de la crisis. Aun así este término se llega a expandir a todos los jóvenes que actualmente cuentan entre 15 y 29 años, dependiendo de la fuente a la que se acuda.

La socióloga estadounidense Kathleen Shaputis describió a los millenials como generación boomerang o generación Peter Pan, debido a que se ha percibido en ellos una tendencia a demorar algunos ritos de paso a la edad adulta por períodos más largos que las generaciones anteriores.

Las personas de estas edades se caracterizan por poseer una personalidad crítica y escéptica, son más sociales, y cuentan con una gran rapidez a la hora de usar y adaptarse a la tecnología. Son "nativos digitales", término popularizado por el experto educador Marc Prensky.

De ahí el ímpetu generalizado entre los jóvenes millennials a exponerse en las redes sociales, donde muchos de ellos muestran su vida. Buscan una proyección de su personalidad e intereses mediante las herramientas que les da internet.

Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter, son solo algunas de las archiconocidas redes por las que los millennials comparten, crean contenido, y muestran sus opiniones. Dan mucha importancia a la imagen al haberse criado en este entorno, rodeados de pantallas.

Esta generación está condicionada por una presión social diferente, incluso mayor. Los millennials son por lo general individuos a la que les importa mucho lo que piensen de ellos. El aparentar que son mejores, demostrar que son especiales, el sentirse incluidos, son comportamientos que se repiten entre las personas de estas edades.

De ahí que a toda la presión, ansiedad y estrés que normalmente pueden experimentar cualquier adolescente, se una una nueva preocupación relacionada con la imagen y lo que quieren mostrar al mundo. Se sienten desprotegidos y buscan reforzar su status, su "huella digital".

Javier Rubín Grassa, artista millennial que centra su obra en estos comportamientos, y del que hablaremos posteriormente, escribe:

Somos una generación centrada en los instantes que nos acontecen. Lo que ocurrió o queda por ocurrir ya no toma más relevancia que lo que sucede ahora, ya, en este instante. Imágenes que nos invaden, personas que aparecen, cada día una nueva, y el poder en nuestras manos de dejar constancia que lo que vemos "Me Gusta", "No me Gusta" o, por el contrario, damos paso a la indiferencia, que en ocasiones demuestra más nuestra opinión que los interruptores aprobatorios.

Sufrimos una búsqueda incesante de aprobación por nuestros congéneres, amigos, familiares, amantes o personas que queremos sorprender. Incluso con intención de llegar a más gente desconocida. La generación del Like buscamos llamar la atención, demostrar que somos diferentes, que los demás nos aprueban y admiran de alguna manera, porque si no, no encajaríamos en este engranaje en el que mi historia pasa al segundo plano y mi six-pack al primero. Un mundo físico, de apariencia, en el que cada vez menos llama la atención un trasfondo y solo queda cabida la fachada, la primera toma de contacto en la que lo que veo me atrae y doy paso a dejarme sorprender por lo que hay detrás. El poder en nuestras manos, que con tan solo un gesto podemos llegar a desechar o aceptar conocer a alguien.

Tanto tú como yo estamos enganchados a esta mierda... Pero, ¿a que #lavidaeschula? (Javier Rubín, 2015)

Si queremos ver a los millennials en "acción", es tan fácil como echar un vistazo a sus cuentas personales en las redes, los ídolos que siguen, la música que escuchan, y cómo se comunican entre ellos. Las modas e intereses cambian con un soplo de aire, y cada día pueden ser diferentes para un joven que aspira a "estar en la onda".

El actor James Franco publicó en 2010 una novela compuesta de historias cortas de tema adolescente. Tres años más tarde Gia Coppola (sobrina de Sofía, y nieta del gran Francis Ford) hizo su primera incursión en el cine dirigiendo una película inspirada en el libro. La crítica respondió a este debut con ambigüedad, pero si es verdad que muestra con fidelidad un ambiente de melancolía y angustia en el que pueden nadar los jóvenes adultos. Surgiendo de estos nombres, se puede deducir claramente que el largo es muy elitista, trata de problemas de chicos blancos del primer mundo. Pero son los llamados "problemas del primer mundo" los que se ponen de manifiesto en este trabajo.

En este trabajo hablaremos sobre la ansiedad y la angustia juvenil de esta generación digital, y cómo intentar expresarla, representarla, y remediarla mediante el arte.

CONDICIONANTES PSICOLÓGICOS EN LA GRÁFICA

ARTETERAPIA COMO RECURSO PARA EXPULSAR LA ANSIEDAD

PROBLEMAS COMUNES

Podemos referirnos a la ansiedad como un sentimiento o sensación común producido por un agente estresante que genera inquietud y angustia, o bien como una afección crónica ligada a problemas psicológicos más profundos. En este trabajo hablaremos sobre ambas, pues es difícil trazar a línea entre una cosa y otra.

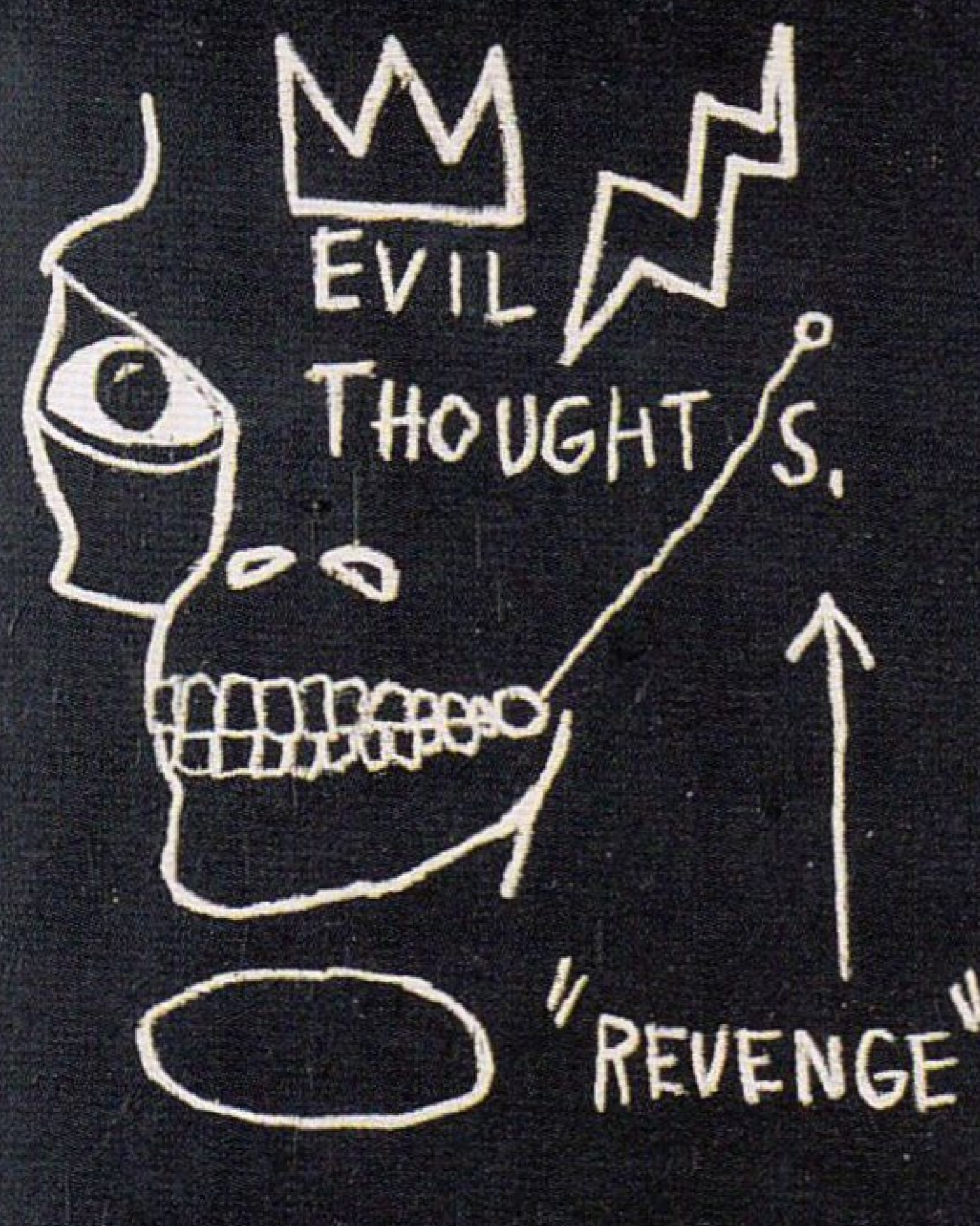
En nuestra época postmoderna tan consumista, donde todo transcurre de manera tan vertiginosa, el estrés se ha extendido. Y la ansiedad es una respuesta de la mente hacia una situación estresante, es la reacción que da al enfrentarse a un problema que no sabe cómo interpretar o arreglar. Dependiendo de la psicología, el carácter, y la fortaleza mental de cada persona se da en mayor o menor medida, o con una intensidad y efectos diferentes.

