

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Artes Visuales

Propuesta visual contemporánea para una concienciación sobre la posibilidad de enfrentar y sanar problemas emocionales hacia una vida con bienestar

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciado en Artes Visuales

Autores:

Brian Steven García Tenezaca

Mary Elena León Chacha

Director:

Sonia Katterine Pacheco Ayora

ORCID: 0000-0002-2676-5971

Cuenca, Ecuador

2024-03-11

Resumen

Los problemas que aquejan al mundo actual provocan diversidad de desajustes individuo/sociedad con manifestaciones emocionales a veces críticas. Ante esta problemática, la obra *Fragmentos* propone contribuir a una concienciación en torno a la posibilidad de enfrentar y sanar ante problemas emocionales, desde la comprensión de la resiliencia y el cambio, con vistas a una vida con bienestar. A tal efecto, se maneja una propuesta visual contemporánea instalativa propiciadora del tránsito del espectador a través de tres espacios sucesivos, que representan simbólicamente las etapas de caída, lucha y renacimiento, típicas de todo enfrentamiento a situaciones de angustia o de trauma. La sensación de la caída resulta de un ambiente lúgubre, que desarrolla la idea de la fragmentación espiritual y anímica; la lucha se representa en un espacio que ilustra visualmente la confusión y la ira; y el renacimiento refleja la noción de superación, triunfo y felicidad. Lo anterior, condicionado por el empleo conjugado de la fotografía, la escultura y el sonido. La experiencia estética resulta profundamente emocional y propicia un instante de empatía y de solidaridad humana.

Palabras clave: artes visuales, creación artística, problemas sociales, arte contemporáneo, participación social

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Cuenca ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Repositorio Institucional: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

Abstract

The problems that afflict the world today cause a variety of individual/society imbalances, with emotional manifestations that are sometimes critical. Faced with this problem, the work Fragments proposes to contribute to raising awareness about the possibility of facing and healing from emotional problems, from the understanding of resilience and change, with a view to a life with well-being. To this end, a contemporary installation visual proposal is used to facilitate the viewer's transit through three successive spaces, which symbolically represent the stages of fall, struggle and rebirth, typical of any confrontation with situations of anguish or trauma. The sensation of falling develops the idea of spiritual and emotional fragmentation; the fight is depicted in a space that visually illustrates confusion and anger; and rebirth reflects the notion of improvement, triumph and happiness. The above, conditioned by the combined use of photography, sculpture and sound. The aesthetic experience is deeply emotional and fosters a moment of empathy and human solidarity.

Keywords: visual arts, artistic creation, social problems, contemporary art, social participation

The content of this work corresponds to the right of expression of the authors and does not compromise the institutional thinking of the University of Cuenca, nor does it release its responsibility before third parties. The authors assume responsibility for the intellectual property and copyrights.

Institutional Repository: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

Índice de contenido

Índice de figuras	5
Introducción	7
Desarrollo	12
Fundamentos teóricos, morfológicos y expresivos para la realización de la obra.....	12
Presentación y sustentación del logro creativo.....	20
Conclusiones	28
Referencias	29
Anexos.....	32
Anexo A. Panfleto de convocatoria para participantes.....	32
Anexo B. Preguntas de entrevista realizadas.....	34
Anexo C. Textos sobre pared en grafito.	35

Índice de figuras

Figura 1. <i>Fragmentos</i> , instalación (2023).....	25
Figura 2. <i>Fragmentos</i> , piezas escultóricas y fotográficas (2023).....	26
Figura 3. Concepción espacial (ambientes) de la obra <i>Fragmentos</i>	28
Figura 4. Fotografías del primer espacio denominado <i>Caída</i>	29
Figura 5. Fotografías del segundo espacio denominado <i>Lucha</i>	30
Figura 6. Fotografías del tercer espacio denominado <i>Renacimiento</i>	31

Agradecimientos

Deseamos realizar un agradecimiento especial a las siguientes personas sin las cuales no se habría podido realizar elementos específicos y esenciales dentro de nuestro trabajo de titulación. Al Sr. Johnn León quién nos guió en la realización y montaje de los cubículos e instalación, al docente César Patiño por habernos guiado con la cocción, tratamiento y acabados de las tres piezas escultóricas, al Sr. Christian Loja por guiarnos en la realización e instalación del circuito sonoro esencial para la ambientación de los espacios de nuestra obra. Y de manera especial agradecemos al docente Misael Moya el cual desde el comienzo nos guió y aconsejó en la realización de material teórico y práctico para nuestro trabajo.

Introducción

En la actualidad, los problemas emocionales son cada vez más comunes en la juventud (18-24 años), etapa de la vida caracterizada por la inexperiencia, pero también por sus oportunidades de aprendizaje (Mansilla, 2000). Con el paso del tiempo, los problemas emocionales se han vuelto cada vez más comunes desde la Edad Moderna. Según un criterio especializado, la salud emocional se alcanza a través del "sentido de coherencia", viendo los desafíos de la vida como manejables, significativos y comprensibles (Antonovsky, 1996, pág. 5).¹

Los cambios del ser humano tras superar situaciones problemáticas son relevantes incluso para el arte, convirtiéndose en catalizadores de evolución del artista, como se muestra en la obra de dos de los pintores más destacados de la historia del arte. Francisco de Goya, conocido por su obra oscura y crítica, sufrió una enfermedad que lo dejó sordo, obligándolo a enfrentarse a una nueva realidad (Guijarro-Castro, 2013); y fue así que su obra experimentó un cambio hacia la crítica social y política y dio inicio a la etapa más productiva y original de su pintura. Por otro lado, Pablo Picasso, caracterizado por su estilo original, tras sufrir la muerte de su amigo Casagemas quedó sumido en profunda depresión, lo que origina su "período azul" (1901-1904), donde predominan cuadros oscuros y tristes. Al mudarse a París, y fruto de su enamoramiento con Fernande Olivier, surge su "período rosa" (1904-1907), caracterizado por cuadros alegres que convierten la tristeza en ternura y emotividad (Sarrión, 2022, pág. 24).

Tanto Goya como Picasso sufrieron crisis personales que propiciaron giros positivos trascendentales en sus labores creativas; ello demuestra que la superación de momentos conflictivos puede suponer, junto a la experiencia adquirida, un beneficio espiritual y vital.

A partir del contexto problemático antes descrito, se formula el **problema de investigación-creación** siguiente: ¿Cómo contribuir a la concienciación de jóvenes, mediante una propuesta visual contemporánea, sobre la posibilidad de enfrentar y sanar ante problemas emocionales, desde la comprensión de la resiliencia y el cambio, con vista a una vida con bienestar?

Antecedentes

Existen sentimientos que las palabras no pueden representar. El arte puede servir como herramienta de comunicación y expresión que busca materializar los sentimientos. Artistas como Shanina Dionna y Valentín Abad llegan a plasmar comportamientos humanos que unen

¹ Todas las citas de este autor han sido obtenidas del texto original en inglés las cuales son traducidas al español en este trabajo.

la psicología y el arte.

Dionna es una defensora de la salud mental y educadora de arte juvenil, aborda la representación de problemas emocionales por medio de su práctica artística, basándose en la autoexploración de su propia lucha personal desde el registro de diagnósticos, hospitalización y tratamiento terapéutico, con el fin de generar un espacio donde sea posible dialogar en torno a la contemporaneidad que rodea estos temas (García, 2020).

Su trabajo consiste en realizar pinturas en acrílico que documentan la cotidianidad de sus batallas personales que giran en torno al comportamiento humano desde la fusión de la psicología y las artes (García, 2020).

De manera semejante, Valentín Abad presenta un trabajo fotográfico desde la exploración expandida del subconsciente y la utilización de distintos materiales que dan paso a la escultura y a la instalación, considerando su línea de abordaje a la psicología social y el comportamiento humano, desde la representación emocional de diversos estados mentales (García, 2020).

Su interés por los conocimientos psicológicos y psiquiátricos del individuo dialoga entorno a la complejidad del cerebro humano y a una vivencia personal que experimentó a sus 19 años, que lo conduciría a una psicosis aguda durante algunos meses (García, 2020).

De aquí que, Abad por medio de metáforas visuales busca representar su forma de ver y entender las relaciones humanas, la comunicación y las relaciones propias (García, 2020).

Justificación

En la sociedad actual, los problemas emocionales y de salud mental en los jóvenes son cada vez más frecuentes y preocupantes. Estos desafíos pueden afectar drásticamente su calidad de vida, así como su capacidad para relacionarse, aprender y desarrollarse plenamente. Es fundamental abordar estas problemáticas de manera sensible y comprensiva, proporcionando recursos y apoyo adecuados para su recuperación.

En este contexto, el arte se presenta como un medio poderoso y expresivo para abordar los problemas emocionales y facilitar la recuperación.

