

RETROSPECCIÓN
RENACER EN EL AUGE DE LA AFLICCIÓN

Yira Elizabeth Sicachá Cortés

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Sede Bogotá D.C. - Sede Principal

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística

Mayo de 2020

RETROSPECCIÓN
RENACER EN EL AUGE DE LA AFLICCIÓN

Yira Elizabeth Sicachá Cortés

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de
Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística

Asesora

Ruth Kattia Castro Andrade
Licenciada y Magíster en Educación

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Facultad de Educación
Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Educación Artística
mayo de 2020

Agradecimientos

Agradezco a Dios y a la vida por permitirme culminar esta etapa con sabiduría y sensatez, por permitir formarme como docente, artista y ser humano.

A mi familia, por los múltiples sacrificios que han hecho para que pueda llegar a este punto, por su amor, compromiso y paciencia infinita, principalmente a mi madre, Nidia Cortés Gómez, por ser mi principal referente artístico y enseñarme a amar el arte. A mi tío Dino Cortés Gómez porque nada de esto hubiese sido posible sin su apoyo y genuina confianza. A mis hermanas Johanna Hernández Cortés y Jodie Sicachá Cortés por su compañía y lealtad.

Gracias a mi asesora Ruth Kattia Castro Andrade por compartirme su sabiduría y encaminar este proyecto a una transformación personal y académica.

Esto es por y para ustedes.

Amor y Vida.

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado
Bogotá, mayo de 2020

Contenido

Resumen analítico educativo - RAE.....	7
Abstract.....	16
Genesis Creativa.....	17
Dialogo de Textos y Contextos.....	21
Desarrollo Creativo.....	34
Reflexiones.....	46
Referencias.....	50

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Alexander Calder. (1948). Triple Gong.....	22
Ilustración 2. David Oliveira. (2018). Wire Sculpture.....	22
Ilustración 3. Feliza Bursztyn. (1964). Flexidra.....	24
Ilustración 4. Clive Maddison. (s.f.). Sin título.....	25
Ilustración 5. Frida Kahlo. (1930). Las dos Fridas.....	26
Ilustración 6. Edvard Munch. (1983). El grito.....	29
Ilustración 7. William Kurelek. (1953). El laberinto.....	29
Ilustración 8. Yira Elizabeth Sicachá Cortés. (2019). Sin título.....	34
Ilustración 9. Yira Elizabeth Sicachá Cortés. (2019). Sin título.....	34
Ilustración 10. Frida Kahlo. (1953). Sin título.....	35
Ilustración 11. Yira Elizabeth Sicachá Cortés. (2020). Sin título.....	35
Ilustración 12. Alambres.....	36
Ilustración 13. Tramos para el tronco.....	36
Ilustración 14. Tronco.....	36
Ilustración 15. Raíces.....	36
Ilustración 16. Ramas.....	37
Ilustración 17. Insumos hospitalarios en la urna quebrada.....	37
Ilustración 18. Insumos hospitalario.....	37
Ilustración 19. Urna quebrada.....	37
Ilustración 20. Flor con papel.....	38
Ilustración 21. Flor con alambre de cobre.....	38
Ilustración 22. Hojas con mostacillas.....	38
Ilustración 23. Proceso instalación de hojas.....	39
Ilustración 24. María Elvira Escallón. (2003). Nuevas flores.....	40
Ilustración 25. Yira Elizabeth Sicachá Cortés. (2020). Retrospección.....	44

Resumen analítico educativo - RAE

1. Autora

Yira Elizabeth Sicachá Cortés

2. Título del proyecto

Retrospección: Renacer en el auge de la aflicción.

3. Palabras claves

Dolor, dibujo en alambre, medicina alopática, escultura, autocuidado, procedimientos clínicos.

4. Resumen del proyecto

Retrospección nace de la necesidad de exteriorizar una situación de vacío existencial, lo cual fue detonado al estar absorbida por procesos propios de la medicina alopática y sus múltiples repercusiones que afectaron significativamente la calidad de vida y las maneras de relación con el medio y las personas circundantes. Las experiencias vividas fueron representadas simbólicamente en la obra plástica *Retrospección* la cual deja ver y sentir una experiencia personal y logra al mismo tiempo exteriorizar las emociones reprimidas por un

largo periodo de tiempo, de esta manera, al crear la obra se obtiene una resignificación no solo de las vivencias negativas, sino a su vez, de la perspectiva que se tienen del propio ser y de la incidencia de los resultados en una nueva percepción en el presente y en una proyección hacia el futuro dentro de un pronóstico aún indefinido.

5. Grupo y línea de investigación en la que está inscrita

Línea de investigación UNIMINUTO:

"Transformación educativa y cambio social".

Línea de la Facultad de Educación:

"Investigación Creación".

6. Objetivo general

Crear una obra escultórica que permita dejar al descubierto la experiencia emocional experimentada al ser absorbida por una experiencia tratada clínicamente desde la medicina alopática.

7. Referentes conceptuales

Carreras, O. (2008, 30 de noviembre). *Reseña "psicología del color" de Eva Heller*. Recuperado de:

<https://olgacarreras.blogspot.com/2008/11/resea-psicologa-del-color-de-eva-heller.html>

Crotti, E. y Magni, A. (1996). *Garabatos*. Buenos Aires: Editorial Siro

Gómez, C., Monsalve, V., Soriano, J. y De Andrés, J. (2007). Alteraciones emocionales y necesidades psicológicas de pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos. *Medicina Intensiva*, 31 (6).

Recuperado de:

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-56912007000600006

Heller, E. (2016) *Psicología del color*. Barcelona: Editorial Gustavo Gil.

Moreno, A. (2019) *La interpretación del dibujo infantil*. Barcelona: Editorial Octaedro.

Rodríguez, J. y Zurriaga, R. (1997). Estrés, enfermedad y hospitalización. *Junta de Andalucía, consejería de salud*, (17).

Goleman, D. (1995). *Inteligencia emocional*. Recuperado de:

<http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Inteligencia%20Emocional%20%20Daniel%20Goleman.pdf>

Uribe, T. (1999). El autocuidado y su papel en la promoción de la salud. *Investigación y Educación en Enfermería*, (17). (109-118).

8. Metodología

Metodología para la Investigación Creación.

9. Recomendaciones y Prospectiva

La prospectiva de *Retrospección* es lograr llegar a lugares indicados donde pueda tener un impacto más significativo y relevante para las personas que observen la obra. Estos lugares pueden ser, centros hospitalarios o de atención médica donde los pacientes que padecen situaciones anímicas y emocionales afectadas por procedimientos invasivos puedan a través de diversas apreciaciones dadas desde el arte, tener una aproximación realista a las secuelas que dejan procedimientos de intervención y afectación propiciados por los tratamientos de la medicina alopática.

10. Conclusiones

La realización de este proyecto de investigación creación permitió verme por primera vez de una manera más transparente, reconocer que las circunstancias nombradas en el presente documento lograron dejar grietas emocionales que hasta el momento de iniciar esta propuesta me eran imposible de reconocer, pero que, gracias a este proceso de búsqueda y sanación interior, encuentran por lo menos luces para alcanzar y procurar una mejor condición de vida conmigo misma. Esta creación ha logrado en buena medida proporcionar a la artista

un nuevo sentido y una nueva mirada a los hechos ocurridos, que si bien, faltan asuntos por resolver y quizás algunos nunca logren ser subsanados, es importante resaltar que la persona que inició este trabajo no es exactamente la misma que lo concluye, es alguien que ha logrado liberar mucha tensión represada, ahora le queda un camino para encontrar quizás otras situaciones a seguir resolviendo y explorando desde diversos campos del arte.

11. Referentes bibliográficos

Ávila Vásquez, M. (2015). Frida Kahlo Entre el sufrimiento y el arte.

Revista de filosofía, 81 (3). Recuperado de:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5497066>

Barrero, M. (2001). Intuiciones dinámicas y pensamientos «iii siabiles» de una escultura en movimiento. Alexander Calder. *Anales de Historia de Arte*, (11), 313-327.

Bursztyn, F. (1964). *Flexidra* (chatarra de hierro sobre mármol).

Recuperado de:

<https://lamecanicaceleste.wordpress.com/2014/09/19/feliza-bursztyn/>

Calder, A. (1948). *Triple Gong* (chapa de latón, alambre, pintura).

Recuperado de: https://www.clarin.com/revista-ene/arte/alexander-calder-proa-captura-movimiento_0_bHC3j5x9z.html

Calderón, C. (Ed), (1990). 50 años Salón Nacional de Artistas. Colcultura. Cordillera Editores LTDA. Colombia.

