REFLEJOS DEL DOLOR:

UNA MIRADA CONSTANTE

DIANA MARCELA AYALA PAZ

PROYECTO DE GRADO

DIRECTOR: JOHN CASTLES

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE ARTES ASAB
MAESTRÍA EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
BOGOTÁ
2011

A mi querida madre
Magnolia Nelcy Paz
quien me ha apoyado
toda la vida y a la que
le debo todo.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5

CAPITULO I

Objeto de investigación 6
Antecedentes personales 8

CAPITULO II

El cuerpo 14
Acercamientos de la fragmentación del cuerpo en el arte 20
Auguste Rodin (1840- 1917) 21
Hans Bellmer (1902-1975) 22
Francis Bacon (1909-1992) 23
Louis Bourgeois (1911-2010) 25
Habeas corpus: que tengas (un) cuerpo para exponer 26

CAPÍTULO III
Introducción al dolor 30

Conceptos históricos del dolor 31
Definiciones encontradas en la antigüedad 31
Surgimiento de las teorías del dolor 33
Importancia de la subjetividad en el dolor 33
Conceptos de la actualidad 34
Clasificación del dolor en medicina 34
Clasificación del dolor en Psicología 35
Conclusiones 36

CAPÍTULO IV
Angustia 40

CAPÍTULO V
Referentes artísticos 45

CAPÍTULO VI
El dolor y el cuerpo en el trabajo plástico 50
El dolor de la incomunicación 55
La percepción subliminal 57

Bibliografía 59

INTRODUCCIÓN

El dolor, la angustia, el sufrimiento y los fragmentos del cuerpo, son el hilo conductor de la obra plástica titulada *Reflejos del Dolor: una Mirada Constante.*

La propuesta gira en torno a mi observación delas experiencias sentidas por las demás personas, para así consolidar todo lo sentido y pensado en las imágenes presentadas.

La pintura ha sido el medio elegido para articular los conceptos anteriormente mencionados, sin limitar, por supuesto, la libertad interpretativa que el observador posee, brindándole la posibilidad de dar sentido a las piezas según su contemplación, ya que las obras le permiten no estar atado a una narración compleja y distante de sus vivencias.

En este punto cabe notar que la investigación pictórica realizada no solamente se ha dedicado a la representación y sus posibilidades, sino que también ha buscado en la abstracción parcial de las formas, la manifestación del sentir, que la expresión del artista (yo) deja a la hora de plasmar su percepción.

Otra característica relevante es el aspecto del detalle presente en el proceso de elaboración de las pinturas que componen la propuesta.

Remontándonos en la historia, la palabra detalle viene del francés *detail* "cortar de", acción hermosa que realiza un sujeto al "recortar" un objeto.

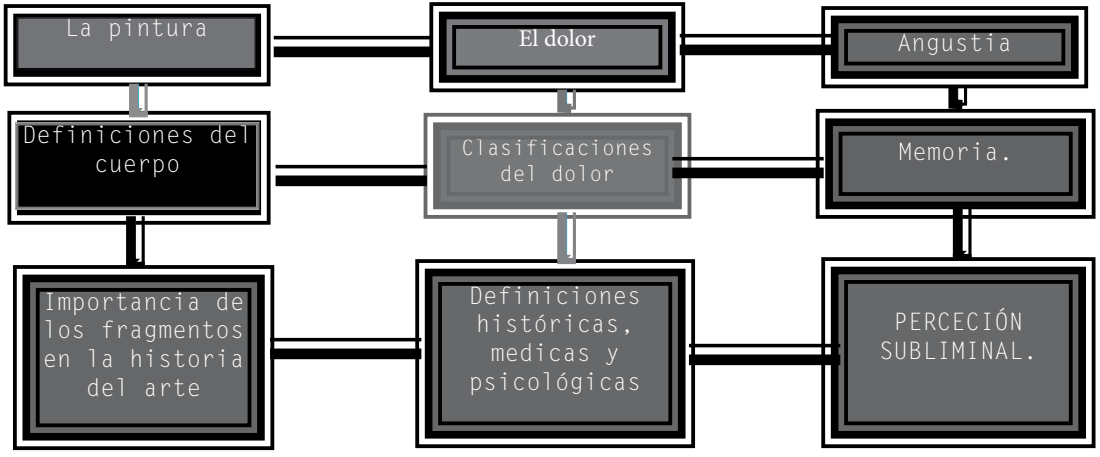
El detalle busca una nueva dimensión de las cosas, encontrada de forma especial en el trabajo, mientras que el fragmento del latín *frangere* se refiere al acto de "romper" haciendo énfasis en la interpretación del cuerpo plasmado en las pinturas.