La representación artística permite explorar, visualizar y comunicar experiencias personales de manera significativa. Al contar con relatos de vida de personas jóvenes que han pasado por un proceso de recuperación exitoso, se puede crear un punto de conexión y empatía con otros jóvenes que puedan estar enfrentando desafíos similares.

El presente trabajo explora las distintas etapas del proceso transformador y catalizador del individuo que van desde los principales obstáculos emocionales y la transformación de los mismos hasta la deconstrucción estética de sus traumas mediante la acción creativa que el arte provee como una opción viable y resiliente que humaniza la experiencia personal del

individuo y su comunicación con la sociedad a la que pertenece.

Ahora bien, con respecto a la propuesta artística del presente proyecto de investigación-creación, se ha considerado importante establecer tres etapas sobre las cuales se sustenta el resultado creativo de dicha propuesta que tienen como principal objetivo la representación de la transformación emocional del individuo desde la experiencia estética que ofrece la escultura y fotografía, las etapas a considerar son las siguientes: la etapa de visibilización del problema (Caída), la de concientización (Lucha) y la etapa final de resiliencia (Renacimiento). Cada una de estas etapas se plasmará en la escultura y fotografías seleccionadas para la instalación artística, acompañadas de una ambientación sonora que refuerce y complemente la experiencia emocional.

Objetivo general:

Contribuir a la concienciación de jóvenes, mediante una propuesta visual contemporánea, sobre la posibilidad de enfrentar y sanar ante problemas emocionales, desde la comprensión de la resiliencia y el cambio, con vistas a una vida con bienestar.

Objetivos específicos:

- 1) Construir fundamentos teóricos, metodológicos y estéticos que respalden y direccionen una creación visual contemporánea, enfocada en el público juvenil y su posibilidad de enfrentar y sanar ante problemas emocionales.
- 2) Producir, mediante la experimentación creativa y los supuestos antes construidos, una instalación visual contemporánea concienciadora por la potenciación de una experiencia estética optimista y sensibilizadora.
- 3) Sustentar el logro creativo, a través de una exégesis analítica.

Metodología

El proyecto se desarrolla tipológicamente como una investigación-creación, específicamente en la modalidad de la “investigación para la creación” (Moya, 2021, pág. 17). Así, desarrolla un componente investigativo, de alcance descriptivo, dirigido a formular el plano argumental de la creación, bajo el paradigma cualitativo, que implica continuas exploraciones e inmersiones problematizadoras en el tema (Hernández Sampieri et al., 2014, pág.7-9), con métodos y/o técnicas como el relato de vida (Álvarez & Barreto, 2010). Y desarrolla un componente creativo, donde se trabaja con el método artístico experimental del ensayo con variaciones; procesos como la representación tridimensional y fotográfica; aspectos como la

sonoridad y la instalación; y técnicas como el *kintsugi art* (arte japonés) de la reparación artesanal de fracturas cerámicas mediante barniz de resinas con oro.

En consonancia con los objetivos declarados y con la metodología de trabajo, se formulan las tareas siguientes:

- Revisión bibliográfica para la determinación de los elementos teóricos, que servirán como fuentes de justificación e inspiración para la elaboración de la obra.
- Revisión bibliográfica con vistas a la cabal comprensión y descripción de la coherencia estética de la obra de arte en relación a la representación de la deconstrucción de distintos problemas emocionales desde la resiliencia.
- Elaboración y desarrollo del documento teórico en relación al proceso de investigación y creación.
- Determinación y elección de las posibilidades técnicas de escultura, fotografía e instalación con la identificación de sus respectivas limitaciones.
- Reflexión en torno a las limitaciones advertidas, y elaboración de bocetos a representar en el ámbito escultórico y fotográfico.
- Formulación y diseño de material previo a las entrevistas.
- Desarrollo de entrevistas de relatos de vida.
- Selección y valoración de la vivencia sobre la cual se trabajará, dicha valoración consiste en el cumplimiento de las tres fases requeridas (caída, lucha, y renacimiento) en torno a las cuales girará la propuesta de una instalación foto-escultórica con efectos sonoros.
- Desarrollo de bocetos de piezas escultóricas y fotográficas, con documentación de los procesos seguidos para su potencial utilización en la obra final.
- Selección de materiales escultóricos y fotográficos que se implementarán en la elaboración de las piezas.
- Desarrollo y culminación de las piezas escultóricas y fotográficas.
- Bocetaje y determinación del espacio instalativo para la exposición final.
- Desarrollo y culminación del informe final escrito, con sus conclusiones y/o recomendaciones.
- Preparación y elaboración del espacio expositivo e instalativo de la obra final.

Estructura

El informe realizado tiene como objetivo presentar los procesos de elaboración de una

propuesta visual contemporánea para concienciar a jóvenes sobre la posibilidad de enfrentar y sanar ante problemas emocionales, explorando vivencias personales por medio de relatos de vida. Siguiendo una lógica que plantea dos capítulos los cuales abordarán aspectos en relación a la investigación-creación.

El capítulo uno aborda una revisión bibliográfica a profundidad, que desarrolla los fundamentos teóricos, filosóficos y artísticos en relación a la representación de los problemas emocionales dentro del mundo del arte y su importancia dentro de la cultura visual.

En el capítulo dos se realiza la valoración y selección de los relatos que servirán como punto de partida en el proceso creativo y la presentación visual, así también se definirán bocetos escultóricos y fotográficos que serán elaborados consecutivamente para luego diseñar el boceto final y su montaje instalativo.

Resultados esperados

Como resultado teórico-práctico se busca presentar una obra visual contemporánea, la cual tiene como finalidad concienciar a jóvenes sobre la posibilidad de enfrentar y sanar ante problemas emocionales, desde la comprensión de la resiliencia y el cambio con vistas a una vida con bienestar.

Líneas de investigación

Se prevé aportar una obra de artes visuales contemporánea instalativa, acompañada de una exégesis analítica demostrativa de cómo fue enfrentado y resuelto el problema creativo planteado; resultados que tributarán a la Línea 1 (Procesos creativos en las artes y el diseño) de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca.

Desarrollo

Fundamentos teóricos, morfológicos y expresivos para la realización de la obra

Desde el punto de vista teórico, debemos comprender que según la neurociencia los patrones de pensamiento y comportamiento que alteran el funcionamiento psicológico de una persona se conocen como problemas emocionales. Estos problemas pueden manifestarse de varias formas, como dificultades para tomar decisiones, miedos, sentimientos de incapacidad y culpa. Las experiencias de la vida que conducen a comportamientos poco asertivos que afectan el estado de ánimo pueden estar relacionadas con los problemas emocionales (Neuropción Centro Psicológico, s.f.).

Algunos de los problemas emocionales más comunes incluyen inseguridad e inestabilidad emocional, estados eufóricos, falta de manejo emocional adecuado, tristeza e incapacidad para distinguir las diferentes áreas de la vida (Flores-Carretero, 2021).

Los factores genéticos, bioquímicos, ambientales y psicosociales pueden ser algunas de las causas de los problemas emocionales. Algunas personas pueden experimentar pensamientos negativos recurrentes, baja autoestima y una preocupación excesiva por las circunstancias de la vida, lo que aumenta su probabilidad de sufrir problemas emocionales (Molina, 2018).

El médico y sociólogo Aaron Antonovsky (1996) en su artículo titulado *The salutogenic model as a theory to guide health promotion*, sugiere que el manejo de las emociones es posible desde una propuesta preventiva de enfermedades la misma que el autor llama *Modelo Salutogénico*, el cual hace referencia a la identificación de fortalezas y debilidades de prácticas promotoras, preventivas y rehabilitadoras, una teoría de la salud en el ser humano (Antonovsky, 1996).

Ahora bien, podemos llegar a entender al término salutogénico como un enfoque en el campo de la salud centrado en los factores que respaldan la salud y el bienestar humano, en lugar de los factores que causan la enfermedad (Antonovsky, 1996). El sentido de la coherencia se inclina a una orientación hacia el mundo de lo perceptible desde el manejo de situaciones negativas como comprensibles, manejables y significativas promoviendo de esta manera una mejor calidad de vida.

Los denominados recursos de resistencia generalizados son una propiedad de las personas para facilitar el manejo exitoso de los factores estresantes propios de la existencia humana, en relación a conceptos como el optimismo, la voluntad de vivir, la autoeficacia, el ingenio aprendido y la resistencia. Una combinación de factores cognitivos, conductuales y motivacionales. Así mismo, la construcción ligada a las diversas variaciones culturales en las

que una persona puede llegar a tener experiencias de vida conduce a un sentido de coherencia (SOC) fuerte, el cual hace posible aplicar los recursos apropiados para neutralizar los factores estresantes (Antonovsky, 1996).

Antonovsky, al respecto también afirma que “por supuesto que puede haber errores y fracasos, pero la persona con un SOC fuerte aprende de ellos y no están condenados a repetirlos” (Antonovsky, 1996, p. 15).