En la generación millennial se nota una carga superior de estrés que en las anteriores. Las causas de esto pueden relacionarse con un ritmo de vida mucho menos tranquilo. Estos jóvenes se han acostumbrado a lo instantáneo, a tener los resultados deprisa y en la palma de su mano. Esto deriva en una aceleración, en una costumbre de estar pendiente a todo a la vez (la tecnología permite estar en un entorno, y a la vez conectar con el resto del mundo). Entre este efecto y que el mundo gira cada vez más deprisa, el millennial medio tiene más razones para sufrir ansiedad.

Además si a esto le unimos el comportamiento que se suele tener en las redes sociales, donde se tiende a mostrar una vida idílica, o a mantener un cierto estilo o "persona" (en esto profundizaremos más adelante), genera unos nuevos agentes estresantes. La necesidad de aceptación y aprobación mediante estas aplicaciones pueden llegar a ser mucho más complejos de lo que parecen, y derivan en ansiedad y angustia.

ARTETERAPIA

Dentro del psicoanálisis, encontramos las llamadas terapias artísticas, que se destinan al desarrollo personal del individuo mediante una práctica creativa. Estas disciplinas se aplican complementariamente a las terapias

tradicionales.

Diferenciamos entre:

- Musicoterapia: mediante la música se abren canales de expresión y comunicación, se previenen trastornos, se estimula la creatividad y se centra en las emociones saludables para normalizar la situación conflictiva y estimular el aprendizaje.
- Teatroterapia: es una disciplina que desarrolla modelos de intervención psicoterapéuticos con el apoyo de técnicas artísticas teatrales basándose en la acción.
- Danzaterapia: se refiere al uso psicoterapéutico del movimiento como proceso que tiene como meta integrar al individuo de manera física y emocional
- Arteterapia: se define como aquel conjunto de actividades asistenciales que canalizan y facilitan la expresión y resolución de emociones y conflictos emocionales o psicológicos mediante la acción o la creación artística. (Instituto superior de estudios psicológicos, 2017)

Profundizaremos dentro de las prácticas psicoanalíticas en el uso de arteterapia. Mediante el mero hecho de poner a un paciente a dibujar o expresarse mediante algún elemento gráfico, se llegan a conclusiones sobre su subconsciente y la raíz de sus problemas.

La arteterapia se practica en sesiones individuales o en pequeños grupos bajo la conducción de un psicólogo, con pacientes muy variados y con objetivos terapéuticos muy distintos. Según las características del paciente la arteterapia se practica de una forma u otra en un nivel u otro de intervención.

Uno de los mejores beneficios de esta práctica es la posibilidad de expresar mediante la imagen visual las cosas que el paciente no sabe expresar. Así la comunicación verbal es sustituida por el dibujo, la pintura, o el campo artístico que se prefiere.

Ya el filósofo y teólogo Søren Kierkegaard (1813-1855, Copenhague) establecía una cierta relación entre la ansiedad y la creatividad, pues es cierto que al poner un individuo en una situación o problema completamente nuevo para él (cosa que le genera la angustia), la persona debe usar la inventiva y reaccionar de manera nueva para así encontrar una solución. Este pensador defiende que la misma ansiedad proviene de la libertad:

La ansiedad puede compararse al mareo. Aquél que por casualidad se encuentre mirando hacia el ancho abismo se mareará. Pero, ¿cuál es la razón para esto? Está tanto en su propio ojo como en el abismo, porque supón que no hubiera mirado hacia abajo. Es así como la ansiedad es el mareo de la libertad, que emerge cuando el espíritu quiere proponer la síntesis y la libertad se asoma al abismo hacia su propia

posibilidad, echando mano de la finitud para soportarse a sí misma. La libertad se rinde ante el mareo. (Kierkegaard, 1844)

Se podría pensar que desde que el ser humano tiene necesidad de pintar, de expresar, existe la arteterapia como concepto. Cualquier artista al poner de manifiesto lo que lleva dentro, expone su completa psique. Y si presenta algún tipo de desorden psicológico, o cualquier problema o ansiedad por tenue que sea, depura su cabeza al poder poner de manifiesto lo que hay dentro.

REFERENTES ARTÍSTICOS

Muchos artistas de épocas anteriores ya habían usado su arte como medio de transmitir y ``depurar`` sus miedos y preocupaciones, proviniesen de donde provinieran

Quizás los primeros en expresar sus neuras o angustias de manera más obvia (y, sobre todo, colectiva) en la historia del arte, son los expresionistas de las vanguardias de principios del siglo XX. Estos artistas se valían de sus formas disgregadas y líneas fragmentadas, contorsionadas, para poner sobre el lienzo su sentimiento del mundo deshaciéndose bajo sus pies.

Si hablamos de la contemporaneidad hay muchos más ejemplos, como la japonesa Yayoi Kusama, que literalmente ha declarado que si no fuera por el arte, se hubiera quitado la vida hace tiempo.

Pero en nuestro trabajo nos centraremos en los artistas que puedan mostrar la ansiedad juvenil de la era digital. Si nos volvemos hacia los artistas de la generación millennial de la que tratamos, encontramos ejemplos muy interesantes. Estamos, también, ante una generación que tiene el arte a su servicio y lo utiliza como una expresión de sus miedos, sus inquietudes y sus sueños. Además, estos jóvenes cuentan con la ventaja de haberse criado ya en el mundo tecnológico, y lo comprenden y usan con total naturalidad. Por lo tanto, los artistas millennial carecen de límites expositivos o estilísticos.

Al tener al alcance de la mano toda la información que se quiera, y encima tener el poder de difundir toda su producción, el artista millennial no tiene límites ni reglas. Respecto al mayor o menor grado de éxito que se tenga, eso es un aspecto que viene condicionado por la calidad de su producción, por su habilidad a la hora de moverse por el mundo artístico, o simplemente por un puro golpe de suerte.