Los dos aspectos confluyen notoriamente en el acto creativo y aportan notablemente al discurso presentado a continuación.

OBJETO DE INVESTIGACIÓN

Dentro de las prácticas artísticas de la investigación - creación, se encuentra en este proyecto de grado.

La indagación se centra principalmente en el problema del dolor, a partir de su definición y la relación que tiene con el cuerpo, para dar paso finalmente a la construcción pictórica que evidencia la mirada que poseo como artista y la subjetividad que conlleva la relación con el dolor. Para ello se busca hilar los conceptos presentados aquí:

Continuando se mencionan particularmente los referentes artísticos y los antecedentes personales para profundizar en los ítems del cuadro, finalizando con la explicación de cómo se encuentran el cuerpo y el dolor en esta investigación.

Antecendentes personales

La pintura ha sido un interés constante en mi trabajo plástico.

La historia del arte es un gran referente, resulta delicioso sentarse a contemplar cualquier pintura y detenerse a mirar el manejo de color, la composición, la forma en que cada creador plasma la luz y la delicadeza de cada detalle, para lograr que la imagen se vaya convirtiendo en un enigma que enamora al espectador.

Como anécdota particular recuerdo gratamente la falta de recursos económicos para comprar pigmentos industriales (óleos, acrílicos, vinilos), eventualidad que me ayudó a apreciar la gama de matices más cercana a mi propia realidad, llevándome a preparar colores con materiales fáciles de encontrar, como remolacha, café, salsa de tomate, caramelo, color, entre otros, Así que improvisé una pequeña cocina, para mezclar y realizar los estudios que presento en la parte lateral.

Sin ánimo de ser pretenciosa, trataba de simular texturas de obras que admiraba y empecé a armar mi paleta surgiendo maravillosamente mi estilo de interpretar la luz y el color a través de particulares pinceladas que aún empleo.

Sin título.
2010.
Exploración con color de cocina y salsa de tomate.
20 cm x 20 cm.

Anónimo
Achiles y Quiron.
45-79 A.C.
Pintura sobre revoque.
Fresco de la basílica de Hércules.
Museo Arqueológico Nacional, Nápoles.

Sin título.
2010.
Exploración realizada con café.
20 cm x 20 cm

Miguel Ángel
Estudio Anatómico
Sin fecha
Sanguina sobre papel.

No dejo de admitir que pintar en una época como la actual, en la que se mira este medio como anticuado y agotado, provoca angustia y desesperación.
Pero cada vez que dejo hablar a las imágenes que surgen del lienzo o el papel en que pinto, recobro la fe y entiendo que más allá de la época en que estamos, siempre va a ser trascendental la forma en que trasmitimos nuestros propios conceptos.

Ahora existen infinitas posibilidades de llegar a evidenciar los temas que un artista se pregunta e intenta
resolver, pero decir cuál es el correcto, no depende de un sincretismo. A mi modo de ver corresponde a la sinceridad y belleza en que puede ser percibido.

Naturalmente desarrollado mi trabajado con la fascinación y la atracción que siento por la castración. Este tema es muy cercano al dolor y tiene una historia tan antigua como dicho sentimiento.
Y no sólo eso, por ejemplo encuentro que la sumisión y la entrega total del ser masculino está muy relacionada a la búsqueda de lo místico, hacia algo más allá de la carne, a la que según algunos se debe tantas desgracias como: el pecado original, y las consecuencias catastróficas que podemos leer y ver enunciadas en diversas

Boceto
2010
realizado para el tema de la castración..
30 cm X 35 cm.