De aquí que, el fortalecimiento del SOC está formado por 3 experiencias, la consistencia, el equilibrio bajo-sobrecarga y la participación en la toma de decisiones socialmente valoradas, tomando en cuenta que, dichas experiencias pueden verse delimitadas por estructuras sociales y culturales, pudiendo llegar a crear una apertura para el comienzo de un cambio importante en las circunstancias de vida (Antonovsky, 1996).

Al mismo tiempo, es importante recalcar que la orientación salutogénica proporciona un enfoque hacia todo el espectro de la salud, preocupándose especialmente por los factores saludables en lugar de los factores de riesgo. De acuerdo con Antonovsky: “el modelo salutogénico, creo, es útil para todos los campos de la atención de la salud. Sin embargo..., es particularmente apropiado para la promoción de la salud” (Antonovsky, 1996, p. 18).

Por otra parte, con respecto a las etapas de la vida y del desarrollo bio-psico-social, se puede decir que hasta el siglo XIX se reconocen sólo dos categorías de seres humanos, los cuales fueron los mayores y los niños que eran considerados igual pero un poco más pequeños físicamente, este referente dado a inicios del siglo XX determinó escasamente estos grupos como mayores y menores de edad (Mansilla, 2000).

Si reconocemos a la juventud como esa etapa esencial de la vida en la que los individuos comienzan a asumir responsabilidades de la vida adulta, donde se establecen prioridades y objetivos trascendentales para el futuro que involucran una renuncia deliberada de sí mismos como seres vulnerables de una sociedad, es sumamente importante contar con oportunidades estimulantes en el proceso, las cuales sirvan como incentivo para promover su desarrollo personal y social. Así mismo, esta etapa también trae consigo incertidumbres respecto al mañana en relación al hoy, convirtiéndose en un fenómeno complejo y potencialmente difícil (López, Sánchez, & Moreno, 2012).

Dicho esto, el objetivo principal de la presente propuesta artística a desarrollarse a continuación es concientizar y visibilizar los problemas emocionales a través de relatos de vida centrados en la superación de dichos desafíos; la selección de casos son el resultado de una valoración de siete relatos de vida centrados en testimonios que detallan la posibilidad de superación de estos desafíos, de tal forma que sea posible representarlos entre etapas específicas que puedan mostrar al público que siempre existen soluciones o estrategias para alcanzar un estado de bienestar y sanación. Estas soluciones pueden incluir apoyo psicológico, el respaldo de seres queridos, la compañía de mascotas, objetos personales de

carga emocional o la autoayuda, elementos que pueden proporcionar una motivación significativa y el impulso necesario para lograr una vida equilibrada y con bienestar emocional. Partiendo de lo antes dicho, se manejó un enfoque orientado hacia la juventud, con el objetivo de activar la representación artística como una forma positiva de enviar mensajes de superación de problemas emocionales desde la empatía y el desarrollo emocional tal como lo mencionan Antonio Cano-Vindel y Juan Antonio Moriana:

Por lo general, se puede observar que muchas personas que sufren hoy en día estos problemas emocionales..., la mayoría en la adolescencia y juventud, hasta un momento dado, en el que hubo un suceso estresante que provocó reacciones emocionales poco habituales, que desencadenaron un proceso de aprendizaje emocional desadaptado (Cano-Vindel & Moriana, 2019, p. 136).

De aquí que, la elección del rango de edad al que se dirigió el proceso se concentró en la etapa juvenil de los dieciocho a veinticuatro años. La recolección de historias de vida se realizó a través de un llamamiento dentro de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, durante siete días logrando obtener siete historias que fueron sometidas a selección. El propósito de este proyecto de investigación-creación, si bien es materializar el proceso de resiliencia que el individuo en este caso los jóvenes que han experimentado en determinado tiempo y espacio se ha planteado la creación de una obra artística instalativa la cual se compone de tres piezas escultóricas y tres series de piezas fotográficas, acompañadas por una determinada selección de música de estilo clásico en busca de la representación de emociones y momentos clave en el proceso de recuperación que anteriormente se identificó como: caída, lucha y renacimiento.

La instalación está fundamentada en la interconexión de distintas disciplinas artísticas, como es el caso de la escultura y la fotografía con una ambientación sonora que genera una composición estética visual y auditiva que brinda al espectador una experimentación propia en torno al proceso de recuperación emocional de los seres humanos.

La obra de arte es concebida como un espacio de diálogo que usa los elementos estéticos y técnicos del proceso creativo como una contribución a la construcción de un mismo relato visual, sonoro y emocional que guía al espectador a través de las distintas etapas emocionales. Uno de los referentes más importantes en relación a la obra es Ana Saltos quien ha trabajado de la mano de la asociación *La Barandilla* y el aval de la *Sociedad Española de Psiquiatría*, crea un relato interactivo, que se da durante la III edición de la campaña *#DeLaDepresionSeSale* en donde ilustró su obra *La travesía de Elena, un relato de la depresión*, este trabajo fue realizado a partir del testimonio de 500 personas las cuales padecen o padecieron la misma patología, la obra permite entender el sentir de estas personas, reconocer las etapas de esta enfermedad, poder entenderlas y en el caso de padecerla demostrar que se puede superar. Se considera relevante el trabajo de Saltos

debido a la similitud en relación a la técnica de investigación cualitativa de relatos de vida (Palomares, 2021).

A partir de los conceptos previamente propuestos sobre los problemas emocionales, la promoción de la salud, el modelo salutogénico y las etapas de la vida, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿El arte puede representar y contribuir a la comprensión de estos temas? Históricamente, el arte ha sido una herramienta poderosa para expresar sentimientos, emociones y la forma en que los individuos perciben sus vivencias. Esto puede resultar en obras que capturan la esencia de la juventud y sus desafíos, resaltando la importancia de la resiliencia y el crecimiento personal, al mismo tiempo que fomenta el bienestar emocional, psicológico y somático.

Desde el punto de vista morfológico, para mejorar el análisis y la comprensión del tema propuesto, se pretende abordar una perspectiva que integra dos manifestaciones artísticas, la escultura y la fotografía que desde el espacio instalativo dialogan como parte de una sola narrativa estética. Las diversas expresiones artísticas, cada una con su propio estilo y lenguaje ofrecen la oportunidad de explorar varios aspectos del tema y promover un intercambio interdisciplinario que contribuya a la investigación. Buscando fomentar la creatividad y la innovación en las artes visuales a través de la combinación de estas disciplinas, al mismo tiempo que se profundiza en el conocimiento teórico y práctico de cada una de ellas.

La escultura por ejemplo, le permite al público formar parte de la experiencia sensible que provee el arte desde la contemplación activa de la obra, puesto que, el espectador como tal, es parte fundamental de un proceso bidireccional de aprendizaje mediante el cual se reconoce y se descubre a sí mismo dentro de su propia lectura e interpretación.

Hay que mencionar, además, como referente artístico el trabajo de Louise Bourgeois quien a mediados de los noventa, luego de haber experimentado varias pérdidas familiares y varios problemas emocionales en su vida desarrolló una extraña obsesión con las arañas, como madres, depredadoras y tejedoras. Esto debido a los referentes que obtuvo en su niñez como es el caso de la ausencia maternal de una mujer enferma y al mismo tiempo protectora, los telares de la galería textil de su familia y las litografías de su niñez. El trabajo en las esculturas de gran formato de Bourgeois representa la fragilidad imponente de una madre moribunda y protectora. Las arañas de Louise visualmente provocan un impacto paralizador en el espectador el mismo que recae en la fragilidad de la inmensidad del objeto y del animal escalofriante al que representa, para Bourgeois estas representaciones hacen alusión a la inteligencia, productividad y protección que ella admiraba de su madre, además la acción reparadora de los arácnidos es para ella el valor más rescatable que sustenta el proceso de reconstrucción que vive la artista, una de las obras más representativas de Bourgeois es Maman (1999), la araña de gran tamaño que se encuentra en Bilbao la cual simboliza la

misión de reconstruir y restaurar (Galindez, M. S., 2019)

Ahora bien, con respecto al recurso fotográfico es posible mencionar que la fotografía como posibilidad artística captura momentos y emociones de manera fija, permitiendo la creación de una narrativa visual que en este caso registra la representación de procesos de recuperación.

Así mismo, la instalación artística genera un entorno visualmente coherente que influye en la percepción del espectador y en su experiencia emocional situándolo como protagonista. Dicho esto, el fotógrafo y artista Valentín Abad es el principal referente a partir del cual se ha sostenido el presente proceso creativo, con respecto al trabajo de Abad, él crea esculturas, instalaciones y fotografías inspiradas en la psicología y el comportamiento humano. A través de su trabajo, busca plasmar los sentimientos de las personas, intentando descifrar sus emociones y estados mentales. Esta elección temática se debe a una experiencia personal en el pasado, cuando el artista sufrió una psicosis aguda y fue hospitalizado en una unidad psico-pediátrica durante varios meses. A partir de ese momento, desarrolló un interés por la psicología y psiquiatría para comprender mejor lo complejo que es el cerebro humano. Es así como se puede reflejar en su obra instalativa *LeFutur est passé* (2019), la cual discute y representa el vaivén del pasado y el futuro sin ver el presente, Abad mediante sus obras de arte busca liberarse, discutir, expresarse y no guardarse nada (García, 2020).