El fenómeno del Net Art llegó en los años noventa del siglo pasado con la generalización y desarrollo de la WorldWideWeb. Éste término incluye a todas las obras artísticas realizadas por internet, por lo que es extremadamente ecléctico y es difícil poner rasgos en común. Hay mil estéticas

Petra Collins (2011) Teen Witch

diferentes dentro de este movimiento, y algunos artistas tienden a una ridiculización irónica de la modernidad, mientras que otros denuncian los males de ésta. Para entender el Net Art, tomaremos a **Jon Rafman** (1981). Su obra es extensa e interesante, pero destacamos su corto publicado en 2014 "Mainsqueeze" por ser una antología de internet en algo más de 10 minutos. El autor se dedicó a recoger material online y componerlo en un collage para crear una atmósfera contemporánea, entre el vanguardismo, la perversión, lo cómico, y lo efímero. Pues dentro de unos años se visualizará este vídeo por un público que lo calificará como anticuado.

Javier Rubín es un artista plástico que trabaja fundamentalmente la ilustración y la fotografía. Sus piezas son reflejos de sus preocupaciones y sus cuestiones internas, acerca de su generación y los cambios que se han de afrontar. Todo ello con una delicada, pero sólida, ejecución. En su serie de ilustraciones "LIKE-DISLIKE" representa personas fragmentadas o heridas, todos jóvenes y bellos. Habla de lo efímero del instante de satisfacción que da un "me gusta", y de la necesidad de aprobación mediante las interacciones digitales que está generalizada en su generación.

"Looking for it" es un proyecto de investigación que cuenta con ilustraciones de ejecución parecida a las de la serie anterior. Busca mostrar cómo está cambiando la sociedad, y expone el descontento de una generación a la que le habían prometido un futuro mejor y "está acabando en sociedades insostenibles, donde el índice de desempleo cada vez es mayor, donde las relaciones amorosas son breves y esporádicas, donde la inmediatez y el "aquí y ahora" están a la orden del día."

Otra artista puramente millennial (nació en 1986) es la rompedora **Millie Brown**. Esta chica se hizo famosa al trabajar con la cantante Lady Gaga, ídolo generacional del momento, a la que también se puede considerar como performer si indagamos en sus actuaciones. Tanto en vídeos como en actuaciones el directo, Brown se dedicó a vomitar encima de Gaga. Esta artista ingiere previamente leche de soja coloreada para que el vómito sea de colores vivos, provocando reacciones completamente contradictorias. ¿Es asqueroso? ¿Es bello? ¿Es una crítica al consumismo? ¿Promueve esta artista comportamientos tan nocivos como la bulimia?

Petra Collins es otro de los grandes referentes de esta generación digital. Además de artista visual, fotógrafa y comisaria de arte, se ha convertido en todo un icono. Gracias a su gran popularidad en las redes (más de 500mil seguidores en Instagram) y sus colaboraciones con las más grandes marcas de moda, Collins cuenta con un séquito de artistas femeninas (y feministas) a su alrededor cuyas obras son recogidas en un proyecto llamado The Ardorous. Plataforma que creó con tan solo 18 años. Esta joven canadiense bebe de, entre muchos, Sofía Coppola, y es fácil encontrar la conexión entre su estética de tonos pasteles y atmósfera delicada con películas como "Las Vírgenes Suicidas", ya que tratan el

mismo tema femenino y melancólico.

Destacamos su serie ``Selfie``y ``The teenage gaze``, donde indaga dentro de la mentalidad adolescente, captando con su sensible ojo y valiéndose de una luz tenue y delicada momentos justos de intimidad. Lágrimas, granos, selfies, las primeras fiestas, mensajes furtivos, todo lo que podríamos encontrar en un instituto. Claramente Collins cuenta con un punto de vista que tiende a lo puramente americano, es lo que ella ha vivido, pero cualquier joven provenga de donde provenga puede identificarse con la mayoría de su obra.

REDES SOCIALES: LA VERDAD DE LA MENTIRA

REALIDAD VS. PERSONA

Una ``persona`` es originariamente un rol social o personaje interpretado por un actor. El término proviene del latín, donde significa ``máscara``.

En muchos ámbitos artísticos, tales como la literatura o la música, los artistas crean ``personas`` o alter egos. Los escritores los usan para cambiar la voz narrativa, mientras que los intérpretes al crear una persona, asumen una especie de rol para sus actuaciones. El ejemplo más claro puede ser el cantante británico David Bowie, que a lo largo de su carrera actuó bajo diferentes identidades (Ziggy Stardust, The Thin White Duke) dependiendo del momento artístico en que se encontrara. También muchos pintores y personajes de la historia han vivido siempre defendiendo su persona.

Tomemos por ejemplo a Salvador Dalí. Es bien consabido que sus extravagantes maneras son parte de su mayor obra: su propia persona, en la que vivía inmersa. No hay mito y genio sin las excentricidades del catalán, sin sus rasgos distintivos ni su peculiar manera de actuar. La creación de esta especie de alter ego del genio surrealista pudo estar motivada por lo curioso de su nombre: fue llamado Salvador, al igual que un hermano mayor que murió antes de que el pintor naciera. Éste siempre se sintió un reemplazo de su hermano, y creció bajo su sombra, intentando llenar el vacío que dejó, cosa que afectó al desdoble de personalidad que comentamos.

Pero no hay que irnos a personalidades famosas o relevantes en la historia para hablar del concepto de ``persona`` o de alter ego. Hoy en día se tiende a vivir expuestos, ya sea modificando la manera en la que el individuo se presenta ante los demás de manera física, tanto como por las redes sociales, mediante una pantalla. Esto se podría considerar como una manera interesante en que el miembro medio de esta generación ``selfie`` se reinventa, evoluciona, y aprende de su entorno.

Tal y como Dalí o Bowie crean su personaje unificando todo lo que quieren ser, más la imagen que quieren dar a su público, cualquiera puede crearse una nueva identidad completamente controlada mediante lo que muestra en sus redes.

En muchos casos es este alter ego una especie de protección o barrera tras la que cualquier persona (artista o no) esconde sus inseguridades. Mostrando justamente lo que se quiere mostrar y nada más, el interior sensible donde nos afecta el dolor realmente se esconde debajo de esta coraza mostrada al mundo. Este mismo mecanismo de defensa puede ser

mostrado fuera de internet igualmente, pero siempre desde la distancia de una pantalla va a ser mucho más fácil mantenerlo.

El problema está cuando no se sabe definir la línea entre realidad, y esa perfección fingida que nos muestra internet, y las interacciones sociales que se mueven en ese ámbito. He aquí una de las mayores fuentes de ansiedad y angustia juvenil.

Tratar de mantener un personaje que no es real, así como intentar demostrar todo el tiempo que eres "guay", feliz, que tu vida es perfecta, es algo cansado e hipócrita, y puede llevar a comportamientos autodestructivos.

Todo esto se muestra de manera muy clara en el primer episodio de la tercera temporada de la serie "Black Mirror". Esta ficción británica indaga sobre la modernidad. Investiga sobre nuestra comunicación, la tecnología, plantea un futuro completamente plausible y hace una reflexión sobre los peligros que conlleva nuestro actual modo de vida. Este episodio en particular se titula "Caída en picado" ("Nosevide" en original) y fue estrenado en octubre de 2016. Dirigido por Joe Wright, se plantea una sociedad donde el estatus social está completamente basado en tu puntuación en una red social imaginaria. La protagonista (encarnada por una Bryce Dallas Howard en estado de gracia) vive completamente condicionada por esta puntuación, así como la mayoría del mundo, y al ir perdiendo se mete de cabeza en una espiral destructiva y obsesiva. Además el capítulo está rodado con una estética exquisita, basada en tonos pasteles y un orden milimétrico, tal y como hoy en día en cualquier red social real se tiende a dar esa misma idea de perfección controlada.