Carreras, O. (2008, 30 de noviembre). *Reseña "psicología del color" de Eva Heller*. Recuperado de:
<https://olgacarreras.blogspot.com/2008/11/resea-psicologa-del-color-de-eva-heller.html>

Crotti, E. y Magni, A. (1996). *Garabatos*. Buenos Aires: Editorial Siro

Escallón, M. (2003). *Nuevas Flores* (Impresión cromogénica). Recuperado de: <https://www.phillips.com/detail/maria-elvira-escallon/NY010916/63>

Espinosa González, A. (2019). *Efecto de la arteterapia como elemento complementario en la intervención clínica para pacientes diagnosticados con esquizofrenia*. (Tesis de pregrado). Universidad San Francisco de Quito, Quito.

Friedman, D. (2018). *Y además saben pintar*. Escritores, creadores de palabras, creadores de imágenes. Madrid: Maeva Ediciones.

Goleman, D. (1995). *Inteligencia emocional*. Recuperado de:
<http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Inteligencia%20Emocional%20%20Daniel%20Goleman.pdf>

Gómez, C., Monsalve, V., Soriano, J. y De Andrés, J. (2007). Alteraciones emocionales y necesidades psicológicas de pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos. *Medicina Intensiva*, 31 (6).
Recuperado de:

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-56912007000600006

Herazo, T. (2018). Feliza Bursztyn: El elogio de la chatarra. Recuperado de: <https://revistacanefora.wordpress.com/2018/01/15/feliza-bursztyn-el-elogio-de-la-chatarra/>

Kahlo, F. (2012). *El diario de Frida Kahlo, un íntimo autorretrato*. México, Distrito Federal: La Vaca Independiente

Kahlo, F. (2012). *Sin título* (dibujo).

Kahlo, F. (1930). *Las dos Fridas* (óleo sobre lienzo). Recuperado de: <https://www.galeriavalmar.com/obra-las-dos-fridas-analisis/>

Kurelek, W. (1953) *El laberinto* (gouache). Recuperado de: <https://nodoarte.com/2017/10/09/arte-y-locura/>

López, R. (2016) Picasso: esculturas en papel para un nuevo pensamiento estético. *Boletín de Arte*, (37). Recuperado de: <http://www.revistas.uma.es/index.php/boletin-de-arte/article/view/3274/3018>

Maddison, C. (s.f.). *Wirewood*. Recuperado de: <http://www.wirewoodtreesculptures.co.uk/>

Maddison, C. (s.f.) *Sin título*. (alambre). Recuperado de: <http://www.wirewoodtreesculptures.co.uk/portfolio.html>

Miranda, M., Miranda, E. y Molina, M. (2013). Edvard Munch: enfermedad y genialidad en el gran artista noruego. *Revista médica de Chile*,

141 (6). Recuperado de:

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872013000600012

Moreno, A. (2019) *La interpretación del dibujo infantil*. Barcelona: Editorial Octaedro.

Munch, E. (1893). *El grito* (óleo, temple y pastel sobre cartón). Recuperado de:

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/05/120502_precio_obras_arte_grito_jgc

Museo Nacional de Colombia, (2009). Feliza Bursztyn, Elogio de la chatarra. Glosario. Feliza en sus propias palabras. Recuperado de: <http://www.museonacional.gov.co/sitio/Feliza/glosario.html>

Oliveira, D. (2018). *Wire sculpture* (alambre). Recuperado de:

http://intrecci.altervista.org/david-oliveira/?doing_wp_cron=1589767129.2408831119537353515625

Palma, R. (2009, 14 de diciembre). *Vistazo Crítico 83: FELIZA BURSZTYN. Parte II*. Recuperado de:

<http://criticosvistazos.blogspot.com/2009/12/vistazo-critico-84-feliza-bursztyn.html>

Prat Ten, T. (2011). Cuando el arte duele. *Pasaje a la ciencia*, (14).

Recuperado de: <http://www.pasajealaciencia.es/2011/pdf/05-pratten.pdf>

Rodríguez, J. y Zurriaga, R. (1997). Estrés, enfermedad y hospitalización.

Junta de Andalucía, consejería de salud, (17).

Uribe, T. (1999). El autocuidado y su papel en la promoción de la salud.

Investigación y Educación en Enfermería, (17). (109-118).

Veras, C. (2015). *La esencia de la línea y el dibujo para la escultura*.

(Tesis de maestría) Universidad de Lisboa, Lisboa.

Abstract

Retrospection arises from the need to externalize a situation of existential emptiness, which was triggered by being absorbed by processes of allopathic medicine and its multiple repercussions that significantly affected the quality of life and the ways of relating to the environment and the surrounding people. The lived experiences were symbolically represented in the plastic work Retrospection which allows to see and feel a personal experience and at the same time manages to externalize the repressed emotions for a long period of time, in this way, when creating the work, a resignification is obtained not only of the negative experiences but in turn of the own perspective that they have of their own being and of the incidence of the results in a new perception in the present and in a projection towards the future within a still undefined forecast.

Genesis Creativa

La salud física y mental siempre estuvieron en un segundo plano en mi vida, tener una calidad de vida óptima jamás tuvo relación con tener un bienestar físico y mental, pero ¿qué pasa si el cambio no es una opción sino una necesidad? Hace un par de años atravesé problemas de salud física y no pasó mucho tiempo para que mi salud mental también se viera afectada; mi cuerpo formó cálculos biliares, que, al no recibir pronta atención médica, estos generaron una pancreatitis aguda, dichos hechos aseguraron mi estadía en la UCI de un hospital por una semana, en la cual pasé por dos cirugías, múltiples exámenes invasivos, además de sentir a profundidad el encierro, la incomunicación, el desamparo y el aislamiento puesto que no se me permitía convivir con mi familia más de dos horas al día. La mayor parte del tiempo los diferentes tipos de medicamentos que se me suministraba me sumían en un estado de somnolencia, el cual veía como benéfico dado que me distanciaba de todo tipo de máquinas ruidosas que tenía a mi alrededor y no me dejaban descansar, eso, además, sin contar con el bullicio eventual de las enfermeras y doctores en el momento que alguno de los pacientes críticos entraba en crisis para finalmente morir.

Una vez se me dio de alta, intenté retomar mi rutina lo más pronto posible para dejar a un lado las distintas repercusiones anímicas que todo este proceso me dejó. Aunque era consciente de la magnitud de lo que había pasado para mi salud física, no me preocupe por ésta y mucho menos por mi salud mental, únicamente opte por reprimir todo recuerdo perjudicial y dejar el tema como un mal capítulo, pero no pasó mucho tiempo para que estas secuelas fueran cada vez más intensas y crecieran una a una hasta volverse una cadena de dificultades; estaba 12 kilos

por debajo de mi peso ideal, esto me generó problemas alimenticios, además de empeorar drásticamente mi autoestima al ver mi cuerpo completamente transformado, asimismo, crecieron hábitos que demostraban el nivel de ansiedad y depresión por los cuales atravesaba debido al estrés postraumático.

Aunque realicé las terapias y cambios pertinentes para mejorar mi salud física y mental, los problemas no cesaron; se me detectaron nuevos cálculos, esta vez en los riñones, igualmente se descubrió un quiste el cual acapara, aún en la actualidad, más de la mitad de mi páncreas y las soluciones brindadas me quitaban completamente la esperanza, esto provocando aún más problemas emocionales. Aunque los exámenes médicos aún son invasivos y regulares, hoy en día la mayoría de los efectos secundarios emocionales se han disipado y he logrado seguir un camino de resiliencia el cual quiero representar en una obra de la cual hablaré más adelante, así, demostrar cómo se puede renacer desde las circunstancias más inhóspitas, dolorosas y traumáticas, de esta manera florecer desde lo más profundo de mi ser dejándome al descubierto.

Con el surgimiento de mi obra *Retrospección*, también nace una utopía moderada que busca hacer sentir a quien la observe tanto el dolor físico como las secuelas emocionales de una hospitalización, que, al ser dada sin los correctos acompañamientos, deja en mi como paciente, marcas emocionales y psicológicas. Para lograr esta finalidad, mi objetivo ha sido crear una obra que deje al descubierto mi experiencia emocional al verme absorbida por la medicina alopática, dado que, para ésta, a mi forma de ver, el paciente se convierte en objeto de intervención y deja de ser una persona que necesita ser sanada.

La obra consta de dos piezas, las cuales se unen entre sí, la primera de ellas es urna hecha en vidrio que hará las veces de base de la obra, esta tendrá unas medidas aproximadamente de 15 cm por 25 cm, las partes laterales de la urna están quebradas para representar simbólicamente la fragilidad del soporte físico y emocional que tenemos en un estado de hospitalización, dentro de esta urna habrán alrededor de 450 jeringas y diversos elementos hospitalarios que representarán esta situación. La segunda pieza será un árbol de aproximadamente 40 cm de alto, el cual está realizado con ensamble de alambre, este alambre será de dos colores, rojo y azul, los cuales simbolizan mis venas y mis arterias como muestra de maltrato que se le ha dado a este circuito sanguíneo que atraviesa todo mi cuerpo. La copa del árbol estará hecha con mostacillas y alambre que harán las veces de hojas.