Ahora bien, desde un punto de vista instalativo, la propuesta de investigación- creación de este trabajo ha optado por incorporar ambientación musical con el objetivo de sumar la experiencia estética y sensorial de los espectadores. La decisión se basa en el poder que tiene la música para generar sentimientos y fomentar la comprensión de los diversos procesos temáticos que se encuentran en la obra.

Como se detalló al inicio en la introducción del texto se trabajará en torno a tres momentos (etapas) del individuo los mismos que sostienen el proceso de resiliencia que va desde el reconocimiento hasta la deconstrucción de su propia percepción, estas etapas citadas anteriormente son definidas como: *Etapas uno o Caída*, *Etapas dos o Lucha* y *Etapas tres o Renacimiento*, la materialización escultórica y fotográfica de estas tres etapas dan como resultado tres esculturas en cerámica (una por cada fase o etapa) y seis fotografías en blanco y negro (dos por cada fase o etapa) adicional a esto se seleccionará cuidadosamente una pieza musical clásica (sin derechos de autor) por cada fase que refleje acompañe el mensaje y sus emociones asociadas.

Asimismo, habiendo delimitado las manifestaciones artísticas que se abordarán en la propuesta, se procede a especificar sus géneros, técnicas, estilos y referentes a cada una de ellas.

En relación con la escultura, se optó por el género de *busto redondo*, mismo que se utiliza para referirse a obras tridimensionales que no se encuentran unidas o sobrepuestas en la

pared, estas se encuentran trabajadas por toda su superficie y de igual manera pueden ser observadas por diferentes ángulos, pero por lo general tienen un lado más estético y atractivo (Arqhys, 2012).

Adicional a lo anterior, se ha empleado la técnica aditiva del modelado que consisten en agregar progresivamente material hasta conseguir la forma deseada, en este tipo de técnicas se emplean materiales blandos (arcilla) en su elaboración, que, al final son endurecidos por distintos procesos (WordPress, 2019).

También se empleará una estética similar al arte del Kintsugi que se refiere a una técnica artística de origen japonés empleada en la restauración de objetos cerámicos fracturados. Esta práctica consiste en la utilización de una resina mezclada con polvo de oro para unir las piezas rotas, otorgándoles una nueva vida y realzando la belleza de sus imperfecciones. La filosofía detrás del Kintsugi se basa en la aceptación y valoración de las cicatrices y heridas como parte integral de la historia y el carácter de un objeto (Creación Positiva, s.f.).

Esta técnica puede ser extrapolada a la esfera personal, permitiéndonos reflexionar sobre nuestras propias experiencias y cicatrices emocionales, puesto que, al igual que en el Kintsugi, las heridas emocionales si bien no desaparecen pueden cicatrizar, y pueden ser transformadas en enseñanzas valiosas para el futuro (Creación Positiva, s.f.).

Estas marcas hacen referencia a la fragilidad e imperfecciones inherentes a la condición humana, y a su vez al proceso de crecimiento y autoconocimiento, alentando a la aceptación y valoración de las imperfecciones, como parte esencial de la identidad del individuo (Creación Positiva, s.f.).

Ahora bien, con respecto a la fotografía se tomará el género del retrato, el cual consiste en capturar características de un individuo o grupo, mediante el uso de diferentes esquemas de iluminación, poses, tipos de ángulos, encuadres y técnicas propias de la fotografía. Un aspecto esencial en la fotografía de retrato es la narrativa, el mensaje a contar o las emociones siendo parte fundamental de este género (Pérez, s.f.).

Así mismo, para este proceso creativo consideramos que la fotografía en blanco y negro se adapta de mejor forma a los resultados que persigue el proyecto, respondiendo a un principio exclusivamente técnico que persigue la intención de conseguir una supresión del exceso de simbolismo del color, de tal manera que sea posible contrarrestar posibles interpretaciones sesgadas a la experiencia del color que de cierta forma dificultan la exégesis de la narrativa de la imagen (Jaramillo, 2019).

De igual manera las texturas, y la variedad de grises contribuyen indudablemente al dramatismo que se pretende obtener, centrando la mirada del espectador y proporcionando coherencia estética y narrativa a la obra (López, 2022).

Mientras tanto, la instalación artística, como un recurso de exposición, desafía constantemente los límites del arte en relación con el espacio. Estas características hacen

que se generen reflexiones en torno a conceptos como el museo, el mercado y los entornos expositivos. Según el portal *MASDEARTE.COM* el artista conceptual Ilya Kabakov distinguió, por ejemplo, tres tipos de instalaciones artísticas las cuales se detallan a continuación:

Instalaciones de menor tamaño: Estas instalaciones, que parecen repisas y tienen un espacio limitado, permiten una interacción más cercana con el espectador.

Las instalaciones adosadas a la pared: Estas instalaciones de tamaño mediano se extienden a lo largo de las paredes y cubren parte del suelo, creando un diálogo entre la obra y el espacio alrededor.

Instalaciones totales: estas instalaciones transforman por completo el entorno y sumergen al espectador en una experiencia artística inmersiva, aprovechando la totalidad de los espacios expositivos (*MASDEARTE.COM*, s.f.)

Dicho esto, en este caso específico se decide emplear la *instalación total* con el fin de dar a entender la secuencia de las tres etapas de recuperación que abarca el proceso de resiliencia *caída, lucha y renacimiento*, además de unificar los géneros escultóricos y fotográficos con su respectivo acompañamiento sonoro.

La selección de piezas musicales en primera instancia se realizó con la colaboración del profesor Misael Moya, investigador y docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca y Marcela Pacheco Fajardo estudiante de noveno ciclo de la Facultad de Artes Musicales de la Universidad de Cuenca quienes desde su experiencia en el tema musical influyeron en la elección de las piezas musicales dando como resultado en consenso unánime la siguiente propuesta: *Adagio for Strings* (1938) de Samuel Barber para la ambientación de la primera etapa que corresponde a la *Caída*; *The Rite of Spring* (1913) de Igor Stravinsky para la segunda etapa *Lucha* y finalmente *Symphony No. 1* (1887) de Gustav Mahler para la tercera etapa *Renacimiento*.

En lo que corresponde a la elección de los relatos de vida se logró a través de la elaboración de varias entrevistas con preguntas a un grupo etario de estudiantes de la Facultad de Artes y el público en general, desde una convocatoria mediante panfletos, (véase anexo 1). Logrando un total de siete entrevistas de las cuales se seleccionaron las historias que cumplan con las tres fases de recuperación antes mencionadas. Estas fueron realizadas mediante preguntas abiertas, (véase anexo 2), y respetando el anonimato de los entrevistados.

Desde el punto de vista expresivo, la obra de arte en cuestión dialoga sobre la superación de problemas emocionales. Es así que, habiendo logrado una coherencia conceptual entre la fotografía, la escultura y la ambientación musical el objetivo comunicativo de la obra es abordar de manera respetuosa estas problemáticas, buscando contribuir a la concienciación, ya que, la utilización de elementos visuales y auditivos en la composición visual y estética aporta positivamente a la narrativa de la historia, sosteniendo así el objetivo principal del

proyecto artístico el cual es generar conciencia sobre la importancia de la resiliencia y el apoyo emocional en la superación de un problema.

Consideremos ahora, que, la experiencia contemplativa del individuo ante la obra de arte se manifiesta en la interpretación estética de las esculturas y las fotografías, así como en la ambientación musical que acompaña a cada una de las piezas, es posible afirmar que, el placer estético que otorga la comunicación visual y su coherencia narrativa enriquece el efecto cognitivo y sensorial del espectador ofreciendo así un mejor disfrute de la obra.

Fragmentos, es el nombre con el que se unifica la composición instalativa de la obra la misma que propone una reflexión sobre la importancia de enfrentar y superar desafíos.

Además, la obra busca generar sentimientos de empatía, comprensión y esperanza en el espectador, al mostrar cómo las personas pueden superar problemas emocionales y renacer a través de la resiliencia y el apoyo emocional.

Como resultado de la investigación y las encuestas realizadas este proyecto considera que la juventud es una etapa crucial en la que los individuos se preparan para asumir responsabilidades adultas, por lo que, es fundamental brindar oportunidades estimulantes para fomentar el desarrollo personal y social. El estudio analizó y comprende el tema a través de la integración de diversas manifestaciones artísticas, fomentando la creatividad y la innovación en las artes visuales, en esta ocasión como se mencionó anteriormente se tomó como principales referentes los trabajos de artistas como Ana Santos, Shanina Dionna, Louise Bourgeois y Valentín Abad, los cuales exploran temas emocionales y personales en sus obras. La ambientación musical incorporada en la instalación artística es usada como un complemento experiencial y estético.