Por ende algunos hombres, para limpiarse de ese hecho tan dramático (el pecado original) han buscado la forma de aislar esa fuente tan aterradora del pecado,
encontrando en la eliminación y en la sustracción del pene, una posible solución; tomando de forma alternativa la supresión mental o de manera un poco más drástica la castración física, encontrando paz en el sacrificio y esa pureza tan anhelada que se logra al reducir a la humanidad (rasgos físicos y mentales) al cuerpo y más concretamente a la carne, recordando las palabras de Jesucristo: *si tu mano te hace pecar quítatela.*

Consistía en el vínculo con Dios y llegar al Paraíso, por medio del sacrificio.

Siendo las cosas así ¿Qué significado puede llegar a tener el cuerpo en comparación con la vida eterna?
Dejar de lado un fragmento corporal es un precio muy pequeño al tratarse de la inmortalidad. O sencillamente la castración era llevada a cabo por obligación en la esclavitud, implícita en esa pequeña necesidad de humillar al otro, tan frecuente en nuestra cultura desde tiempos antiguos para la satisfacción propia haciendo de la destrucción del pene una marca tangible de vergüenza que más adelante será apetecida por los reyes y gentiles hombres; aprovechada por comerciantes debido al alto nivel de ganancias que estos seres sumisos, y bellos como "ángeles".

A partir del estudio sobre la castración se hizo necesaria la presencia del cuerpo para centrar la angustia, el dolor y el carácter místico que está implícito en la extirpación del miembro sexual masculino, que fue el interés de las pinturas. Aguadas, empastes, sobre papel industrial simulaban fluidos y deformando la figura, incentivando al espectador a acercarse a mirar el trabajo plástico. Algunas pinturas se tornaban bastante deformadas y muy expresionistas,estan eran realizadas con pigmentos volátiles, como el caramelo, sustancias que fácilmente cambiaban con el paso del tiempo, proceso que asocio con la pérdida del dolor físico.

Colores como el rojo, azul y el fondo que el mismo papel tenía eran fascinantes, conocer su significado ayudó mucho a reforzar el concepto que estaba trabajando. Por citar tan solo algunos significados comienzo con la importancia del rojo, la fuerza que impregna a la figura, su conexión con el sacrificio y la relación de la sustancia llamada sangre con la vida y la muerte,en el catolicismo por ejemplo, este tono es utilizado "en las celebraciones de la Pasión, incluido el Viernes Santo, y en los días en que se conmemoran las muertes de los mártires, los apóstoles y los evangelistas. Siendo el color del fuego, es la elección natural para Pentecostés, al simbolizar el ígneo descenso del Espíritu Santo.[12]

Así mismo el fondo azul oscuro de algunos trabajos tiene un significado especial, porque este no solo bordea solo la figura sino que le va dando un aura particular.
Este simboliza el acercamiento a ese "cielo" que el personaje se busca alcanzar, gracias al sacrificio.

2 http://www.buzoncatolico.es/formacion/catolicismoyreligion/021c4c977c0c65f12.html a las 10:25 pm del 8 de octubre de 2011

FORMATOS GRANDES

Poco a poco fui visualizando la necesidad de extender mis pinturas en tamaño, no solo por la magnitud del concepto sino también gracias a las cualidades plásticas que la pintura ganaba en estos formatos. El trabajo de la izquierda, es un fragmento de 1.80cm X 1.50 cm, fue gratificante ver la fuerza que cogían gracias a su dimensión y el detalle con el que podía trabajar. A su vez la exploración de telas como soporte, tales como lino, seda poliéster, entretela, fueron de gran valor.

Las telas contribuían al concepto, ya que eran utilizadas como pendones religiosos, y resolvían muy eficazmente el problema figura-fondo. Resultaban un verdadero reto, sus calidades, en ocasiones no permitían la correcta adhesión del pigmento. Pero poco a poco se fue dominando todas las vicisitudes y el color plano brindado por la tela fue aprovechado.

Notoriamente el trabajo se fue acercando cada vez más a lo religioso (vínculo que aún permanece).
El descendimiento, la pasión de Cristo, el Papa como "cabeza de la iglesia" fueron plasmados para hablar del tema.
Su acercamiento con los Eunucos y los votos de castidad dados al tomar la vida religiosa como camino, razones suficientes para involucrarme con

Fragmento de No me compensas.
2010.
Entretela pigmentos, color.
1.30 cm X 1.80 cm.