Para llevar a cabo este proyecto de investigación creación se inició la pesquisa con el tema de dibujo en alambre y cómo con éste podemos crear formas que parecen dibujos en tercera dimensión a los cuales la ilusión óptica las hace parecer del todo inmateriales; se aborda el ensamble de alambre ya que con esta técnica se crea el árbol, igualmente, se aborda el tema médico desde otros referentes artísticos, por nombrar uno, Frida Kahlo (1907-1954). Una vez profundizado en los elementos técnicos, se apropian los elementos conceptuales y su vital importancia en la creación de este proyecto. La inteligencia emocional juega un papel fundamental, con ella se habla de la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y emociones sin camuflarlos. Ligado a este tema, está el pilar conceptual y todos los alcances que este tiene, el auto cuidado y las prácticas correctas de éste, se hizo también una pequeña investigación sobre las diferentes alteraciones emocionales que

causan una estancia en la UCI y de la misma manera la importancia de crear la capacidad de resiliencia frente a todos estos procesos.

En este sentido, "Retrospección" brinda un aporte social puesto que visibiliza al paciente y los impactos emocionales que traen procedimientos médicos invasivos de la medicina alopática; y es a partir del arte que se busca reflejar a ese ser que está siendo intervenido, el cual se encuentra en una condición de fragilidad y ha perdido en buena medida su identidad, ya que pasa de tener un nombre propio a ser identificado por el número de su cama, por su enfermedad o su dolencia, pero por otra parte, está la persona que busca entre las situaciones adversas la manera de resurgir entre los males o situaciones para así mismo lograr renacer.

Como medio expositivo evidencial, se espera que *Retrospección* logre llegar a lugares propicios donde pueda generar un impacto en personas también afectadas por el uso de la medicina alopática, como lo son, centros médicos y hospitalarios donde puede ser frecuente la presencia de pacientes afectados por los malos manejos clínicos y emocionales, y que quizás, a pesar del impacto inicial que la obra pueda generar, vean florecer sobre esos insumos hospitalarios un referente benéfico dado desde la resiliencia.

Dialogo de Textos y Contextos

El ensamble artístico brinda una propuesta práctica para la elaboración de una escultura en dibujo tridimensional, esta técnica alcanzó su apogeo en los años 50 y aunque han sido numerosos los artistas más representativos de esta técnica, el primero en realizar un ensamblaje artístico fue Pablo Picasso (1881-1973), momento en el cual creó *Guitarra* (1912-1913), la cual estaba elaborada con cartón, papel, cuerda y alambre. Picasso buscó mucho tiempo como disipar los contrastes entre pintura y escultura para que así su trabajo no dependiera de la dimensionalidad de la obra; según señala López (2017) construyó una técnica nueva que se interesaba por profundizar la naturaleza de formas tridimensionales, esto se deduce, fue lo que lo condujo hacia el cubismo (p. 131). Las habilidades de Picasso en la escultura le permitieron romper estándares académicos puesto que usaba materiales muchas veces antiestéticos, como lo fue *Toro* (1958), el cual constaba de maderas, ramas y clavos.

Aunque la escultura en alambre es una corriente artística en la cual el autor expresa su intención con la formación de volúmenes, está nació hace más de 400 años en Europa, momento en el que los "tinkers" u hojalateros se ganaban la vida con artesanía realizadas en alambre y poco a poco popularizaron una nueva forma de arte. La revolución industrial tuvo un gran peso negativo para este proceso debido a que los utensilios que eran realizados con alambre empezaron a crearse en grandes cantidades. A pesar de esto, en el siglo XX el artista estadounidense Alexander Calder (1898-1976) logró que la disciplina reapareciera en sus creaciones que fueron denominadas después como "móviles". En Francia, cerca del año 1920, Calder redescubre el origen de

la escultura que Picasso creó, pero, elevándola en el aire, modificó su posición y produjo una imagen óptica que hacía creer que su peso era nulo. "Calder dota de tridimensionalidad plana a lo que antes tenía dos dimensiones (...) donde el hueco evidencia la materia sirviéndose del espacio circundante, convirtiéndose en el espacio universal que coloca a la figura en el mundo de lo tangible" (Barrero, 2001, p. 315).

Ilustración 1. Alexander Calder. (1948). Triple Gong.

Uno de los artistas contemporáneos que más se destaca en el dibujo en alambre y el cual respalda la creación que deseo elaborar en esta investigación es David Oliveira (1980), quien crea sus esculturas tridimensionalmente de una manera sutil en la cual hace similitud con dibujos que parecieran flotantes. Usa en la mayoría de sus obras únicamente el alambre, con éste realiza todas las flexiones, rotaciones y cortes posibles. Oliveira nos demuestra la afinidad que logra entre la línea y el espacio, se aprovecha de esto último y logra aparentar que sus obras, aunque sean tridimensionales, no ocupan gran parte en el

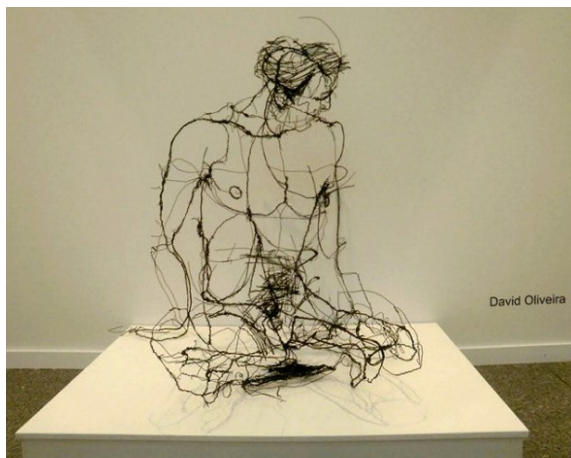

Ilustración 2. David Oliveira. (2018). Wire Sculpture.

espacio, por tanto, además de su sutileza, éstas son otras de las principales características de la obra del artista.

Retomando ideas extraídas de diversos artículos, se puede inferir que Oliveira ve a la escultura con un nuevo enfoque; a través de líneas plantea otro tipo de figuras que

parecen emerger de la vinculación de los vacíos con recuerdos personales. "Sus esculturas son figurativas, bordean la perfección con movimientos elegantes, ligeros y teje en sus hilos de alambre todos los detalles posibles en una preocupación anatómica, lo que hace de su trabajo un despertar de emociones y curiosidades" (Veras, 2015, p. 114).

Por otra parte, está Feliza Bursztyn (1933-1982), quien además de ser un referente tanto técnico como estético, es un referente personal debido a las diferentes luchas que tuvo a lo largo de su vida, aun así, según diversos referentes se deduce que tuvo el valor de seguir con sus obras a pesar de que el país de nacimiento la arrojará al olvido por su postura política. Es recientemente que Colombia le está devolviendo su merecido lugar en la historia de arte colombiano. En su momento, rompió bosquejos, se posicionó como una artista destacada en la época, sufrió el exilio impuesto por la injusticia, enseñó una nueva forma de contemplar y hacer arte, además de luchar de antemano con los hombres que en este momento de la historia lideraban las diferentes ramas artísticas.

Para el caso de la investigación creación que ocupa la realización de la obra central de este documento, se decide crear *Retrospección* con patrones libres en alambre, en ellos se encuentra una fluidez y libertad excepcional, además, al visibilizar algunos desechos como lo son los hospitalarios, los cuales tienen un significado bastante limitado y en su gran mayoría traumáticos para la población afectada por estos mismos, se involucra de esta manera los principios de Feliza Bursztyn, ya que ella solía decir en múltiples entrevistas que sus primeras obras las realizó en la búsqueda de "darle un valor estético a lo que antes no lo tenía", esto lo respalda su versatilidad y el uso de objetos como la

chatarra, la cual, en sus puestas en escena transformaron la escultura contemporánea en Colombia.

Mirando al norte (h. 1990), le permitió recibir el primer premio de escultura en el XVII Salón Nacional de Artistas (Calderón Schrader, 1990, p. 134), ésta estaba realizada con metales de desecho, Herazo (2018) nos hace conocer que la obra de Bursztyn fue para Marta Rodríguez, exdirectora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia "subversiva en su estructura, caótica y vital" (párr. 4). La escultora encontró en la chatarra una composición poética como ella lo afirmó en diversos artículos: la vida, el amor, las relaciones humanas y la jovialidad de la muerte son las líneas que resaltan en su obra. "Todo es cuestión de inspiración, algo muy serio y de soldadura" (Divertimento con chatarra, en *Mujer*, octubre de 1964, p. 10, como se citó en el Museo Nacional de Colombia, 2009). Feliza Bursztyn fue una mujer que no solo logró romper los estándares de la escultura tradicional en su mayoría predispuesta por hombres, sino que se atrevió a entablar una conexión entre materiales poco valorados como lo son la chatarra, además de la utilización de objetos cotidianos como camas y materiales reciclados.