Así mismo, la combinación de escultura, fotografía e instalación representa un proceso de recuperación emocional el cual emplea técnicas y estilos diversos como el Kintsugi japonés y la fotografía en blanco y negro. La obra cumple con una función comunicativa y contemplativa, que busca generar empatía, comprensión y esperanza en el espectador.

Presentación y sustentación del logro creativo

Llegados a este punto, como respuesta creativa a la problemática planteada y a los supuestos antes esbozados en el apartado anterior se aportó finalmente la obra visual de arte instalativo, titulada *Fragmentos*, que contribuye a concienciar a jóvenes sobre la posibilidad de enfrentar y sanar problemas emocionales con vistas a una vida con bienestar, cumpliendo funciones tanto comunicativas y representativas:

Figura 1. *Fragmentos*, instalación (2023)
(Autores: Mary León y Brian García)

Figura 2. *Fragmentos*, piezas escultóricas y fotográficas (2023)
(Autores: Mary León y Brian García)

La obra se encuentra representada por tres momentos que representan el proceso de recuperación de personas que han superado problemas emocionales, cada uno de estos momentos o etapas se encuentran constituidos por una pieza escultórica, una serie fotográfica y una pieza musical, como se puede apreciar en la Figura 2.

Todo este conjunto de piezas se unirá en un espacio instalativo, dividido en etapas que representan tres espacios antes mencionados: *Caída*, *lucha* y *Renacimiento*. El espectador transita por estos momentos de forma lineal, encontrando en cada uno de ellos tres piezas: una escultórica en representación de la exterioridad del personaje y dos fotográficas que simbolizan su conflicto interno todos estos ambientados por una pieza musical considerada

afín al sentimiento representado en cada espacio, mediante un mecanismo electrónico² instalado dentro de cada cubículo.

Al mismo tiempo, con respecto a la composición visual de la instalación se trabajó cada etapa con un conjunto visual compuesto por tres elementos (una escultura y dos fotografías); adicional a esto se incorporó varios textos a los laterales con frases relevantes que surgieron de las entrevistas realizadas, (véase anexo 3). Estas frases son escritas con grafito a los laterales de las piezas visuales, dicho de otra manera, la instalación en su totalidad está compuesta por un total de nueve elementos visuales, textos en grafito y una ambientación musical por cada etapa. Además, se decidió usar ambos géneros (femenino y masculino) en las representaciones visuales, en las fotografías la interpretación es realizada por una mujer, y las esculturas en cambio son interpretaciones masculinas, considerando que el objetivo es evidenciar un problema inherente y común en la sociedad que no distingue género ni estatus social.

En cuanto a la disposición de los escenarios estos se encuentran en tres espacios instalativos encargados de representar diferentes sentimientos de transición que pasan desde el dolor, la ira y el sosiego a partir de la resignificación.

La inmersión y travesía del espectador por estos espacios acontecen de la manera siguiente:

² El circuito está constituido por cuatro componentes; sensor PIR (detección de radiación infrarroja), micro controlador (envío de comandos de reproducción o pausa), módulo DF Player con lector de tarjetas Micro Sd (reproductor de archivos mp3 y envío de señales de audio), parlante (reproducción sonido).

El momento de detectar radiación el sensor PIR, envía pulsos los cuales son censados por el segundo componente del circuito que es el micro controlador que genera comandos de reproducción o pausa según sea el caso que son enviados a tercer módulo DF Player que reproducirá el archivo mp3 almacenado en la tarjeta Micro Sd colocada en el reproductor, mismo que enviará señales de audios que serán reproducidas por un parlante. Para la instalación artística se utilizarán tres circuitos independientes.

Figura 3. Concepción espacial (ambientes) de la obra *Fragmentos*

Espacios	Escultura	Fotografía	Sonido	Pre-experiencia estética
Espacio 1	Busto de personaje masculino con rostro derretido, en una postura encorvada y con su parte posterior destruida con fragmentos de sí mismo alrededor.	Dos retratos a Blanco y Negro en formato A4, personaje femenino. Fotografía 1: mujer en posición fetal, Fotografía 2: mujer con el rostro cubierto.	<i>Adagio for Strings</i> (1938) de Samuel Barber para la ambientación de la primera etapa que corresponde a la <i>Caída</i>	La sensación de caída resulta de la expresión corporal sumisa de la modelo y la escultura, que desarrollan en conjunto la idea de la fragmentación espiritual y anímica.
Espacio 2	Busto de personaje masculino con rostro algo distorcionado, en una postura de abrazo protector y con su parte posterior en proceso de reconstrucción con una estética parecida a la técnica japonesa del Kintsugi.	Dos retratos a Blanco y Negro en formato A4, personaje femenino. Fotografía 1: rostro en primer plano del personaje en posición de acción. Fotografía 2: detalle acción de forcejeo se quita una venda de sus ojos.	<i>The Rite of spring</i> (1913) de Igor Stravinsky para segunda etapa <i>Lucha</i>	La sensación de lucha resulta de la interpretación de enojo y conflicto por parte de la modelo así como la posición de la escultura que evidencia un conflicto interno y la búsqueda protección de un personaje no visible.
Espacio 3	Busto de personaje masculino con un corte rector en la zona de su rostro que evidencia su estructura interna, en una postura erguida y con su parte posterior reconstruida en su totalidad con una estética parecida a la técnica japonesa del Kintsugi.	Dos retratos a Blanco y Negro en formato A4, personaje femenino. Fotografía 1: personaje arrodillado con una vista superior, Fotografía 2: personaje en una posición de diversión y sosiego.	<i>Symphony No. 1</i> (1887) de Gustav Mahler para la tercera etapa <i>Renacimiento</i> .	La sensación del renacimiento resulta de una pieza escultórica del personaje masculino en una posición erguida con los brazos abiertos con un corte recto en el rostro, más dos fotografías donde la modelo toma posiciones de calma, triunfo y sosiego.

Prosiguiendo con el análisis, el espacio destinado a la etapa de *Caída* alberga una pieza escultórica (busto) que representa a un personaje masculino en una postura encorvada, con su rostro derretido, el mismo personaje simula tener algo en sus manos, y al observar sus brazos se detectan unas trizaduras que conducen a rodear la pieza, encontrándose con su parte posterior destrozada, con el objetivo de representar un personaje simbólicamente roto, aislado de su realidad y llegando a desconocerse a sí mismo. En segunda instancia, se encuentra una composición fotográfica de un personaje femenino central de veinte por treinta centímetros en posición sumisa y de ahogo, como evidencia de la sensación de impotencia y resignación al no poder liberarse de estos problemas. Esta composición juega con el uso de cromáticas en blanco y negro, así mismo, el espacio se encuentra ambientado por una pieza sonora la cual se consideró acorde con la composición visual.

Figura 4. Fotografías del primer espacio denominado *Caída*.

(Autores: Mary León y Brian García)

Continuando con el tránsito, el espectador accede al segundo espacio *Lucha*, donde la pieza escultórica representa al mismo personaje masculino en una posición de abrazo protector a un ser que no se aprecia materialmente, con resultado del análisis de los relatos de vida en los cuales se evidencia la búsqueda de apoyo y protección de algo, de alguien o incluso de sí mismo. Encontramos las mismas trizaduras de la primera pieza, pero en este caso, se comienza a evidenciar un proceso de reconstrucción por medio de estéticas similares a la técnica de reconstrucción cerámica japonesa del Kintsugi, la cual se emplea con el objetivo de representar un proceso de sanación. Seguido a esto, encontraremos una composición fotográfica que representa al mismo personaje femenino de veinte por treinta centímetros en

una posición que representa enojo y conflicto interno, que denotan el enfrentamiento y la lucha ante sus problemas, haciendo uso de cromáticas en blanco y negro acompañados con ambientación sonora.