TRABAJO: GIVE ME LIKES, MAKE ME HAPPY

De esta reflexión viene el trabajo fotográfico presentado, "Give me likes, make me happy". Una especie de "Instagram honesto" en el que la artista ha recogido fotos inéditas de ella misma a las cuáles les ha escrito un texto mostrando la realidad que hay detrás. Así esas fotos (que podemos ver en el dossier de trabajos artísticos), hechas en un principio para dar una impresión mejorada del sujeto, cambian completamente su función y se convierten en algo puro, descarnado y real.

Pero solo con la adhesión del texto a las imágenes este trabajo ni siquiera empieza a estar completo. Esta obra está orientada a ser una investigación sobre las reacciones personales en las redes, un desafío que pone la verdad por delante en un ambiente caracterizado por la hipocresía. Por eso, es el hecho de subir las fotografías al perfil personal de su creadora, y así desestructurar su imagen (su "persona"), lo que hace de este trabajo una obra completa y con interés.

Butcher Billy(2016) Dive[Digital]
Disponibile en :<https://www.redbubble.com/es/people/butcherbilly/works/24252115-dive/>(Consultado: 29/05/2017)

Se analizan comportamientos generalizados de los usuarios de las redes, la artista se desnuda y crea una especie de autorretrato fragmentado. Una especie de "performance digital".

Las reacciones y la interacción que tienen los seguidores son tan importantes como las mismas fotos en sí. Junto a ellas se expone un comentario reflexivo sobre los resultados, una especie de diario que completa la obra, ya que las propias respuestas instintivas de la autora ante las reacciones que recibe son también relevantes para entender el carácter del proyecto.

Esto es con todo una autodestrucción, la autodestrucción de la ``persona'' de la que hablábamos con anterioridad. Un proceso incómodo para la misma autora, que se expone ante un público que no acostumbra a ver la parte negativa de la realidad.

La conclusión más importante de este trabajo es que simplemente el público no quiere ver la verdad, la parte fea y mala de la psique de una persona. Y si quiere verla, es con fines morbosos y no para apoyarlo. Si tenemos en cuenta las interacciones anteriores a la publicación de este trabajo, los *likes* recogidos en las fotos de este trabajo son probablemente la mitad de los que habrían recogido las fotos sin el texto. Este planteamiento lo podemos justificar con el hecho de que una vez terminado el proyecto, y las fotos fueron eliminadas como si nada hubiera pasado, sus seguidores volvieron a comportarse igual que antes.

Podríamos hacer aquí otra pequeña reflexión sobre la era de internet, el consumismo visual al que está acostumbrado el mundo. La vida moderna está saturada de información, imágenes que llegan y se van volando, el impacto dura unos días. Si especificamos en los temas de sufrimiento, nos encontramos con lo mismo. Las reacciones de preocupación ante la parte negativa del trabajo que exponemos, así como ante cualquier noticia o imagen triste o desagradable, son tan efímeras como las modas. La estadounidense Susan Sontag, en su carta-ensayo (así lo denomina ella misma) ``Ante el dolor de los demás'', escribe sobre este tema:

La gente puede retraerse no sólo porque una dieta regular de imágenes violentas la ha vuelto indiferente, sino porque tiene miedo. Como todos han advertido, hay creciente grado de violencia y sadismo admitidos en la cultura de masas: en las películas, la televisión, las historietas, los juegos de ordenador. Las imágenes que habrían tenido a los espectadores encogidos apartándose de repugnancia hace cuarenta años, las ven sin pestañear siquiera todos los adolescentes en los multicines. En efecto, la mutilación es más entretenida que sobrecogedora para muchas personas en la mayoría de las culturas modernas.[...] Y ser conmovido no es necesariamente mejor. El sentimentalismo es del todo compatible, claramente, con la afición por la brutalidad y por cosas aún peores [...] La pasividad es lo que embota los sentimientos. Los estados que se califican como apatía, anestesia moral o emocional, están plenos de sentimientos: los de la rabia y la frustración (Sontag, 2003, pags 117,118)

Por citar algún referente de este trabajo, la estadounidense Emily Knecht (otra millennial) llevó a cabo un proyecto en el que durante tres años se tomó una fotografía cuando lloraba. Posteriormente llenó una sala de exposición con ellas. Al hacer esto convierte un proyecto extremadamente personal e íntimo en algo impersonal. De esta misma manera en este trabajo también se banalizan sentimientos reales y profundos, al ser expues-

tos como cualquier otro selfie o paisaje de los que se pueden encontrar en Instagram.

USO DE LAS REDES SOCIALES PARA DISTRIBUIR ARTE

Hasta ahora hemos hablado de la redes sociales con cierto condicionante negativo, a la hora de cómo puede llegar a influir a los jóvenes si no tienen en cuenta donde está la línea entre realidad y ficción. Pero no debemos olvidar que son también una herramienta extremadamente útil para compartir información, poner en contacto personas más fácilmente que por métodos tradicionales, y para vender toda clase de trabajo.

Los artistas deben ver en internet un modo para difundir rápida y positivamente su obra. Si hacemos una comparación entre las diferentes posibilidades con las que se cuentan, blogs y páginas webs son bastante profesionales, pero más hieráticos, no tienen la facilidad de difusión o la capacidad de interacción que ofrecen las redes sociales. Cada ``like'', cada ``retwit'', cada visualización, cada compartido, es una oportunidad de que tu trabajo llegue a más personas. Lo que desemboca en más seguidores, y por consiguiente, en más posibles compradores.

Para un artista tratando de venderse en redes sociales, sus seguidores son su público, y se pueden obtener bastantes conclusiones de lo que este quiere y le gusta, mirando las interacciones que se consiguen con cada obra subida.

Hoy día, las redes con mayor difusión de fotografías son Instagram, Facebook y Tumblr.

Tumblr fue lanzada en 2007, contando como principal desarrollador al neoyorkino David Karp. Esta red permite la publicación de tanto imágenes como textos, vídeos, audios, enlaces y citas, pero aún así domina principalmente lo visual. La difusión de la imagen es bastante fácil, pues cuenta con la herramienta de ``rebloggear'', para que cualquier seguidor lo comparta en su cuenta manteniendo la autoría y el origen de la obra. En base a la investigación desarrollada, Tumblr es bastante útil sobre todo si se pretende llegar a un público internacional, pues es una red en la que la mayoría de usuarios son jóvenes extranjeros, y domina un contexto anglosajón.

Facebook es la más longeva de estas redes. Lanzada en 2004 por Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Andrew McCollum y Chris Hughes, su propósito original era crear una red de intercambio de información interna entre estudiantes de la universidad de Harvard. Pero su éxito hizo que acabara ampliándose a todo el mundo. Las páginas de Facebook son también una de las herramientas básicas para darse a conocer

comercialmente. Pudiendo hacer una diferenciación del tipo de cuenta que se lleva (hay una opción de definir la página entre personaje público, artista, comercio, etc), y con posibilidad de promocionar el contenido, cualquier entidad tiene hoy en día una página. Es además un método interesante para llegar a rango de edades más amplios, pues hay muchas más personas que superan los 25-30 años activasen esta red social respecto a todas las demás.