*Ilustración 3. Feliza Bursztyn. (1964).
Flexidra.*

De una manera similar a como Feliza buscaba darle valor a lo que antes no lo tenía, se intentará crear un vínculo de recuerdos negativos y resignificarlos con la ayuda del alambre. El alambre es el material

estético de *Retrospección*, en él se logra encontrar una rigidez y al mismo tiempo una flexibilidad que ningún otro material proporcionan, de esta manera en el escultor Clive Maddison (s.f) se encuentra otro tipo de afinidad para la creación de la obra, pues es quien ha capturado como pocos la energía y la fluidez de este material.

Clive Maddison ha creado árboles con curvaturas en hilos de alambres,

Ilustración 4. Clive Maddison. (s.f.). Sin título.

con los cuales le ha dado vida a las raíces, troncos, ramas y hojas. A pesar que la inspiración de Maddison siempre es la naturaleza, él también usa como herramientas las múltiples alteraciones que se encuentren en ésta para encontrar belleza y un nuevo significado, o de esta manera nos deja saber que: La naturaleza se ha convertido en su única inspiración, además de las múltiples mutaciones que causan los elementos ambientales como la lluvia o el sol, las fuerzas controlan y

dan forma a los árboles a medida que crecen y maduran hasta convertirse en monumentos vivos. Igualmente admira la capacidad para soportar las pruebas del tiempo y cómo dan forma a nuestro entorno. Usa especialmente los árboles como inspiración personal y creativa para captar la magnificencia de la naturaleza. (Maddison, s.f.)

Así como para Maddison la naturaleza ha sido su principal inspiración, múltiples artistas han usado diferentes musas como lo son enfermedades, dolencias y múltiples consecuencias emocionales para crear diferentes obras de arte. Anteriormente mediante la pintura se

interpretaba las enfermedades más comunes para la época, frecuentemente se identifican símbolos y expresiones faciales que las identificaba, de la misma manera los autores dejaban al descubierto sus diferentes enfermedades mentales y físicas mediante sus obras.

Múltiples artistas utilizan beneficiosamente el verse sumergidos por el dolor y la enfermedad para renovarse y crear una etapa artística en la cual utilizan sus obras para expresar de forma apasionante y libre sus dolencias y los múltiples altibajos emocionales con los cuales conviven, de esta manera nos lo dejaba ver Frida Kahlo, a quien el dolor

Ilustración 5. Frida Kahlo. (1930). Las dos Fridas

constante de desamor con el muralista Diego Rivera (1886-1957), se le sumaba el dolor por la falta de salud que padeció desde corta edad en la cual se le diagnosticó poliomielitis y tras el desafortunado accidente de tránsito que le causó graves daños de por vida, manteniéndola inmobilizada durante un tiempo e incapacitándola para poder llevar a término sus embarazos. "Hospitales, operaciones, morfina, amputación de una pierna, dolor, tormento y aflicción que influirían en su obra para el resto de su vida" (Prat Ten, 2011, p. 42).

La artista Frida Kahlo, uso las enfermedades y distintas tragedias que tocaron su vida como fuente para su creación artística en la que relataba su lazo con la medicina. Ávila Vásquez (2015), nos habla del ser humano como ser doliente y de cómo éste puede usar estas afectaciones

como musa para crear obras artísticas; se basó en la vida de Frida Kahlo debido a que ella logró marcar una diferencia en los momentos de penumbra que la cobijaban (p. 117). Además, podemos observar como ella no se dejó absorber por completo del sufrimiento por el que pasaba y logró que todas estas circunstancias fueran el pilar para la inspiración que darían origen a su mismo arte, es decir, unificó el sufrimiento y el arte.

Frida además de expresar la cultura mexicana en sus obras, nos dejaba ver los detalles más íntimos de su vida y se permitió dejar un legado, que en lo personal, abre las puertas a la aceptación de sí mismo y a todos los sucesos desafortunados que pasen en la vida, además de acoger una de sus frases como mantra para desarrollar resiliencia "nunca pinto sueños o pesadillas, pinto mi propia realidad" (Frida Kahlo, s.f., como se citó en Ávila, 2015, p. 125). Según Prat Ten (2011) "la fuerza de la personalidad de la pintura, la intensidad y pasión con la que continuó viviendo su propia vida, permanece en toda su obra" (p. 43). Frida recreó simbólicamente en sus obras la angustia que vivió en todos los sucesos que marcaron negativamente su vida, sin embargo, la dureza de su obra no convierte su pintura en una imagen sufriente.

Así como Frida, el ser humano como artista no ha cesado de expresar y comunicar a través de sus creaciones todo un testimonio de vida, paradójicamente las circunstancias negativas tales como limitaciones físicas, trastornos mentales o el sufrimiento por la enfermedad física, propia o ajena, han hecho de las obras artísticas el lugar donde depositar la intimidad de su dolor, el sitio al que acudir donde poder llorar y escapar del mal que les invade, como defensa ante el sufrimiento, como alivio o como curación. Es tanta la fuerza que tiene el arte en

general y las plásticas en particular que ni aun la falta de salud, física o mental, ha logrado jamás frenar el impulso por crear.

El arte como tal, ha existido desde que el ser humano se expresa a través de diferentes medios y técnicas, aquello que le es complejo transmitir verbal, secuencial, organizada y racionalmente. Lo señala Espinosa González (2019), "los artistas utilizan su comprensión tácita de los procesos psicológicos ordinarios para implementar y desarrollar convenciones estilísticas como dispositivos expresivos" (p. 23). La práctica del arte implica una conexión con los procesos subjetivos cognitivos, emocionales, psicológicos, sentimentales e incluso racionales de la persona; genera a la vez una comprensión y conexión con el mundo a través de estos procesos.

Edvard Munch (1863-1944) en muchas de sus obras intenta transmitir al espectador de sus cuadros la angustia y el dolor que padeció intensamente. Aunque tuvo que vivir con constantes críticas sobre sus figuras, el predecesor del Expresionismo Alemán según Miranda, Miranda y Molina (2013) "buscaba sacar a la luz lo que no se podía medir" (p. 774). Son las propias notas de Munch las que nos muestran el significado de su arte, ya que a lo largo de su vida Munch expresaba "Enfermedades y locura fueron los ángeles negros guardianes de mi cuna, siempre sentí que me trataron de manera injusta, sin madre, enfermo y con castigos amenazantes desde el infierno que siguen cerniéndose sobre mi cabeza" (Edvard Munch, s.f., como se citó en Miranda, 2013, párr. 17).

Munch dejaba ver todo el dolor que sentía en sus obras y lograba dejar la melancolía como lo hizo en la elaboración de su obra más célebre

El grito (1893), como citó Miranda (2013) Munch la creó con el recuerdo de una caminata por un camino con dos amigos:

Se puso el sol. Sentí un ataque de melancolía. De pronto el cielo se puso rojo como la sangre. Me detuve y me apoye en una barandilla muerto de cansancio y mire las nubes llameantes que colgaban como sangre. Mis amigos continuaron caminando. Me quedé allí temblando de miedo y sentí que un grito agudo interminable penetraba la naturaleza (2013, p. 774).

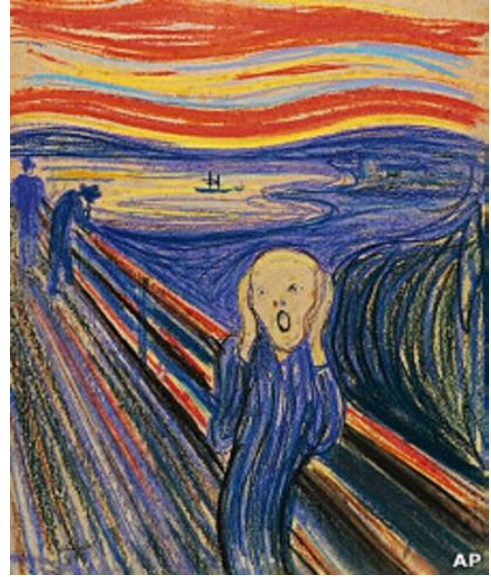

Ilustración 6. Edvard Munch. (1893). *El grito*.

Aunque probablemente Munch constituye uno de los mejores ejemplos en la historia del arte con la influencia de un trastorno psíquico en la creación artística, la existencia de las obras de William Kurelek (1927-1977) nos dejan ver aún más profundamente que la existencia de problemas psíquicos y pensamientos lamentables estaban presentes en múltiples artistas. William con solo 25 años fue internado en un hospital psiquiátrico donde realizó la creación de su obra *El laberinto* (1953) la

Ilustración 7. William Kurelek. (1953). *El laberinto*.

cual fue considerada como su biografía, en esta se encuentran dibujos de las personas de su entorno, tal cual él las percibía debido a su esquizofrenia.