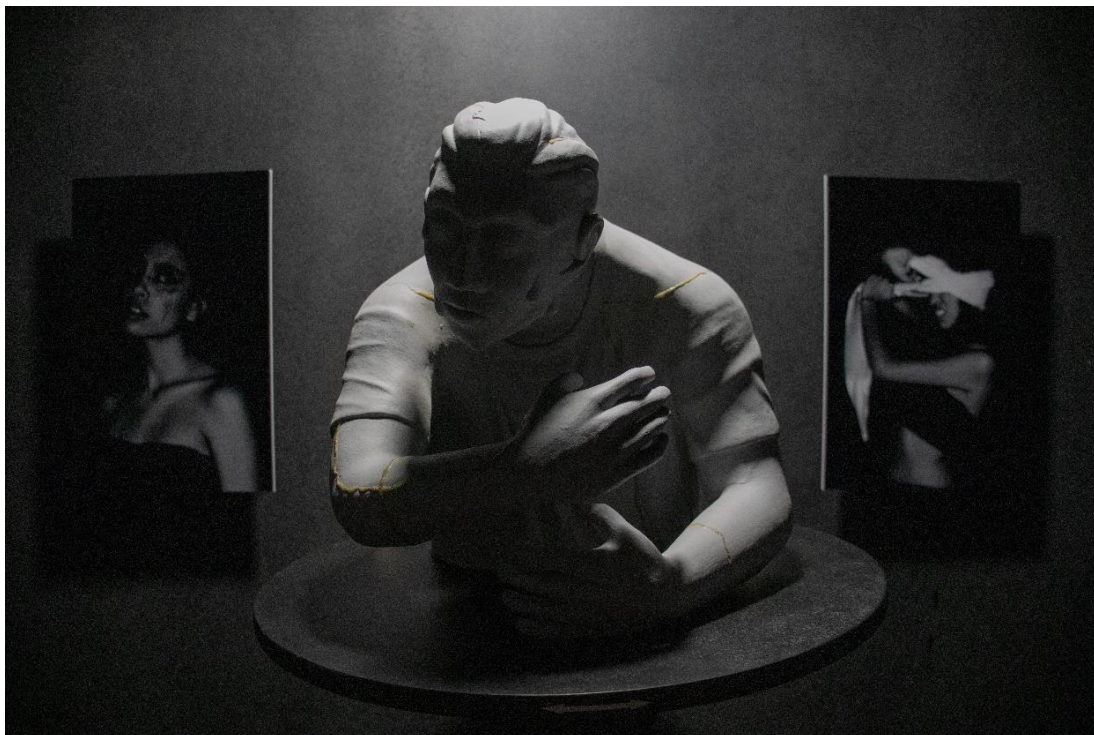

Figura 5. Fotografías del segundo espacio denominado *Lucha*.

(Autores: Mary León y Brian García)

Culminado el tránsito por esta segunda etapa, el espectador continúa adentrándose en el tercer y último espacio, encontrando en un primer plano una pieza escultórica del personaje masculino en una posición erguida con los brazos abiertos. El mismo cuenta con un corte recto en la zona de su rostro dejando en evidencia su interior. Con su parte posterior reconstruida en su totalidad mediante estéticas parecidas a la técnica del Kintsugi. Representando así la sensación de liberación del personaje que al no contar con un rostro deja su interior al descubierto al igual que permite su representación subjetiva ante cada público. En un segundo plano, se encuentra una composición fotográfica de retrato veinte por treinta centímetros del personaje femenino que representan calma, triunfo y sosiego, sentimientos internos resultantes de haberse sobrepuesto ante sus conflictos. Con el uso de cromáticas de blanco y negro acompañada por una ambientación sonora siguiendo la narrativa de las dos etapas anteriores.

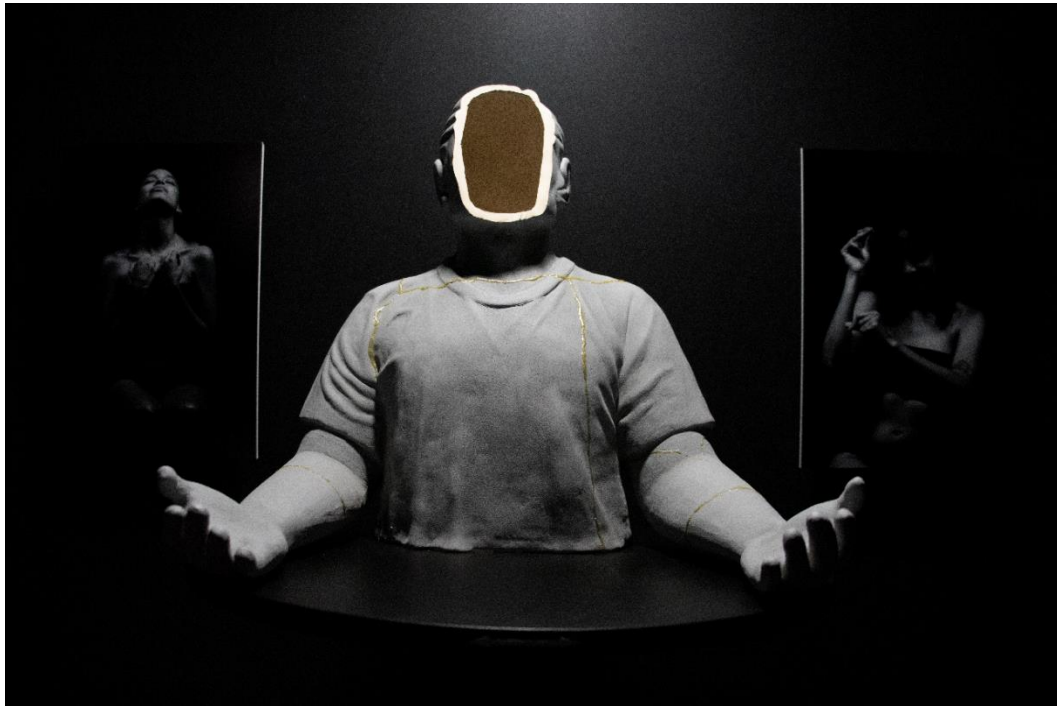

Figura 6. Fotografías del tercer espacio denominado *Renacimiento*.

(Autores: Mary León y Brian García)

Concluyendo con la presentación del logro creativo, la propuesta que se describe apartir de este texto, pretende un tránsito experiencial que busca que el espectador obtenga una experiencia estética en la cual pueda mirarse a sí mismo con respecto a un contexto que lo involucra de manera social con su entorno ya sea desde la experiencia propia o la del otro. La experiencia estética que se genera en el espectador a partir de su trayecto por la obra es profundamente inmersiva, emocional y evocadora. Al transitar por los tres espacios instalativos, el espectador se sumerge en una narrativa visual y sonora que le lleva a través de los momentos clave en el proceso de recuperación del individuo. La disposición lineal de los espacios propone al espectador experimentar una progresión emocional y simbólica a medida que avanza.

Así por ejemplo, de acuerdo con Diana I. Pérez (2021) “la comprensión de las mentes humanas y el involucramiento con los otros seres humanos son fenómenos que se entretrejen con nuestra experiencia estética desde los inicios de las interacciones sociales” (p.146). De aquí, la idea de la acción artística como creación o experiencia estética involucra y ofrece al individuo sea este el artista o el público una forma de reinterpretación del mundo a partir del cual se reconoce como parte del entorno que habita, desde la objetividad que la contemporaneidad le provee, pues, al situarse al otro lado de la periferia que se le ha impuesto en relación con la *realidad*, se deconstruyen las normas que describen lo *conocido* dando

paso en consecuencia a la transformación de lo que se creía conocer y a nuevas posibles realidades. Dicho esto, no es la experiencia artística ni la estética un amortiguamiento romantizado de la realidad, son, más bien, una noción empática de la realidad, tal como señala Pérez (2021) “La empatía es, entonces, este proceso de imitación o de resonancia interna donde coexiste una coincidencia entre los estados mentales del sujeto y los estados mentales del otro, es decir la obra de arte” (p.148).

Es importante reconocer que desde los primeros acercamientos del hombre a las manifestaciones artísticas se genera una participación de patrones que subyacen las prácticas culturales a las que pertenecemos esto está claramente especificado en Pérez (2021) la autora afirma que: “desde la perspectiva de segunda persona, el acceso a las mentes del otro se da de forma directa al aplicar mecanismos como el arte que viene siendo el resultado de acciones humanas” (p.154).

Sin embargo, la misma autora reflexiona sobre la presencia de agentes externos que influyen en la interpretación de quien contempla la obra, estos pueden variar simultáneamente puesto que, toda interpretación esta sesgada por el tiempo y el espacio que habita en quien contempla la obra, Pérez (2021) al respecto: “las respuestas emocionales del apreciador son parte de la experiencia estética que puede no coincidir con los estados emocionales de ninguno de los elementos de la obra.” (p.160).

Antes de terminar, partiendo de la idea anterior el presente trabajo de investigación creación propone más allá de una exégesis analítica, una resignificación comunicacional mediante la cual sea posible embellecer las fracturas emocionales a través del ejercicio creativo de las artes desde la concientización resiliente mediante la cual el arte concibe gestos direccionados a la restitución de la visibilidad de problemáticas sociales como es la salud mental y emocional del individuo.

Todo cuerpo doliente es apto y percibe por sí mismo el derecho de gritar a través de la exposición contemporánea de cualquier manifestación artística, sea como protagonista u observador, como instrumento, testigo, recipiente o militante, en cualquiera de sus potencialidades este sin duda alguna es capaz emerger como relato o narración, recordando que en la reconstrucción de los cuerpos fracturados se configuran otras formas de resistencia civil y de emancipación. Una idea de Nancy (2003) leída desde una publicación de Méndez y Mínguez (2021) al respecto: “los cuerpos son lugares de resistencia, y no hay existencia sin lugar, sin ahí, sin un aquí” (Nancy, 2003, como se citó en Méndez y Mínguez, 2021, p.465).