El oro obtenido, no compensa mi sacrificio.
2010.
Acrílico sobre poliéster.
1.50cm X1.80 cm.

Gloriosa Castración.
2010.
Vinilo sobre Satín.
1.50cm X1.80 cm.

Un cuerpo no está vacío.
Está lleno de otros cuerpos, pedazos,
órganos, piezas, tejidos, rótulas, anillos,
tubos, palancas y fuelles,
También está lleno de sí mismo:
es todo lo que es.

Jean luc Nancy

¿Por qué indicios?
Porque no hay una totalidad del cuerpo,
No hay una unidad sintética.
Hay piezas, zonas,
Fragmentos.
Hay un pedazo después de otro.

Jean luc Nancy

El
cuerpo.

Al referirnos a un argumento tan amplio como es el cuerpo, conviene tener claro el panorama y mucho más cuando estamos en el mundo occidental.

No resulta novedoso que este aspecto del ser humano despierte tantas inquietudes a especialistas de diferentes ciencias, incluyendo la religión, la política, el arte y la filosofía.

Pero para ser concisos con la explicación, la historia
nos da excelentes indicios de la evolución de su significación, sin profundizar tanto en nociones específicas
(médicas, biológicas etc.).

Por ejemplo en la antigua Grecia no existía un contraste concreto entre el alma y el cuerpo; si no al contrario, lo sucedido alrededor de lo corporal (incluido el alma) se nombraba de 3 formas distintas:

a)Soma: se traduce por cuerpo. Pero se designaría este término al cadáver.

b)Demas: es la apariencia externa de un sujeto hecho de partes reunidas, conocidas actualmente como el aspecto físico.

c)Chrós: Es la piel y la carnosidad[1].

Los anteriores postulados describen las cualidades del cuerpo mortal, dejándolo ver como algo pasajero y transitorio, que en su conjunto físico, es incapaz de prevalecer en el tiempo.

En cambio los Dioses poseen un cuerpo inmortal, que se caracteriza por la ausencia de los aspectos humanos tales como lo temporal y lo precario, este hecho era causa de admiración entre los hombres y motivo suficiente para considerar a los Dioses como símbolo de perfección por su lazo directo con lo eterno

Extendiéndonos con los griegos, Platón (ca. 428 A. C./427 A. C. - 347 A. C.) escribió una reflexión sobre el asunto y definió al cuerpo como una prisión, donde se mantiene cautiva el alma con sus cualidades, saberes y virtudes

Su pensamiento establece, que el individuo requería liberarse de la mazmorra (cuerpo) cuanto antes, siendo necesario dejar de lado las pasiones y sensaciones terrenales producidas por los sentidos, porque ellas podían desatar la locura, al hacer creer al hombre grandes mentiras, sumiéndolo en la pobreza mental, la preocupación por aspectos banales como el sexo y alejarlo del verdadero conocimiento

1 Esta clasificación es sacada del libro: CORTÉS, José Miguel. El cuerpo Mutilado (la angustia de la muerte en el Arte) Valencia: Edición museo de bellas artes, 1996, p. 21.

Tiempo después en el siglo III y IV después de Cristo, encontramos una concepción del cuerpo muy cercana a los argumentos dados por Platón, claro está que guardando las distancias pertinentes, en el Gnosticismo[1] Doctrina religiosa y filosófica que consideraba al cuerpo como un objeto manejado por el pecado:

> "Infortunado de ti que pones tu esperanza en la carne y en la prisión que perecerá... Infortunados vosotros que estáis cautivos, a vosotros están destinadas las cuevas(..) el ser humano se volvió como las bestias al practicar el contacto sexual."[2]

Dicha manipulación carnal era dada por los Demiurgos, criaturas opuestas al "verdadero Dios" que se encargaban de dar al alma una celda material, que lo cegaba e incentivaba al pecado, por la percepción y los sentidos. Continuando en el tiempo, la sociedad medieval occidental (siglo V al XV) época de gran dominio católico, trataba con gran ambigüedad este asunto.