Igualmente, retomando ideas extraídas de diversos artículos, las

pinturas de Kurelek fueron trabajadas de manera detallada, en ellas se puede ver la relación de conflictos que tuvo en su infancia y los maltratos de sus padres biológicos, el uso de colores y las líneas gruesas, centran la atención. Trabajó con el pionero de la terapia del arte Edward Adamson (1911-1996), donde le brindaron la oportunidad de crear múltiples obras como una forma de terapia mientras recibía tratamiento psicológico, desde entonces hasta el día de su muerte no paró de pintar.

Kurelek pintaba como herramienta para disipar las consecuencias emocionales las cuales eran causadas por su enfermedad mental, además de las múltiples afectaciones que le debieron provocar sus años de hospitalización. Muchos de los pacientes que pasan por un periodo de hospitalización atraviesan cuadros de ansiedad, estrés y desesperación. Rodríguez, J. y Zurriaga, R. (1997) nos hace conocer que "La diferencia entre unos y otros puede conducir a respuestas comportamentales inapropiadas" (p. 86), esto nos hace conocer como el paciente al ser hospitalizado es sometido a cambios culturales no deseados ni comprendidos, además de percibir los centros hospitalarios como lugares hostiles en los cuales no se siente que su salud mental tenga importancia, asimismo debe asumir nuevas normas, valores, creencias y que pueden ser inapropiadas con lo que ha aprendido anteriormente.

Si bien es cierto que el personal médico está preparado y trabaja para curar y tratar enfermedades físicas, no es un secreto que, en su mayoría, no reciben una correcta preparación para tratar el bienestar emocional de los pacientes, para las personas internadas uno de los sucesos más traumáticos pero inadvertidos es perder su identidad. Los nombres de los pacientes en su gran mayoría se pasan por alto y son

reconocidos únicamente por el número de cama, habitación o por la enfermedad o dolencia padecida. Usar los nombres es el mejor salvaguardia que puede tener contra la sensación de anonimato y de un trato deshumanizado, con solo usar nombres, se establece una relación, primero, como persona y, segundo, como paciente; llamar a las personas por su nombre favorece el contacto humano esencial, que constituye la clave de colaboración con el equipo que le da la asistencia médica.

Las vivencias experimentadas por los pacientes durante su estancia en la UCI pueden poner fuera de sí los sentimientos de ansiedad producidos por la intervención y, consecuentemente, disparar las anomalías psicológicas conocidas como "síndrome de cuidados intensivos", cuyos síntomas consisten en una duda de los niveles de conciencia, pobre orientación, ilusiones y alucinaciones, anomalías en el comportamiento que incluyen agresión, pasividad, negativismo y alteraciones de la memoria, una reducción en la cantidad y variedad de estimulación, pequeñas variaciones en los estímulos, causados por el ruido excesivo, aislamiento físico y social y restricciones de movimiento (Gómez, C., Monsalve, V., Soriano, J. y De Andrés, J., 2007. párr. 2).

En nuestra cultura, la medicina alopática diseñó un sistema de salud basado más en curar la enfermedad que en promover la salud y el bienestar emocional, la relación médico-paciente en muchos casos se deshumanizó, con lamentables consecuencias que se hicieron evidentes, de este modo el término "cuidar" abarca todo lo referente a la enfermedad como lo son exámenes médicos, administración de medicamentos o tratamientos para obtener la sanación, pero se ignora casi por completo todas las prácticas habituales fundamentales para promover el

bienestar y prevenir la enfermedad. Uribe (1999) menciona cómo a través de la historia la forma de cuidado, su significado y práctica han sido una construcción cultural regida por prácticas, ritos, creencias, y conocimientos que una cultura tiene alrededor del cuidado (p. 110). El autocuidado debe estar incluido en todas las actividades diarias, esto incluye el cuidado de nuestro cuerpo, nuestro ambiente y nuestros propios pensamientos para crear una red de bienestar.

Aunque el autocuidado va encaminado a modificar las conductas no saludables en saludables, estas incluyen ampliar el conocimiento, adquirir habilidad y sobre todo tener motivación para el autocuidado, esto incluye también mejorar el ambiente en el que se desenvuelve las personas. El autocuidado protege la salud, tanto física como psicológicamente y evita que existan repercusiones en éstas, cuando le damos mayor importancia a ámbitos laborales, domésticos o interpersonales, de esta manera se deja de lado nuestro bienestar personal, nuestro cuerpo empieza a avisarnos de la sobrecarga que tenemos, por esto es adecuado aprender y ejercer las prácticas correctas de autocuidado y ver éstas como un pilar de sanación físico, mental, espiritual y emocional.

El autocuidado en la vida cotidiana y en la salud implica autodeterminación y firmeza, sin olvidar la responsabilidad que se asume. El autocuidado implica una lectura de la complejidad de aspectos que conforman todo el entorno de los seres humanos, porque todo en éste influye en su salud y calidad de vida. La percepción, como capacidad mental del sujeto, le permite reconocerse como ser en crecimiento y construcción en todas sus facetas, de esta manera cabe resaltar que las emociones deben ser parte fundamental en la formación del autocuidado,

pues estas son quienes logran regir de manera adecuada todos los aspectos que compactan esta práctica.

No obstante, es imposible referirnos a prácticas correctas de autocuidado sin poseer los conocimientos necesarios sobre la inteligencia emocional y como esta nos puede aportar a estas prácticas. Como nos lo demuestra Goleman (1995) "La observación de uno mismo permite la toma de conciencia ecuánime de los sentimientos apasionados o turbulentos" (p. 47), trabajar en nuestra inteligencia emocional implica ser consciente de nuestros estados de ánimo y de cómo éstos condicionan nuestra interacción con el entorno. Gracias al aprendizaje de estos, nos permitiremos regular las expresiones de nuestras emociones y actuar adecuadamente a las situaciones que se deriven. Estos actos responsables nos llevan a desarrollar recursos y una actitud positiva frente a la adversidad y así, todo esto nos convierte en seres sociales comprometidos con el bienestar personal y general.

Una persona que carece de control sobre sus emociones negativas podrá ser víctima de un arrebató emocional que le impida concentrarse, recordar, aprender y tomar decisiones con claridad. En un entorno laboral, académico familiar o incluso personal, la productividad depende cada vez más de la adecuada coordinación de los esfuerzos individuales, es por esta razón que la inteligencia emocional permite implementar buenas relaciones con las demás personas, es un capital inestimable para el trabajador contemporáneo.

Desarrollo Creativo

Inicialmente *Retrospección* comenzó con "El cuerpo como representación física de las emociones", en el cual, buscaba representar por medio de un montaje interactivo cómo se puede ser absorbido por el consumo de la medicina alopática, y cómo se puede llegar a ello debido a no poder sanar adecuadamente los estados emocionales en conflicto, hasta perder el control de la responsabilidad afectiva o no tener prácticas correctas de autocuidado. La investigación sobre los elementos teóricos que conlleva la realización de esta obra, generaron una etapa de cambio mental, emocional y físico en aspectos que se

Ilustración 9. Yira Elizabeth Sicachá Cortés. (2019). Sin título.

Ilustración 8. Yira Elizabeth Sicachá Cortés. (2019). Sin título.

convirtieron necesarios en el proceso; pues fue así, como poco a poco se pudo ir sanando interiormente, y a la vez comprender que no es lo mismo lo teórico que la realización de la obra, lo cual no siempre generó una catarsis emocional como la que se esperaba, sino a veces por el contrario, generó consigo muchas emociones negativas.

Así mismo, el objetivo de la obra se fue modificando, convirtiéndose en una necesidad personal de sanar el post trauma creado por la intervención dada desde la medicina alopática, en especial representado mediante la aplicación intravenosa en el continuo y doloroso uso de las agujas.

En primera instancia, se esperaba que la obra fuera una persona

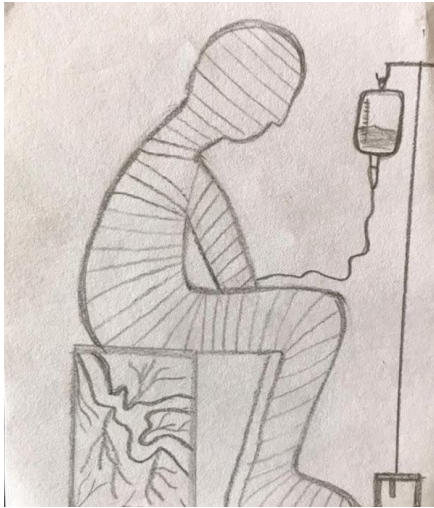

Ilustración 11. Yira Elizabeth Sicachá Cortés. (2020). Sin título.

de tamaño real sentada y con muestras del agobio y desaliento que implica dicha situación, estaría hecha en alambre y la cubrirían distintos elementos hospitalarios, se buscaba modelar simbólicamente la vivencia y visibilizarla, de esta manera procurar la aceptación de la realidad de la propia vida. Sin embargo, el resultado con este medio de expresión no fue el esperado; entre muchos ensayos el fruto obtenido no lograba llenarme

completamente, pues visibilizar esta situación no me hacía sentir mejor, mostraba el contexto como algo trágico y aunque en parte era lo que esperaba demostrar, surgió en mí la idea de exponer la importancia de poder renacer desde distintas situaciones, no situarme exclusivamente en lo malo de las circunstancias, sino por el contrario, encontrar la manera de generar un vínculo entre la memoria y el perdón conmigo misma y con las variantes de esta vivencia.