En consecuencia, el arte contemporáneo considera las fracturas del cuerpo como un medio de discurso enfocado a la visibilización de conflictos sociales y psicológicos teniendo en cuenta que las cicatrices tanto físicas como emocionales de algún modo recuperan el mundo para el individuo. Bonnet (2011, como se citó en Méndez y Mínguez, 2021):

No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta

en ella, algún dolor. Pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. (p.467).

En este sentido, este trabajo presenta el proceso de sanación de personas en tres etapas, las cuales exponen una metáfora de reconstrucción emocional y física desde una maniobra estética que representa su resiliencia mientras que al mismo tiempo pone a juicio la problemática de la falta de empatía ante los problemas emocionales que vive gran parte de la población juvenil. Promoviendo la conciencia social desde la experiencia del otro, con el hecho de llevar a escena esta instalación, se disuelve la invisibilidad de los cuerpos y sus batallas silenciosas, obligando a quien lo contempla a enfrentarse a la dolencia del otro desde el reconocimiento propio del dolor ajeno.

Conclusiones

Dentro de este proyecto se habían planteado varios objetivos, uno de los cuales consistía en la construcción de fundamentos teóricos, morfológicos y expresivos que respalden y direccionen la creación artística visual enfocada en el público juvenil y en la posibilidad de enfrentar los problemas emocionales en base a el análisis y representación de relatos de vida de personas que alcanzaron su recuperación, logrando así resultados exitosos.

También se logró cumplir con éxito la producción experimental de una instalación que incluye elementos compositivos tales como escultura, fotografía y ambientación musical, los mismos que buscan establecer un diálogo narrativo entre sí que llevan al público a sumergirse en una experiencia estética y subjetivas antes sus propias experiencias y puntos de vistas.

Además se logró sustentar el logro creativo con claridad y coherencia narrativa incluyendo el proceso de transformación de las ideas así como también las experiencias colaborativas con expertos en distintas disciplinas como es en el caso del área musical, procesos que sin duda enriquecieron el trabajo creativo.

A modo de conclusión, para finalizar cabe mencionar que este trabajo plasma de manera formal, conceptual, sensitiva, textual y estética un acontecimiento contemporáneo compartido por varios individuos haciendo posible reflexionar sobre lo resiliencia como un valor añadido al proceso creativo en donde el ser junto con sus necesidades sociales y emocionales se diluyen en la experiencia estética enlazando experiencias personales e intrapersonales con experiencias ajenas sean estas sociales o grupales.

Fragmentos emerge como un lienzo de aprendizaje, que por medio de su construcción nos revela que la resiliencia y el cambio son posibles ante diferentes adversidades. Desafiarnos a explorar nuevas fronteras emocionales en donde la expresión artística puede convertirse en un catalizador de la recuperación personal y colectiva que nos invita a enfrentar y abrazar nuestras emociones. Mediante la unión de disciplinas como la escultura y la fotografía la obra nos muestra la capacidad de complementariedad de las diferentes expresiones artísticas, además de nuestros conocimientos personales específicos aportados en base a géneros distintos, mismo que pueden enriquecer tanto la expresión artística como nuestro desarrollo profesional.

Fragmentos no solo nos deja con imágenes y formas, sino también nos da la certeza de que el arte tiene el poder de transformar los espacios que habita y las emociones de los públicos dispuestos a adentrarse en este viaje visual y emocional.

Referencias

- Álvarez, L., & Barreto, G. (2010). *El arte de investigar el arte*. Editorial Oriente.
https://drive.google.com/file/d/1Oo5krBIFrJkITgkv_IR9zXwZfF7uXtS/view
- Antonovsky, A. (March 1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. *Health Promotion International*, 11(1), 11-18. <https://doi.org/10.1093/heapro/11.1.11>
- Cano-Videl, A., & Moriana, J. A. (septiembre de 2018). Tratamiento de los problemas emocionales en jóvenes: un enfoque transdiagnóstico. *Revista de estudios de juventud*, (121), 133-149. <https://www.injuve.es/gl/observatorio/salud-y-sexualidad/revista-de-estudios-de-juventud-121-promocion-de-la-salud-y-bienestar-emocional-en-los-adolescentes>
- Creación Positiva. (s.f.). *KINTSUGI: el arte de querer nuestras cicatrices*. Creación Positiva.
<https://www.creacionpositiva.org/kintsugi/>
- Flores-Carretero, E. (01 de noviembre de 2021). *Los 7 problemas emocionales más frecuentes*. Instituto Europeo de Inteligencias Eficientes IEIE.
<https://www.ieie.eu/problemas-emocionales/>
- Galindez, M. S. (29 de abril de 2019). *Louise Bourgeois: biografía, obras y exposiciones*. Alejandra de Argos. <https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/41711-louise-bourgeois-biografia-obras-y-exposiciones>
- García, A. A. (21 de julio de 2020). *HABLEMOS SOBRE LA SALUD MENTAL A TRAVÉS DEL ARTE, CON SHANINA DIONNA*. ELLE DECOR.
<https://www.elledecor.com/es/arte/a33331222/shanina-dionna-artista-salud-mental/>
- García, A. A. (09 de junio de 2020). *PSICOLOGÍA Y ARTE UNIDOS POR VALENTIN ABAD*. ELLE DECOR. <https://www.elledecor.com/es/arte/a32801144/psicologia-arte-valentin-abad-escultor-fotografo/>
- Guijarro-Castro, C. (2013). *La influencia de la enfermedad neurológica de Goya en su cambio de estilo pictórico*. *Neurosciences and History*. 1(1), 12-20.
<https://nah.sen.es/es/96-revistas/vol1/num1/127-la-influencia-de-la-enfermedad-neurologica-de-goya-en-su-cambio-de-estilo-pictorico>
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. Mc Graw Hill Education.
<http://187.191.86.244/rceis/registro/Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n%20SAMPIERI.pdf>
- Jaramillo, L. (23 de septiembre de 2019). *FOTOGRAFÍA DE RETRATO: ¿POR QUÉ HACERLO A BLANCO Y NEGRO? SIETE FOTOGRAFOS*.
<https://sietefotografos.com/inspiracion-fotografica/fotografia-de-retrato-por-que-hacerlo-a-blanco-y-negro/>

- López, A., Sánchez, S., & Moreno, A. (2012). *La transición de los jóvenes a la vida adulta*. Colección Estudios Sociales. (34), 1-151.
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/27/transicion_jovenes_vida_adulta.pdf
- López, M. (17 de junio de 2022). *Retratos en blanco y negro: Consejos y trucos*. Foto24.
<https://blog.foto24.com/retratos-en-blanco-y-negro/>
- Mansilla A., M. E. (2000). Etapas del desarrollo humano. *Revista De Investigación En Psicología*, 3(2), 105-116. <https://doi.org/10.15381/rinvp.v3i2.4999>
- MASDEARTE. (s.f.). *La instalación como creación en el espacio: su desarrollo desde Kienholz*. <https://masdearte.com/especiales/la-instalacion-como-creacion-en-el-espacio-caracteristicas-tipos-y-casos/>
- Méndez-Llopis C. y Mínguez-García H. (2022). *Los cuerpos fragmentados: La poesía cerámica en Resiliencia de Ana Paula Santana*. *Arte, Individuo y Sociedad*, 34(2), 463-478. <https://doi.org/10.5209/aris.74359>
- Méndez, M. M. (2021). *La Investigación-creación en arte y diseño*. Editorial Universitaria Samuel Feijóo.
<http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/36659/1/documento.pdf>
- Molina, X. (14 de febrero de 2018). *Trastornos emocionales: tipos, síntomas, causas y tratamiento*. *Psicología y Mente*. <https://psicologiymente.com/clinica/trastornos-emocionales>
- Neuropcion Centro Psicológico. (s.f.). *¿Qué son los trastornos emocionales?* Neuropcion Centro Psicológico. <https://neuropcion.com/que-son-los-trastornos-emocionales/>
- Palomares, A. (12 de octubre de 2021). *Cómo el arte consigue que entendamos qué es la depresión en doce sencillos pasos*. TENDENCIAS.
<https://www.tendencias.com/psicologia-1/como-arte-consigue-que-entendamos-que-depresion-doce-sencillos-pasos>
- Pérez, D. (Abril del 2021). *La Comprensión y el Involucramiento con el Arte desde la Perspectiva de la Segunda Persona*. *Revista de Filosofía Moderna e Contemporánea*. 9(1), 145-163. <https://doi.org/10.26512/rfmc.v9i1.41039>
- Pérez, M. (s.f.). *FOTOGRAFÍA DE RETRATO: MEGA-GUÍA COMPLETA CON CONSEJOS Y TRUCOS*. BLOG DEL FOTÓGRAFO. <https://www.blogdelfotografo.com/fotografia-retrato/>
- Portal de arquitectura Arqhys.com. Equipo de redacción profesional. (2012, 12). *Escultura de Persia*. Escrito por: Arqhys Construcción.
<https://www.arqhys.com/construccion/persia-escultura.html>
- Sarrión, S. (2022). *PICASSO: EL ARTE DE EMOCIONAR UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PATRIMONIAL*. [Trabajo de Fin de Grado].