Instagram fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, y lanzada en 2010 como aplicación para telefonía móvil. Es de las más populares, contando a fecha de Abril de 2017 con más de 700 millones de usuarios activos al mes, por tanto es de las mejores herramientas que nos ofrece la era de internet para difundir cualquier cosa. Siguiendo una mecánica parecida a Twitter(2006) en la interacción a la hora de agregar personas a tu círculo (no tienes ``amigos`` como en Facebook, sino seguidores y seguidos), ha llamado mucho más la atención actualmente gracias a ser mucho más visual. Instagram vive de imágenes.

Adentraremos dentro de esta red social tomando como ejemplo la cuenta artística de la autora, @albasdrawings. Podemos recoger algunas conclusiones respecto a cómo el público (los seguidores) de la cuenta interactúan con ella.

Este público se basa sobre todo en jóvenes de entre 15 y 25 años, muy activos en redes sociales, y que pertenecen a la generación millennial. Los nativos digitales de los que hablábamos con anterioridad.

Es, por ejemplo, especialmente llamativo lo atractivos que resultan a este público las obras basadas en la cultura popular. Vivimos en una sociedad dada a idealizar y venerar personajes conocidos, ya sean reales o ficticios. Toda la televisión, cine, y cultura popular visual en la que han crecido los millennials les llama muchísimo la atención, y si se usa esto como tema, es muy fácil captar su atención, y por consiguiente sus likes, y por lo tanto conseguir más seguidores para ampliar este público.

Por esta misma tendencia a tener ídolos, si alguno de estos retratados famosos interactúa con el dibujo subido, se puede considerar un triunfo. Su legión de fans y admiradores lo verán, irán a la cuenta de la que proviene, y se ganará una visibilidad enorme. Desde la experiencia personal, podría tomar como ejemplo muy claro y específico un dibujo de la joven cantante Rosalía (una de las figuras del momento, dentro de círculos jóvenes con un toque alternativo). La cantante subió a su cuenta la ilustración, haciendo referencia al Instagram de la autora. Ésta última aumentó su número de seguidores de manera extremadamente eficaz. A continuación, la publicación:

<https://www.instagram.com/p/BTkACNWlrK7/?taken-by=rosalia.vt&hl=es>

Instagram permite también llevar a cabo un estudio, basado en las estadísticas que te ofrece. Podemos encontrar una diferenciación de seguidores por género, edad y localización. También con un gráfico explicativo sobre las horas y días que se encuentran más activos. Incluso en estas estadísticas se nos ordenan las publicaciones por el éxito que han tenido respecto a sus interacciones, alcance, o visualizaciones. En resumen, se nos ofrecen una serie de herramientas que nos ayudan a saber qué prefiere el público, a quién se le está dirigiendo la información, y por tanto, la manera más fácil y correcta de vender.

A partir de que un artista se forme una imagen clara y llamativa, y consiga una buena base de seguidores en las redes, puede empezar a recibir un feedback bastante positivo y orientar a recibir sus trabajos profesionales (o al menos en parte) mediante estas plataformas. Muchos ilustradores trabajan como *freelance* gracias a la difusión que han conseguido gracias a estas herramientas.

Respecto al tema de la autoría de la imagen se puede deliberar desde diferentes posturas. Se puede abrir un creative commons, se puede usar una marca de agua o cualquier otra cosa que ayude a reclamar la obra, pero lo que está claro es que cualquier elemento subido a internet puede ser recogido por todo el mundo. Es un riesgo al que se expone cualquier artista que quiera divulgación, pero bajo el punto de vista que tratamos, lo que se gana es mucho mayor de lo que se pierde. Aun así, se recomienda bajar la calidad de la obra visual (ya sea ilustración, fotografía, o dibujo) lo máximo que se pueda, para que la versión que recorre las redes no sea la original. Además debemos recalcar que una de las principales características de la

pos-modernidad y su arte es el apropiacionismo, caracterizado por el uso de obras artísticas para crear otras nuevas. Esto es muy diferente del plagio, donde se suplanta la autoría, en el apropiacionismo siempre se hace referencia a la obra original. Cuando una obra entra en internet, lo hace en un mundo en el que todo bebe de todo, y todo arte se influye mutuamente

BANSKY (2007-2008) Mona Lisa BazookaGraffiti]
Disponible en:<https://www.stencilrevolution.com/banksy-art-prints/mona-lisa-with-bazooka-rocket/>
(Consultado: 30/05/2017)

AUTODESTRUCCIÓN COMO LIBERACIÓN

COMPORTAMIENTOS NOCIVOS

Se define como tendencia autodestructiva cualquier conducta dirigida hacia el daño a uno mismo.

Todos los seres humanos cuentan en mayor o menor medida, y dependiendo de su situación y circunstancia, con comportamientos autodestructivos. Sean conscientes o no, la tendencia a herirse está presente en todos de diferentes maneras.

El hombre busca la supervivencia, como todo ser viviente. Si lo miramos desde el punto de vista puramente biológico, cualquier comportamiento que llevase a la destrucción o deterioro de un ser, sería evitado por éste. Entonces, ¿por qué los seres humanos tienen conductas tan contrarias al principio básico de supervivencia?

El propio Sigmund Freud diferenciaba entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Estos conceptos los planteaba por primera vez en 1920 en su obra ``Más allá del principio de placer'', donde habla de una tendencia en la mente humana de volver a lo inorgánico. El austriaco escribe:

Es incorrecto hablar de un imperio del principio de placer sobre el decurso de los procesos anímicos. Si así fuera, la abrumadora mayoría de nuestros procesos anímicos tendría que ir acompañada de placer o llevar a él; y la experiencia más universal refuta enérgicamente esta conclusión. Por tanto, la situación no puede ser sino esta: en el alma existe una fuerte tendencia al principio de placer, pero ciertas otras fuerzas o constelaciones la contrarían, de suerte que el resultado final no siempre puede corresponder a la tendencia al placer.(Freud, 1920 pag 5)

Por tanto, podemos estar de acuerdo en que no todos los comportamientos humanos llevan a lo positivo, a la supervivencia, no son ``pulsiones de vida'', sino que se busca lo que Freud llama ``displacer''. La razón de que esto pase no parece estar muy clara. Puede asociarse a la culpa, a la situación o a la personalidad de cada sujeto.

Dentro de estas tendencias dañinas encontramos la siguiente división:

- CAD, comportamiento autodestructivo directo // Recoge todas las agresiones físicas y conscientes, autolesiones como cortes, quemaduras, etc
- CAI, comportamiento autodestructivo indirecto // Se refiere a las conductas inconscientes que pueden llegar a ser dañinas,

pero no de manera instantánea. Si no se frenan pueden tener grandes consecuencias a largo plazo. Estos son los comportamientos autodestructivos más comunes. (Lucero González Franco Hagenbeck, 2015)

EN EL ARTE

La aparición de lo que podemos llamar objetivamente “desagradable” en el arte no es extraña. A pesar de que vivimos en una sociedad de consumo que busca lo estético, la perfección aparente del sujeto mediante maquillajes y filtros en las fotos, hay también un gusto por lo inquietante y lo obscuro. Se ha acostumbrado a las masas a la violencia, nada asusta y nada sorprende. De ahí que a partir del siglo XX ciertos artistas hayan optado por el gusto hacia el horror, así como en la cultura popular se hayan popularizado cada vez más manifestaciones de lo *gore* (literalmente “sangre” en inglés), desde el cine de George A. Romero hasta las tribus urbanas surgidas de toda esta estética macabra.