Fue curioso encontrar similitud en la Imagen 5 con uno de los relatos que se hallar en El diario de Frida Kahlo. Un íntimo autorretrato (2012), pues en éste se encuentra un boceto realizado de lo que parecen sus piernas, están realizadas con circunferencias parecidas a lo que en mi

Ilustración 10. Frida Kahlo. (1953). Sin título.

boceto sería el alambre. En este relato no sólo encuentro una parecido con el boceto, sino con el escrito que hay en éste, pues Frida escribe "En vez del norte fue al sur. Se equivocaba... Creyó que el trigo era el agua. Se equivocaba..." (p. 142) citando el poema de Rafael Alberti, el cual para Frida podría significar la aflicción que sentía al conocer que próximamente perdería su pierna derecha, pero también la sed de liberación, ya que pensaba que una vez pudiera caminar, todo su esfuerzo sería para su gran amor, Diego (p. 277).

Con el mismo temor, pero la misma sed de liberación de Frida, decido realizarle a *Retrospección* su última modificación, convirtiéndola en un árbol de 40 cm de largo y 25 de ancho, el cual fue elaborado en alambre dulce de colores rojo y azul entrelazados entre sí, los

Ilustración 12. Alambres.

Ilustración 13. Tramos para el tronco.

cuales simbolizan mis venas y mis arterias las cuales fueron dañadas y maltratadas en múltiples ocasiones por la diversidad de exámenes, muestras y canalizaciones.

La creación del árbol empezó con aproximadamente 160 tramos de 60 cm de ambos colores, posterior a eso, dividí los tramos y los gire uniformemente hasta crear 10 tramos más, los cuales entrelace nuevamente entre ellos hasta la

Ilustración 14. Tronco

mitad para la creación del tronco. Una vez el tronco estuvo estable procedí a crear las raíces, éstas fueron realizadas de la misma manera, entrelacé tramos entre sí,

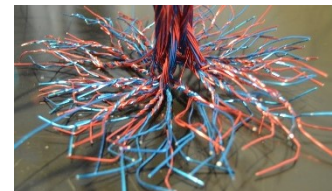

Ilustración 15. Raíces.

pero esta vez tomándolos de diferentes ramas para crear

una mayor estabilidad, en las puntas de las ramas cree pequeños dobleces para que se viera un aspecto más realista. Las ramas fueron elaboradas con la misma técnica, los tramos de ramas grandes las subdividí en 2 o 3 ramas más, las cuales a su vez también dividí hasta que quedaron pequeñas ramas individuales, al igual que en las raíces, realicé pequeños dobleces para crear volumen y realismo.

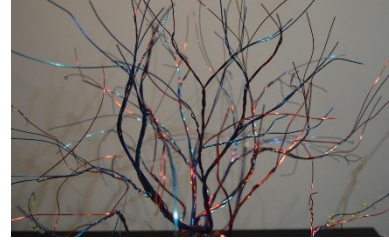

Ilustración 16. Ramas.

Las raíces de este árbol nacen en una pila de 450 jeringas (150 de 1 ml, 150 de 3 ml, 150 de 5 ml), 2 bolsas de solución salina, 2 catéteres venosos y 1 cánula nasal, estos elementos se encuentran en una urna de cristal de 25 cm de largo por 15 centímetros de alto, la cual recubrí con película de seguridad para automóviles, esta película evita que al momento de romper los vidrios estos se desmoronen o se despedacen. La urna está quebrada representando la fragilidad física y mental que me producían todos los escenarios médicos. Dentro de ésta se encuentran los

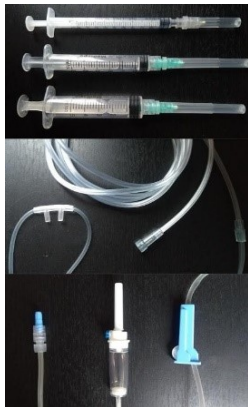

Ilustración 18. Insumos hospitalario.

Ilustración 19. Urna quebrada.

Ilustración 17. Insumos hospitalarios en la urna quebrada.

elementos hospitalarios que hacen las veces de tierra fértil, visto que debido a todo este proceso de investigación creación logro entender que pude renacer de cada situación en las que veía estos elementos como enemigos y principales causantes de dolor. Aunque los reconozco como instrumentos invasivos, del

mismo modo creo un vínculo de reconciliación con ellos en donde dejó atrás las múltiples afectaciones físicas y emocionales, para de esta manera renovarme y florecer simbólica y literalmente.

En principio la intención era que resaltaran flores por las ramas

Ilustración 20. Flor con papel.

del árbol, pensándolas como muestra del renacimiento desde el interior, pues, a pesar de las circunstancias, también se tenía ganas de florecer y crecer personalmente sin dejarme afectar con una conmoción interior,

Ilustración 21. Flor con alambre de cobre.

además de demostrar como la reconstrucción que tenemos debe ser constante y desde lo más profundo de nosotros para que logre ser trascendental. Inicialmente se realizarían las flores con el mismo alambre de las ramas, pero éstas perderían su forma y el árbol no quedaría lo suficientemente abundante como lo esperaba, lo mismo ocurrió con los prototipos realizados con porcelanícron, papel, esponja y alambre de cobre.

Decidí dejar de lado la idea de flores pequeñas, pues estas no me darían el resultado esperado, así que opté por realizar hojas con

Ilustración 22. Hojas con mostacillas.

mostacillas de colores blanco y amarillo. Las hojas de las ramas las elaboré con alambre de bisutería, introduciendo las mostacillas en éste para posteriormente

hacer pequeños círculos, hasta realizar 10 o 12 hojas por rama.

La creación de *Retrospección* fue una decisión autónoma y llena de significados personales, como lo es, la necesidad de renacer lo cual ya se ha mencionado en múltiples ocasiones en toda la propuesta; pero por

otra parte, fue bastante gratificante encontrarse con conocimientos completamente nuevos que desde la teoría llenaban de significación la escultura, logrando resignificarla y demostrar que inconscientemente el significado de ésta era más profundo de lo que había pensado en un principio, entonces, se abrieron nuevas dimensiones. Desde profundos estudios sobre la representación gráfica, la creación de un árbol es la es una muestra del "Yo", un árbol dibujado, o en este caso llevado a la escultura a modo de dibujo en alambre como se vio en David Oliveira, es un reflejo de la verdadera esencia de la personalidad Crotti & Magni (1996) y Moreno

Ilustración 23. Proceso instalación de hojas.

González (2019), son autores que coinciden en varios criterios frente al análisis de la creación de un árbol, lo dividen en tres partes, las raíces, el tronco y la copa o follaje y a cada parte les otorgan determinados significados.

Según Moreno González (2019) "el árbol refleja los sentimientos más profundos de la personalidad" (p. 93), mientras Crotti & Magni (1996) dicen que "las raíces simbolizan la fertilidad (...) que nutren y sostienen la totalidad del árbol", para sustentar esto se toma como primer ejemplo las raíces de *Retrospección*, que, en proporción respecto al tronco y la copa, resultan muy cortas. Crotti & Magni nos hablan de las raíces simbólicamente como la energía que se toma del mundo, de la "Madre Tierra" para afrontar la vida (1996), al resultar tan pequeñas éstas, ni la obra, como tampoco el propio "Yo" son capaces de sostenerse firmemente, requieren para *Retrospección* afianzarse en la medicina alopática para

poder sobrevivir a través de agujas y jeringas generadoras de tanto dolor.

Por otra parte, el tronco fue creado bastante delgado. Para Crotti & Magni (1996) "El tronco simboliza al "Yo", la percepción de sí mismo y la sensación de seguridad", lo que para Moreno González (2019) significa que quien se representa así puede ser bastante débil ante las dificultades y busca constantemente la ayuda de alguien más para liberarse de la presión. Aunque a simple vista no se ven nudos, al momento de la creación lo único que se buscaba era que las fibras se vieran desordenadas y en cierto conflicto unas con otras, lo que al crearlo significó darle realismo al tronco, y aunque Koch (1962) nos dice que "cuando el niño ha vivido una situación traumática que no se ha superado, aparecerá un nudo o una rama cortada en el tronco" (como lo citó en *La interpretación del dibujo infantil*, Moreno González, 2019), sin embargo, aunque estas marcas no son visibles en la creación, siguiéndolo a él, estas huellas denotan señales imborrables en ese "Yo", es decir en la personalidad, así como sucede con un tronco de un árbol real, lo que allí pasa, deja marca de por vida, lo cual demuestra la artista María Elvira Escallón (1954) en sus tallas en vivo sobre árboles.