Repositorio Institucional.

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/140935/194_30245054_20220606_0718.pdf?sequence=1ffffff

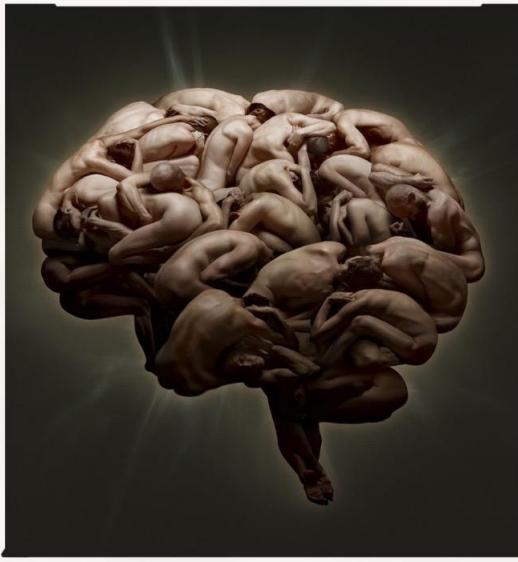
WordPress. (2019). *MATERIALES Y TÉCNICAS ESCULTÓRICAS*.

<https://epvgelves.files.wordpress.com/2009/02/materiales-y-tecnicas-escultoricas3.pdf>

Anexos

CUÉNTANOS TU HISTORIA!

TODOS ENFRENTAMOS PROBLEMAS EMOCIONALES EN ALGÚN MOMENTO DE NUESTRAS VIDAS. SI HAS SUPERADO DESAFÍOS EMOCIONALES Y TE SIENTES DISPUESTO/A A COMPARTIR TU EXPERIENCIA, TE INVITAMOS A FORMAR PARTE DE NUESTRO PROYECTO. TU HISTORIA TIENE EL PODER DE DAR ESPERANZA Y MOTIVACIÓN A AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIONES SIMILARES.

TRABAJO DE TITULACION

"EL ARTE ME AYUDÓ A SALVAR MI VIDA.
SIMPLEMENTE DESEO PAGAR ESO".

- SHANINA DIONNA

Contáctanos:
cell: 0959972450-0939384948
ing:@lega_photo_studios
email:bri.steven2001@gmail.com

Anexo A. Panfleto de convocatoria para participantes.
(Autores: Mary León y Brian García)

Formulario-Entrevista

Todos enfrentamos problemas emocionales en algún momento de nuestras vidas. Si has superado desafíos emocionales y te sientes dispuesto/a a compartir tu experiencia, te invitamos a formar parte de nuestro proyecto. Tu historia tiene el poder de dar esperanza y motivación a aquellos que se encuentran en situaciones similares.

Esta información de los relatos particulares y entre los cuales se seleccionara uno o varios de ellos, serán plasmado mediante una obra artística que ayude a concienciar a jóvenes sobre la posibilidad de enfrentar y sanar ante problemas emocionales.

Declaro llenar voluntariamente la presente entrevista, sin haberme identificado en ningún momento dentro de este formulario, y consciente de que mis informaciones se utilizarán en la investigación para titulación de los estudiantes Brian García y Mary León de la Carrera de Artes Visuales de la Universidad de Cuenca, quienes podrían citar fragmentos en su trabajo.

1. Etapa de reconocimiento

¿Podrías contarme un poco sobre la situación o el problema emocional que enfrentaste?

¿Cómo te diste cuenta de que tenías un problema emocional?

¿Qué desafíos específicos enfrentaste al reconocer tu problema emocional?

¿Cómo afectó ese problema emocional tu vida cotidiana?

¿Cuáles fueron los sentimientos que experimentaste en esta etapa? *

2. Etapa de búsqueda de ayuda:

¿Qué te llevó a buscar apoyo o ayuda profesional?

¿Qué recursos o estrategias utilizaste para encontrar ayuda?

¿Cómo decidiste qué tipo de ayuda necesitabas?

¿Cómo te sentiste al dar el paso de buscar ayuda?

¿Cuáles fueron los sentimientos que experimentaste en esta etapa?

3. Etapa de tratamiento y recuperación:

¿Cuál fue tu experiencia durante el tratamiento? ¿Qué estrategias o técnicas te ayudaron más?

¿Hubo momentos difíciles durante tu proceso de recuperación? ¿Cómo los superaste?

¿Qué papel jugaron el apoyo social y las relaciones personales en tu proceso de recuperación?

¿Existe algún elemento o acción concreta de ti mismo o de otra persona que haya favorecido tu proceso de recuperación?

¿Cómo te sientes ahora en comparación con antes de comenzar el tratamiento?

¿Cuáles fueron los sentimientos que experimentaste en esta etapa?

4. Etapa de mantenimiento y crecimiento:

¿Cuáles son las estrategias que utilizas actualmente para mantener tu bienestar emocional?

¿Qué cambios positivos has experimentado en tu vida como resultado de superar tus problemas emocionales?

¿Cómo te ha impactado personalmente esta experiencia de superar tus problemas emocionales?

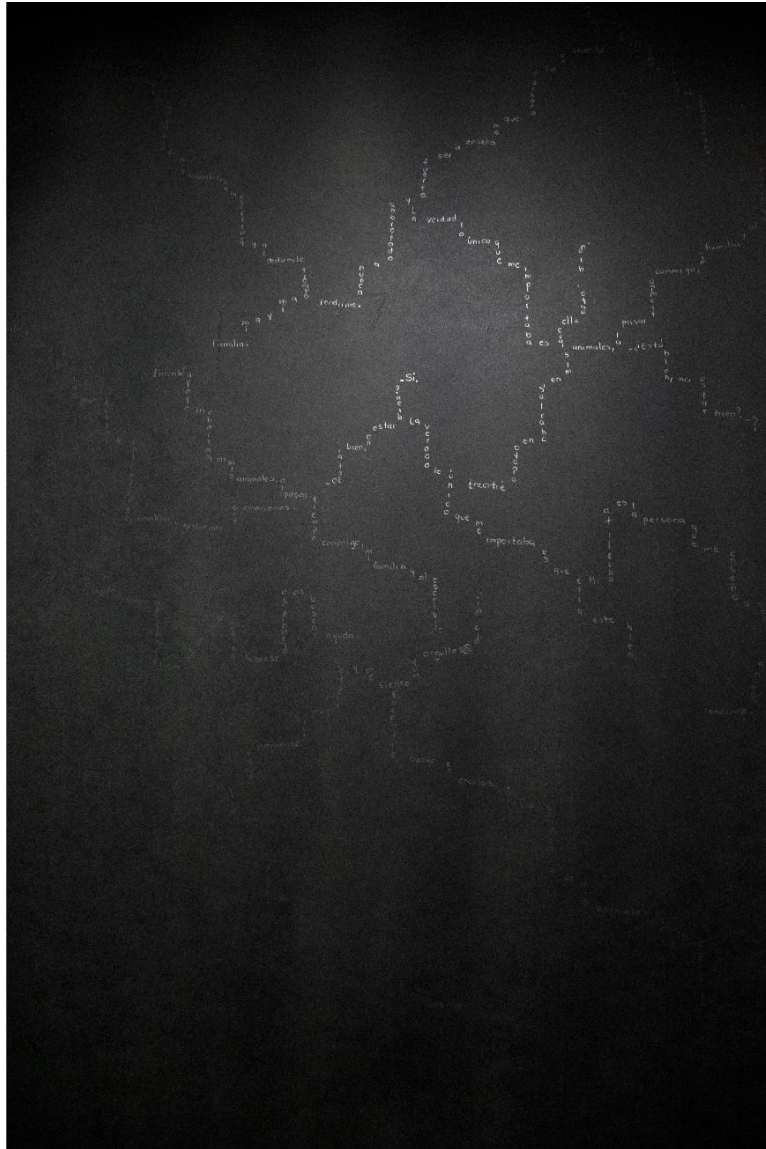
¿Qué consejo darías a alguien que esté pasando por una situación similar?

¿Cuáles fueron los sentimientos que experimentaste en esta etapa?

Dado que en la vida todos experimentamos problemas diversos, ¿evalúas de manera positiva o negativa tu proceso de asumir, enfrentar y sobreponerte a tus problemas?

Anexo B. Preguntas de entrevista realizadas.

(Autores: Mary León y Brian García)

Anexo C. Textos sobre pared en grafito.

(Autores: Mary León y Brian García)