El crítico de arte y profesor de universidad Fernando Castro Flórez, publicó en 2014 un ensayo llamado “Mierda y catástrofe. Síndromes culturales sobre el arte contemporáneo”. Allí habla sobre este fenómeno entre otras muchas características del arte contemporáneo, sus enfermedades, y sus diagnósticos. Escribe:

Resulta que nuestro mundo, sometido a la sobredosis del terror, prefiere, más que la conexión de lo heterogéneo (en algún sentido una metaforización expandida), la descripción literal, la puntualización de lo peor.[...] Hay que detallar las imágenes inquietantes, desde la certeza de que la mirada despiadada del arte supera el límite del miedo. Conviene tener presente que lo terrible no es algo extraño, una realidad inconcebible de la que estamos absolutamente separados, sino que más bien, esto está aquí (Castro Flórez, Fernando, 2014, pag 20)

Este autor también defiende que “nadie, salvo que viva ajeno al tratamiento Ludovico que impone la televisión global, puede indignarse con las obras del arte contemporáneo”.

Existe también una especie de excitación morbosa por lo que ha sido tabú, por lo horrendo, lo prohibido. Tomaremos otra cita de “Ante el dolor de los demás”, de la anteriormente mencionada Susan Sontag, para intentar entender esto:

Al parecer, la apetencia por las imágenes que muestran cuerpos dolientes es casi tan viva como el deseo por las que muestran cuerpos desnudos. Durante muchos siglos, en el arte cristiano las descripciones del infierno colmaron estas dos satisfacciones ele-

mentales [...] También se tenía el repertorio de crueldades, que es duro mirar, proveniente de la antigüedad clásica; los mitos paganos, aun más que las historias cristianas, ofrecen algo para todos los gustos. La representación de semejantes crueldades está libre de peso moral. Sólo hay provocación: ¿puedes mirar esto? Está la satisfacción de poder ver la imagen sin arredrarse. Está el placer de arredrarse. [...] Lo espeluznante nos induce a ser meros espectadores, o cobardes, incapaces de ver. Los que tienen entrañas para mirar desempeñan un papel que avalan muchas representaciones gloriosas del sufrimiento. El tormento, un tema canónico en el arte, a menudo se manifiesta en la pintura como espectáculo, algo que otras personas miran (o ignoran). Lo cual implica: no, no puede evitarse; y la amalgama de observadores desatentos y atentos realiza este hecho (Sontag, 2003, pags 52,53)

En el ámbito artístico contemporáneo encontramos ejemplos muy claros de performers que trabajan con la automutilación, teniendo más relación con los CAD.

EJEMPLOS DE AUTORES

Algunos autores trabajan este uso de su cuerpo desde la desacralización de este, pero otros lo dañan de manera casi ritualista y religiosa, como una purificación.

La obra de la francesa **Gina Pane** se engloba dentro del movimiento del Body Art que tuvo su apogeo en los años sesenta y setenta del siglo XX. Ella es de los artistas que enfocan la autolesión de manera ritual purificador, como vía de regeneración. Pane, que falleció en 1990, utilizó el dolor como elemento comunicativo con el que nos trata de hablar un cuerpo vulnerable, percedero, vivo, que atestigua una doble herida: la del nacimiento y la de la muerte. Muchos temas femeninos están presentes en su obra. En la pieza *Psyché* (1974), por ejemplo, se infligió una herida sobre su vientre: un corte vertical y otro horizontal de los que su ombligo era punto central. Aluden al carácter procreador del vientre femenino, a la identificación de mujer con madre.

Debemos hablar también de la gigante de la performance, la mundialmente conocida **Marina Abramovic**. En sus inicios experimento con una serie de obras en las que también ponía su cuerpo al límite. Destacaremos “Lips of Thomas” por producir en su transcurso una de las imágenes más conocidas de la artista. Esta performance fue realizada por primera vez en la Galerie Krinzinger en Innsbruck, en 1975. Consistía en una acción de dos horas de duración, en la que Abramovic, sentada desnuda sobre una mesa, comía primero un kilo de miel con cuchara de plata, posteriormente, bebía un litro de vino tinto en un vaso de cristal. Tras esto, la artista rompía el vaso, dibujaba en su estómago una estrella de cinco puntas

con una cuchilla, y comenzaba a azotarse violentamente hasta no sentir dolor. Después, la artista tendía su cuerpo boca arriba sobre una enorme cruz compuesta de bloques de hielo. Una estufa enfocada hacia su vientre hacía sangrar las heridas. Marina Abramovic permanecerá en esta posición durante treinta minutos, mientras su cuerpo comienza a congelarse, hasta que el público interviene en la acción retirando el hielo. Abramovic orienta estas autolesiones, su autodestrucción, como una experimentación sobre su cuerpo. Viendo hasta dónde puede llegar, e incluso glorificándolo de alguna manera. Reflexiona sobre el dolor, se hiere hasta que no siente nada. También no solo hace ver al público unas imágenes desagradables, sino que les hace participar en la performance, en el dolor.

Por otro lado, debemos mencionar las obras realizadas dentro del movimiento llamado Accionismo Vienés, desarrollado entre 1965 y 1970, que contaba con autores como Abino Byrolle, Otto Muehl, Hermann Nitsch, Rudolf Schwarzkogler, y Günter Brus. Destacó entre otros movimientos desde su inicio por su violencia y agresividad. Pretendían sorprender al espectador mediante automutilaciones o performances basadas en la humillación. Planteaba una exploración en zonas desconocidas, prohibidas, del cuerpo y la mente. Buscaban una provocación a la moral, la religión, las leyes, y las costumbres, más que una purificación mental.

Marina Abramovic(1975) Lips of Thomas[Fotografía de la performance]
 Disponible en: <https://www.guggenheim.org/artwork/5176>(Consultado: 2/05/2017)

17/14
 Gina Pane(1973) Sentimental Action[Fotografía de la performance]
 Disponible en: <http://www.theblogazine.com/tag/sentimental-action/> (Consultado: 2/05/2017)

Rudolf Schwarzkogler(1966) Acción 6 [Fotografía de la performance]
 Disponible en: <http://apuntesteoriasartecontemporaneo.blogspot.com.es/2012/10/el-accionismo-vienes.html> (Consultado: 29/05/2017)

LAS OBRAS PRESENTADAS

El enfoque que se quiere dar con este trabajo al problema de las conductas autodestructivas es el de la sanación de éstas mediante el Arte. Precisamente algunos de los autores de los que hemos hablado con anterioridad basan su práctica en esto, en convertir el arte en una píldora para el alma. Volvemos al tema de la arteterapia, sobre el que hemos profundizado anteriormente.

Las obras de este trabajo componen una especie de método terapéutico para su creadora, que muestra sus propias conductas autodestructivas, con la intención de sosegar el espíritu y no caer en éstas en la vida real. Se considera la práctica del arte como una depuración de la ansiedad, una manera de plasmar sentimientos inquietantes para desterrarlos. Un exorcismo y expulsión de los males cotidianos, del pensar demasiado.