*Ilustración 24. María Elvira Escallón. (2003).
Nuevas flores.*

Para Crotti & Magni (1996) el follaje significa que "Las ramas crecen y se desarrollan fuera del espacio ocupado por el "Yo" (el tronco)"; mientras que para Moreno González (2019) la copa:

Nos habla de la creatividad del sujeto y su imaginación, también de la posibilidad que tienen de expansión y desarrollo, así como de los recursos de la persona para entenderse hacia los demás y obtener de su medio lo que necesita para su desarrollo óptimo (pp. 96-97).

Es bastante significativo hablar en *Retrospección* de su copa, pues ésta supera el tamaño en comparación a las raíces y al tronco, lo cual puede apoyar mi constante idea de sentir la necesidad de ser valorada por los demás, pensando que quizás así pueda lograr que mis procesos se optimicen.

Costó dificultad realizar la copa del árbol, aunque las ramas fueron hechas sin problema, al momento de pensar cómo serían las hojas que saldrían de éstas ninguna idea llenaba del todo, se pensó en que *Retrospección* fuera un árbol sin hojas que lograra demostrar que a pesar de querer resurgir siempre quedan secuelas, pero la idea de querer florecer seguía teniendo un significado de peso. Cabe aclarar que todo esto se decidió sin tener aún conocimiento sobre el significado de un árbol sin hojas. Según Moreno González (2019) si un árbol está sin hojas significa que una persona está en el invierno y no se encuentra en un buen momento, pero que esto será pasajero y llegará la hora de resurgir, pero si por el contrario, la persona es indiferente a la situación estacionaria del árbol, en ese caso se trata de un sentimiento mucho más profundo y complejo a trabajar, con lo que puede deducirse que en *Retrospección* se ven unas ganas insaciables por dejar de lado ese mal momento y poder resurgir de nuevo.

Poder hacer las flores definitivamente fue algo que no logró darse, además, el hecho de que las ramas quedarán cortadas según Moreno González (2019) puede ser una muestra de castración, a esta castración se le identifica con todas aquellas cosas que se dejaron de realizar debido a la repercusión que tuvo en la autoestima los efectos postoperatorias. Esto conlleva al límite, a dejar de lado actividades diarias y académicas las cuales antes se disfrutaban y luego por vergüenza del propio cuerpo, dejaron de hacerse, además, hubo cambios hasta en la forma de vestir y relacionarse, debido a esto, se creó un estado de vulnerabilidad que hasta hoy en día logran controlar múltiples aspectos de la cotidianidad.

Pero por otro lado según Crotti & Magni (1996), al hacer el análisis del carácter de una persona a través del árbol, la abundancia de detalles como lo pueden ser las flores, convertidas en la obra quizás en esas fantasiosas hojas que emulan brotes florales que pasan entonces a representar esas recargas decorativas que "Simbolizan la imaginación, la sensibilidad y la dulzura" (p. 115), como también que se "tiene una relación armónica con la naturaleza y con sus padres" (p. 115), lo que simbólicamente refleja esa idea de ir más allá de los propios alcances y poder superar quizás con apoyo de esa creatividad innata y del arte, ésta y cualquier otra situación que se tenga que enfrentar a futuro.

Así mismo como Moreno González (2019), Crotti & Magni (1996) han aportado desde sus teorías a la creación de *Retrospección*, desde otro aspecto no menos importante, Heller (2016) brinda un análisis sobre la psicología de color y la representación de los colores elegidos para la realización de las hojas. Las mostacillas elegidas fueron amarillas y blancas, dichos colores fueron los más adecuados para lograr crear un

ambiente de placidez, pero de la misma manera estos colores soportan significativamente otro importante aspecto de la obra en general.

Heller (2016) nos habla del color blanco y de la inmensidad de sus significados, entre ellos la importancia de éste para los pintores por su versatilidad. El blanco es el color de la limpieza y la esterilización, "la atmósfera esterilizada de los hospitales es un contexto en el que el color blanco suscita asociaciones negativas" (p. 163), pero el blanco en *Retrospección* busca dejar este significado atrás y encaminarse por el vacío y la ligereza. Se habla del blanco como la ausencia de todos los colores, "suele relacionarse también con la ausencia de sentimientos", sentimientos ausentes aún, pues en este punto no solo se logra crear una escultura que relata emocionalidades, sino también, una etapa de apertura a nuevos sentimientos y sensaciones de transformación, los cuales aún no se encuentran concluidos.

Según Heller (2016) "Una expresión cortés para referirse al desconocimiento de algunas cosas es hablar de una 'mancha blanca'. Lo que está vacío, es ligero. Lo ligero se asocia a lo claro y el blanco es el color más claro" (p. 169), este desconocimiento de transformación no genera ningún tipo de zozobra, por el contrario, reconocer y aceptar la etapa de vacío transmite paz, pues es una etapa propicia para conducir a la satisfacción personal.

Por otra parte, el color amarillo a pesar de no ser el color predominante en las hojas cumple un papel fundamental es éstas, inicialmente se esperaba que el amarillo solo rompiera con el blanco y brindara una imagen aún más tenue, pero Heller (2016) nos habla de dicho color como imagen de optimismo, "como color del sol, el amarillo serena y

anima. Los optimistas tienen un ánimo radiante, y el amarillo es su color. El amarillo irradia, sonríe" (p. 85), esto se mezcla con las aportaciones de Moreno González (2019), el color amarillo y la copa del árbol que va más allá de sus propios alcances no es más que otra muestra del surgimiento de capacidades físicas y emocionales que se lograron descubrir dejando de lado casi todo sentimiento de miedo y culpa que antes lograban atormentar y desafiar de manera tan persistente.

Si hablamos de los colores del árbol en general, sus raíces, tronco y ramas, están hechas con la unión de los colores azul y rojo, que en un principio se eligieron solo para representar en estos dos colores las venas y las arterias, es decir, el sistema circulatorio con el cual fue tan agresivo el tratamiento clínico, pero ahora aparecen nuevas significaciones en Hellen (2016) que llevan a una constante, a lo mismo, la presencia de la pasión. Según ella el azul representa la sed de paz y serenidad que eran constantemente deseadas pero difíciles de obtener

Ilustración 25. Yira Elizabeth Sicachá Cortés. (2020). Retrospección.

debido a que aún se poseían múltiples estados emocionales en conflicto, aunque estos estados aún no se han sanado correctamente, en este punto, es posible aceptar que se tiene una personalidad y unas destrezas camufladas que antes no se permitían salir a la luz, pues el azul a su vez también es muestra de anhelo y mérito.

De la misma manera Carreras (2008) determina que el rojo es el color del deseo, de la fuerza y del valor, factores reconocidos igualmente desde otros ámbitos, detonando en las cualidades de este color, aspectos propicios para afrontar una nueva etapa de resurgimiento dadas cuando *Retrospección* se logra crear. Así vemos que, aunque el azul y el rojo "son psicológicamente contrarios, su acorde es el de la unión de las fuerzas corporales y espirituales" (párr. 8) logran hacer una unión de conceptos genuinos que estuvieron presentes en el proceso y creación de este proyecto.

Reflexiones

La creación de *Retrospección* me permitió generar múltiples conocimientos, además de satisfacciones personales y académicas las cuales fueron completamente nuevas y significativas. A lo largo de la carrera y de mi vida no me permití realizar una obra plástica de tamaño mediano o grande debido a que dudaba de mis capacidades artísticas y de los alcances que éstas pudieran tener, ya que la percepción que yo creía que la sociedad tenía hacia mí era tan fundamental en mi vida que creaban un punto de quiebre en el cual únicamente lograba que me sintiera valorada y aceptada si los demás me brindaban esa seguridad.

La realización de este proyecto de investigación creación permitió verme por primera vez de una manera más transparente, reconocer que las circunstancias nombradas en el presente documento lograron dejar grietas emocionales que hasta el momento eran imposibles de reconocer que me afectaban de una manera tan negativa que hasta dejé de verme y sentirme como un "sujeto" para pasar a ser un "objeto" que había perdido gran parte su valor, y a su vez reconocer, cómo, yo misma había permitido que esta situación, como lo muestra el tronco del árbol, estaba y sigue estando en mi personalidad quizás de toda la vida; pero esa situación extrema de salud que viví detonaron ese conflicto interno que hoy gracias a este proceso de búsqueda y sanación interior, encuentran por lo menos luces para alcanzar y procurar una mejor condición de vida conmigo misma.

Aunque el tamaño de *Retrospección* no es el esperado, nace la prospectiva de poder realizarla a una escala más realista, de esta

manera se podría generar un impacto de mayor magnitud y el objetivo de creación se podría cumplir con propósitos más ambiciosos.

La pintura y la escritura se presentan como los medios con los que las almas heridas (...) pudieron abordar su culpabilidad, su rabia, su afecto, su desesperación y otras emociones con origen en la pérdida; aquello, en suma, que les permitió rescatar sentido de dolor (Updyke, 2018, como se citó en Friedman, 2018, p. 20).

El dolor es un sentimiento tan único que ha sido una de las musas de inspiración para el ser humano en su cotidianidad, el arte sin duda es un medio por el cual las personas pueden tener una experimentación que le permita expresar de manera transparente y genuina el sufrimiento.

Dicho estado de ánimo abre un camino dentro de las personas, una transformación que permite realizar creaciones con las cuales se logre sentir en ocasiones hasta por primera, que se sea dueño de cada cual con todos sus escondites, grietas, muros y oscuridades, pues los resultados artísticos del agobio de un ser no pueden ser corregidos, comparados y muchos menos juzgados, si esto pasara, no solo estaríamos dando un juicio de valor a una obra, estaríamos cuestionando un dolor el cual no siente quien no lo ha vivido en carne propia.

Muchas personas argumentan o dudan de los procesos de análisis psicológico o terapéutico a través del arte, sin embargo, contamos aquí con el estudio dado en dos libros de plausible procedencia, por otra parte, es bien sabido que la representación gráfica hace parte de las pruebas de entrada a cualquier lugar de trabajo, quedando así demostrada la importancia que ésta tiene en los procesos de valoración de la

personalidad que sólo son perceptibles a partir de los grafismos y la disposición de los mismos por parte cualquier ser humano.

En últimas, si ninguno de estos argumentos es suficiente, podemos recurrir a la analogía, en este caso, entre lo que le sucede a un árbol real y su reflejo dado en *Retrospección*, lo cual, solo desde esta sencilla comparación, resulta muy revelador en este proceso. Entonces, queda al lector sacar sus propias conclusiones, lo que sí es cierto es que esta creación ha logrado en buena medida proporcionar a la artista un nuevo sentido y una nueva mirada a los hechos ocurridos, si bien, faltan asuntos por resolver y quizás algunos nunca se logren, la persona que inició este trabajo, no es exactamente la misma que lo concluye, es alguien que ha logrado liberar mucha tensión represada, ahora le queda un camino para encontrar quizás otras situaciones a seguir resolviendo.

También es importante señalar, cómo desde el ejercicio de la educación artística, en función de contribuir a la formación de pensamiento crítico y creativo de los sujetos, debe existir un compromiso ético y político por parte de los futuros profesionales de la educación para que las personas que hacen parte de los diferentes espacios relacionados al trabajo comunitario o institucional, logren contar con diferentes herramientas y técnicas para expresar sus sentires, miedos, angustias, temores o inseguridades, esto teniendo en cuenta que la educación emocional hace parte de las esferas del desarrollo humano, en donde el arte es pieza clave para fortalecer estos procesos sociales.

Por último, a modo de reflexión de cierre, otro ideal sería que las instancias de prestación de servicios clínicos en pacientes expuestos a condiciones extremas de intervención hospitalaria o quirúrgica,

podieran recibir oportunamente acompañamiento y orientación con miras a dar un mejor manejo al impacto que los tratamientos alopáticos puedan generar, quizás, una alternativa pudiera ser contar con personal de la salud mental con formación en terapias alternativas como son las artes, o a la inversa, artistas que pudieran contar con formación profesional en procesos de arte terapia.

Referencias

- Ávila Vásquez, M. (2015). Frida Kahlo Entre el sufrimiento y el arte. *Revista de filosofía*, 81 (3). Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5497066>
- Barrero, M. (2001). Intuiciones dinámicas y pensamientos «iii siabiles» de una escultura en movimiento. Alexander Calder. *Anales de Historia de Arte*, (11), 313-327.
- Bursztyn, F. (1964). *Flexidra* (chatarra de hierro sobre mármol). Recuperado de: <https://lamecanicaceleste.wordpress.com/2014/09/19/feliza-bursztyn/>
- Calder, A. (1948). *Triple Gong* (chapa de latón, alambre, pintura). Recuperado de: https://www.clarin.com/revista-enie/arte/alexander-calder-proa-captura-movimiento_0_bHC3j5x9z.html
- Calderón, C. (Ed), (1990). 50 años Salón Nacional de Artistas. Colcultura. Cordillera Editores LTDA. Colombia.
- Carreras, O. (2008, 30 de noviembre). Reseña "psicología del color" de Eva Heller. Recuperado de: <https://olgacarreras.blogspot.com/2008/11/resea-psicologa-del-color-de-eva-heller.html>
- Crotti, E. y Magni, A. (1996). *Garabatos*. Buenos Aires: Editorial Siro
- Escallón, M. (2003). *Nuevas Flores* (Impresión cromogénica). Recuperado de: <https://www.phillips.com/detail/maria-elvira-escallon/NY010916/63>

Espinosa González, A. (2019). *Efecto de la arteterapia como elemento complementario en la intervención clínica para pacientes diagnosticados con esquizofrenia*. (Tesis de pregrado). Universidad San Francisco de Quito, Quito.

Friedman, D. (2018). *Y además saben pintar*. Escritores, creadores de palabras, creadores de imágenes. Madrid: Maeva Ediciones.

Goleman, D. (1995). *Inteligencia emocional*. Recuperado de:
<http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Inteligencia%20Emocional%20%20Daniel%20Goleman.pdf>

Gómez, C., Monsalve, V., Soriano, J. y De Andrés, J. (2007). Alteraciones emocionales y necesidades psicológicas de pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos. *Medicina Intensiva*, 31 (6).
 Recuperado de:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-56912007000600006

Herazo, T. (2018). Feliza Bursztyn: El elogio de la chatarra. Recuperado de: <https://revistacanefora.wordpress.com/2018/01/15/feliza-bursztyn-el-elogio-de-la-chatarra/>

Kahlo, F. (2012). *El diario de Frida Kahlo, un íntimo autorretrato*. México, Distrito Federal: La Vaca Independiente

Kahlo, F. (2012). *Sin título* (dibujo).

Kahlo, F. (1930). *Las dos Fridas* (óleo sobre lienzo). Recuperado de:
<https://www.galeriavalmar.com/obra-las-dos-fridas-analisis/>

Kurelek, W. (1953) *El laberinto* (gouache). Recuperado de:

<https://nodoarte.com/2017/10/09/arte-y-locura/>

López, R. (2016) *Picasso: esculturas en papel para un nuevo pensamiento estético*. *Boletín de Arte*, (37). Recuperado de:

<http://www.revistas.uma.es/index.php/boletin-de-arte/article/view/3274/3018>

Maddison, C. (s.f.). *Wirewood*. Recuperado de:

<http://www.wirewoodtreesculptures.co.uk/>

Maddison, C. (s.f.) *Sin título*. (alambre). Recuperado de:

<http://www.wirewoodtreesculptures.co.uk/portfolio.html>

Miranda, M., Miranda, E. y Molina, M. (2013). *Edvard Munch: enfermedad y genialidad en el gran artista noruego*. *Revista médica de Chile*, 141 (6). Recuperado de:

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872013000600012

Moreno, A. (2019) *La interpretación del dibujo infantil*. Barcelona: Editorial Octaedro.

Munch, E. (1893). *El grito* (óleo, temple y pastel sobre cartón). Recuperado de:

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/05/120502_precio_obras_arte_grito_jgc

Museo Nacional de Colombia, (2009). *Feliza Bursztyn, Elogio de la chatarra*. Glosario. *Feliza en sus propias palabras*. Recuperado de:

<http://www.museonacional.gov.co/sitio/Feliza/glosario.html>

Oliveira, D. (2018). *Wire sculpture* (alambre). Recuperado de:

http://intrecci.altervista.org/david-oliveira/?doing_wp_cron=1589767129.2408831119537353515625

Palma, R. (2009,14 de diciembre). *Vistazo Crítico 83: FELIZA BURSZTYN. Parte II*. Recuperado de:

<http://criticosvistazos.blogspot.com/2009/12/vistazo-critico-84-feliza-bursztyn.html>

Prat Ten, T. (2011). Cuando el arte duele. *Pasaje a la ciencia*, (14).

Recuperado de: <http://www.pasajealaciencia.es/2011/pdf/05-pratten.pdf>

Rodríguez, J. y Zurriaga, R. (1997). Estrés, enfermedad y hospitalización. *Junta de Andalucía, consejería de salud*, (17).

Uribe, T. (1999). El autocuidado y su papel en la promoción de la salud. *Investigación y Educación en Enfermería*, (17). (109-118).

Veras, C. (2015). *La esencia de la línea y el dibujo para la escultura*. (Tesis de maestría) Universidad de Lisboa, Lisboa.