Tanto en las ilustraciones como en las fotografías presentadas se muestran conductas autodestructivas, de maneras más o menos obvias. Individuos que se dañan a unos mismos. Las razones no están patentes en la obra, quizás cada espectador la vea al ponerse delante de alguno de estos trabajos, aunque la ciencia y la psicología puedan darnos algunas pautas. Hay quienes se hieren para no dañar a los demás, para castigarse inconscientemente, o de manera habitual, como vicio. Que cada cuál escoja su razón entre este catálogo de heridas.

En la serie de **ilustraciones** expuestas en este trabajo, la autora representa jóvenes heridas o sangrantes. Los personajes se sacan los ojos, lloran fluidos pegajosos, se arrancan el corazón, desprenden pestulencia, se hacen daño y muestran su interior oscuro. Aun así se busca un fin estético: sus caras responden a una armonía y a unos cánones relativamente clásicos, la gama de color es muy suave, y se usan texturas brillantes. Con esto se quiere demostrar que por muy bien, o hermosa, que se quiera mostrar una persona, por dentro puede ser el mayor desastre. Esto lo podemos relacionar con lo hablado anteriormente, de la diferencia entre la "persona" que se muestra al exterior y la verdad del sujeto.

Por otro lado, en la serie de **fotografías** encontramos representaciones de conductas autodestructivas representadas de manera más o menos clara. El espectador puede reconocerse fácilmente en el proyecto, ya que habla de comportamientos nocivos y vicios habituales. El tabaco, la ira, el alcoholismo, el sexo, la tecnología, son vicios que llevados a su parte insalubre se relacionan con los comportamientos autodestructivos indirectos. Encontramos una estética parecida a la de las ilustraciones, las imágenes han sido tomadas con una luz suave, para luego ser intervenidas digitalmente de manera mucho menos delicada, más directa y dibujística, cercana al cartoon. Así podríamos decir que esta serie está a medio camino entre la fotografía y la ilustración.

Como otros elementos comunes en ambas series, además de la temática, en ambos trabajos encontramos elementos anatómicos que componen una iconografía de cuya posible simbología hablaremos en el siguiente apartado

ICONOGRAFÍA

Hasta ahora hemos hablado de artistas que usan el cuerpo como un todo. Aquí haremos una especie de división entre diferentes elementos anatómicos que conllevan algún tipo de relación con las obras presentadas y nos pueden ayudar a entenderlas mejor.

Empezaremos con un elemento siempre presente tanto en el arte como en la cultura, y que podría ser de lo primero que relacionamos con una herida: la **sangre**.

La sangre siempre ha sido un elemento muy presente e interesante en el arte. Este fluido siempre ha estado cargado de un fuerte simbolismo. Desde los ritos y sacrificios que se han realizado desde el albor de los tiempos, hasta sus representaciones y usos artísticos.

Este simbolismo lo podemos relacionar tanto como con la vida, como con la muerte. Lo primero que puede venir a la cabeza son las connotaciones negativas que tiene el hecho de ver sangre en el día a día. Se relaciona rápidamente con la herida, con el dolor, con la muerte. Precisamente porque se está perdiendo. Pero si nos fijamos, la sangre tiene un gran valor de

vida. Tanto si nos basamos en representaciones y simbologías cristianas, como en el hecho biológico de que nacemos de sangre, o las transfusiones médicas.

La sangre está presente en todas las obras relacionadas con el Body Art que hemos reseñado en el apartado anterior, además es innumerable el uso de ésta de manera literal en obras de arte. Pero esto es algo mucho más reciente, sin embargo la representación de sangre la podemos ver en todas las épocas en diferentes manifestaciones artísticas

El siguiente elemento que hablaremos, que se encuentra muy presente en las ilustraciones de este trabajo, es el **corazón**. El centro del sistema sanguíneo, y el centro de una gran simbología cultural. Sobre la gran importancia de este elemento en la cultura, y en el arte, tomaremos un fragmento de lo que M^a de las Nieves Jiménez López escribe en su tesis doctoral "Comunicación, imagen y simbolismo de la sangre en el arte de los siglos XX-XXI":

En un principio, el corazón ha simbolizado el centro de toda vida, ya sea esta terrenal o espiritual. A través de él ha fluido la vida espiritual y así ha sido recogido por distintos cultos religiosos, donde este ha llegado a representar el alma de forma extracorpórea.[...] El significado conceptual más ancestral y arraigado que nos ha llegado sobre el corazón, suele ser el de "casa del alma" o betilo, desarrollándose toda una simbología religiosa alrededor de esa idea; por ser símbolo del alma viva regenerada por el bautismo del agua en algunas religiones, por el bautismo de sangre en otras, por la separación y reclusión para su purificación en otras tantas. [...]El interés por el corazón extracorpóreo continúa vigente en la actualidad, en campos tan dispares como puede ser la moda, la publicidad o la música.(Jiménez López, 2016, pag 257)

Otro elemento con gran carga simbólica son los **ojos**. Desde los exvotos religiosos presentados a Santa Lucía, hasta los maravillosos broches de Salvador Dalí, los ojos se han resaltado o se han separado del cuerpo a lo largo de toda nuestra historia. Son uno de los elementos más representativos de un rostro, de la vida, incluso de la divinidad, "el ojo que todo lo ve". Un ojo separado del cuerpo siempre conlleva una carga llena de trasfondo en nuestro inconsciente, y una cara sin ojos se presenta como ausente, nos transmite inquietud y malestar, no es agradable. Como ejemplo de la importancia de los ojos en la obra artística, podemos tomar como ejemplo la exposición que se celebró en 2016 (del 4 de marzo al 11 de septiembre) en el Museo Picasso de Málaga. Se tituló "Juego de ojos. Colección" y fue una exposición que abordó la representación de la mirada en la obra de Pablo Picasso en función de la visión que el artista experimenta con respecto al sujeto.

Las **lágrimas** se podrían definir como una simple lubricación o mecanismo de protección del ojo, pero su estrecha relación con sentimientos inconti-

Ricardo Cavolo (2014) TODO AMOR [Tinta caligráfica y rotring sobre papel]
Disponible en: <https://lavidaesuncuadro.wordpress.com/2015/03/11/ricardo-cavolo-el-simbolismo/> (Consultado: 30/05/2017)

nibles las hacen un elemento muy expresivo en el arte y la historia. Incluso se han encontrado en tumbas griegas y romanas pequeños recipientes denominados *lacrimatorios* donde se recogían las lágrimas derramadas por los dolientes. Hay tantos tipos como de emociones humanas. De miedo, de tristeza, de alegría, de impotencia... Rose Lynn Fisher declaró sobre las lágrimas que "son el medio de nuestra lengua más primitiva en momentos tan implacables como la muerte, tan básicos como el hambre y tan complejos como un rito de paso..." Fisher es precisamente conocida por su "Topología de las lágrimas" (2008), un trabajo en el que se dedicó a recoger lágrimas derramadas por diferentes razones, y tomar fotografías de éstas mediante un microscopio, diferenciando su composición.

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo se han defendido las obras expuestas, intentando aclarar su intención y significado, así como su carácter terapéutico para la creadora.

Se defiende que la expresión artística es una manera efectiva y, sí, bonita, de dejar salir todo lo oscuro que lleva una persona dentro, con fines a que el simple hecho de expresarlo, pueda ayudarle a sentirse mejor.

Estas dos autodestrucciones están orientadas a una liberación, a una profundización dentro del ego de la autora, para conseguir definirse ante ella misma y los demás. Las últimas obras de las que hemos hablado son una redención de la autora con respecto a ella misma, mientras el trabajo virtual ``Give me likes, make me happy`` lo es con respecto a los demás.

También se ha investigado sobre las redes sociales (sus pros y contras) y los que más tienden a estar inmersos en su universo, los millennials. Este trabajo no tendría sentido si la generación actual no fuera así. En la era de internet, todo influencia, todo se mueve, el eclecticismo se funde con lo efímero.

De este último tema, la conclusión a la que se quiere llegar es a la de que las redes sociales son una herramienta útil, divertida, fácil de usar, y sus usuarios no deberían tener ningún problema con ellas. Pero debemos ser cautos, y conscientes de la problemática que éstas pueden conllevar. Por su componente adictivo, y, sobre todo, por el mundo ilusorio que crean.

Firmemos la línea entre realidad y el placebo que nos ofrece nuestro alter ego digital, marquemosla y seamos conscientes de dónde está. Las redes simplemente brindan otra manera de desdoblarse la personalidad del individuo. Podemos aprovechar esto para crecer, podemos aprender, pero no podemos caer en el riesgo de vivir por y para algo que sabemos en el fondo que es pura hipocresía.

BIBLIOGRAFÍA: Libros

CASTRO FLÓREZ, Fernando (2014) Mierda y catástrofe. Madrid: Editorial Fórcola

CIRLOT, Juan Eduardo (1956) Diccionario de los Ismos. Barcelona: Editorial Argos S.A.

RAQUEJO, Tonia (2004) Dalí: Metamorfosis. Madrid: Edilupa Ediciones S.L.

SOLÁNS, Piedad (2000) Accionismo Vienés. Guipúzcoa: Editorial Nerea S.A.

SONTAG, Susan (2003) Ante el dolor de los demás. Madrid: Alfaguara

BIBLIOGRAFÍA: Documentación electrónica

FREUD, Sigmund (1920) Más allá del principio del placer. Disponible en: <http://laprensadelazonaoeste.com/LIBROS/Letra.F/F/Freud,%20Sigmund%20-%20Mas%20alla%20del%20principio%20del%20placer%20y%20otras%20obras.pdf> (Consultado en: 26/04/2017)

GONZÁLEZ FRANCO HAGHENBECK, Lucero(2015) Comportamiento autodestructivo indirecto y rasgos de personalidad. Disponible en: <http://www.psicologia-online.com/articulos/2006/autodestructivo.shtml> (Consultado en: 26/04/2017)

INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS (2017) Disponible en: <https://www.isep.es/> (Consultado en: 28/04/2017)

JIMÉNEZ LÓPEZ, M^a de las Nieves (2016) Comunicación, imagen y simbolismo de la sangre en el arte de los siglos XX-XXI. Disponible en: http://cisne.sim.ucm.es/search~S2*sp?/Xjim{u00E9}nez+l{u00F3}pez&SORT=D&searchscope=2/Xjim{u00E9}nez+l{u00F3}pez&SORT=-D&searchscope=2&SUBKEY=jim%C3%A9nez+l%C3%B3pez/1%2C101%-2C101%2CB/frameset&FF=Xjim{u00E9}nez+l{u00F3}pez&SORT=D&searchscope=2&2%2C2%2C (Consultado en: 29/04/2017)

KIERKEGAARD, Soren (1844) El concepto de la ansiedad. Disponible en: <http://pijamasurf.com/2013/08/la-relacion-entre-la-ansiedad-y-la-creatividad-segun-kierkegaard/> (Consultado en: 30/04/2017)

RUBÍN BRASSA, Javier (2015) Like, dislike. Disponible en: <http://jrubin-grassa.com/LIKE-DISLIKE> (Consultado en: 23/04/2017)

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES:

ABRAMOVIC, Marina(1975) Lips of Thomas[Fotografía de la performance]
Disponible en: <https://www.guggenheim.org/artwork/5176>(Consultado: 2/05/2017)

BANSKY (2007-2008) Mona Lisa Bazooka[Graffiti]
Disponible en:<https://www.stencilrevolution.com/banksy-art-prints/mona-lisa-with-bazooka-rocket/>(Consultado: 30/05/2017)

BASQUIAT, Jean Michel (1982) Evil Thoughts[Óleo sobre lienzo]
Disponible en:<http://www.widewalls.ch/originals/jean-michel-basquiat-evil-thoughts/>
(Consultado: 24/05/2017)

BUTCHER, Billy(2016) Dive [Digital]
Disponible en :<https://www.redbubble.com/es/people/butcherbilly/works/24252115-dive/>
(Consultado: 29/05/2017)

CAVOLO,Ricardo (2014) TODO AMOR[Tinta caligráfica y rotring sobre papel]
Disponible en: <https://lavidaesuncuadro.wordpress.com/2015/03/11/ricardo-cavolo-el-simbolismo/>(Consultado: 30/05/2017)

COLLINS, Petra (2011) Teen Witch[Fotografía]
Disponible en: <http://www.rookiemag.com/2011/10/teen-witch/> (Consultado: 11/05/2017)

JIMÉNEZ J, Alba(2017) Bigmouth[Ilustración a bolígrafo intervenida en Photoshop]
Disponible en: <http://albajimenezj.tumblr.com/post/160226355010/bigmouth-2017> (Consultado: 30/05/2017)

PANE, Gina(1973) Sentimental Action[Fotografía de la performance]
Disponible en: <http://www.theblogazine.com/tag/sentimental-action/> (Consultado: 2/05/2017)

RUBÍN GRASSA, Javier (2015) Right Now[Técnica mixta sobre papel]
Disponible en: <http://jrubingrassa.com/LIKE-DISLIKE> (Consultado: 23/04/2017)

SCHWARZKOGLER, Rudolf (1966) Acción 6 [Fotografía de la performance]
Disponible en: <http://apuntesteoriasartecontemporaneo.blogspot.com.es/2012/10/el-accionismo-vienes.html> (Consultado: 29/05/2017)

III. INTEGRACIÓN PROFESIONAL

Las primeras obras, agrupados en el primer apartado de este trabajo como ``ATODESTRUCCIÓN PERSONAL``, están planteados para ser difundidos mediante internet y, sobre todo, las redes sociales. Tanto las ilustraciones como las fotografías han sido subidas a la red por la autora, consiguiendo un mayor o menor éxito.

Tal y como hemos comentado en el apartado de desarrollo teórico, al exponer su obra en internet, el artista busca a partir de ahí obtener visibilidad para conseguir nuevos compradores que realicen encargos, o bien le compren estampas de trabajos ya subidos a las redes.

Muchísimos artistas e ilustradores (Ricardo Cavolo o Paula Bonet, por citar algún nombre) han surgido y han conseguido una fama notable gracias a la difusión por internet, y ahora trabajan como *freelance* o en editoriales.

A esto está orientado el proyecto presentado, a que gracias a las redes y su funcionamiento, la obra sea en algún momento movilizada, comprada, o incluso expuesta en alguna galería.

A la hora de exponer, los trabajos serían impresos en un tamaño grande (50cm de ancho), y mostrados en una sala pequeña pero luminosa de paredes blancas, donde destaquen sus colores.

Por otro lado, la segunda obra presentada en este proyecto, ``Give me likes, make me happy``, por su carácter experimental, estaba destinada a ser un trabajo efímero. Fue mostrado solo por unos días a los seguidores de su autora en la red de Instagram.