Para la doctrina católica, Jesús y el papa son la cabeza y el pueblo es el cuerpo de Dios, (inmaculado, casto, incorruptible)[4]

1 VILA, Samuel (1985) ,Nuevo diccionario Ilustrado de la biblia, 1ra Ed. Tomo I, Madrid, CLIE.

2 WILLIAMS, M.: "Imagen divina -prisión d la carne: percepciones del cuerpo en el antiguo gnosticismo"en Feher M.; p.cit. (tomo I), pp. 129 y ss.
3 Naturalmente estas características hacen referencia a las concepciones de la Edad Media.

estas características eran comparadas con la *"iglesia"* y su santuario. Debido a estas condiciones, la sociedad era correspondiente al templo para la adoración de Dios, estando unida a todos los mandamientos, órdenes y designios del mismísimo Ser supremo.

El papado y los sacerdotes requerían pureza y condescendencia con lo reglamentado por los 10 mandamientos, leyes dictaminadas en los Concilios y la Biblia para que nadie entrara en el infierno.

Consecuentemente existía un temor infringido por la iglesia y el feudo hacia el final de los tiempos, doctrinas que advertían sobre los castigos obtenidos por dar riendas sueltas a los placeres de la carne. Además en la mentalidad de los fieles, se tenía muy vigente que "Dios es omnipresente" [4] y que este, se encuentra en todo momento mirando detenidamente cada falta, cada deseo y satisfacción corporal, aprovechando la mala conducta humana y así decidir quiénes son los destinados para ir al infierno.

Las anteriores razones provocaban sugestión en el pueblo, y generan un desprecio hacia su propio cuerpo, incluyendo los sentidos. Recordemos que en esa época, se tenía por verdad

4 La omnipresencia es una de las cualidades de Dios para la cristiandad.

absoluta que la Tierra era el centro del universo y el hombre era reconocido como la criatura más maravillosa de Dios. Pero pasando los años y con los estudios realizados por diversos pensadores, como Copérnico, Kepler y Galileo, las personas ilustradas se van abriendo paso a nuevas concepciones del saber y paulatinamente desaparecen (aunque no del todo) antiguas ideas infundidas por el cristianismo.

Aunque bajo estas circunstancias el ser humano se va a concentrar más en la razón (aspecto que favorecerá las condiciones para que se de la modernidad) El hombre infortunadamente continua desvalorizando los sentidos aún más. Descartes define al hombre como una máquina corporal:

> "Me considero en primer lugar, como teniendo un rostro, manos y brazos, y toda esa máquina compuesta de hueso y carne tal parece un cadáver a la cual yo designare con el nombre de cuerpo (..) Es cierto que yo, es decir mi alma, por la cual yo soy lo que soy, es enteramente y verdaderamente distinta de mi cuerpo y que ella puede existir sin él"[5].

La opinión de Descartes fue muy difundida y tenida en cuenta por pensadores y gente del común, la comunidad científica daba igual crédito al cuerpo y se concentro más en el pensamiento. Peor cuando ya hablamos de modernidad, ciertamente la sociedad ha cambiado y como era de esperarse aparece el concepto de cuerpo en relación con el individuo. Llegando a este punto de la historia, se estrechan desdichadamente la concepción del cuerpo con la construcción social, cultural e histórica.

Según Michel Foucault[6] el hombre ha sido arrancado del mundo natural por la creación y desarrollo de las sociedades civilizadas, las cuales requieren una regulación institucional de la violencia (especialmente la sexual) y otros aspectos relacionados como el control prenatal y los hábitos de higiene.

El crecimiento de la civilización necesita, de manera simultánea, el control del cuerpo para conseguir la estabilidad social[1]

Hay muchas versiones según el punto de vista: empezando con la concepción manejada por el capitalismo, el cuerpo simplemente se ha reducido a un objeto capaz de resolver las exigencias de un sistema imperante: que lo utiliza para transformar mercancía,"monopolizándolo como fuerza productiva, obediente y rentable para la fabricación de artículos y el consumo de los mismos. Para explicar otra noción del cuerpo actualmente, retornamos a Foucault quien nos dice: "la época moderna se inauguro con el descubrimiento de un nuevo régimen

5 DESCARTES René, Discurso del método,Editorial EDAF, Madrid, 1982, página 17.

6 Veáse especialmente Foucault, M: Historia de la sexualidad tres tomos) México, Siglo XXI editores, 1987

de violencia el cual produjo un cuerpo útil y disciplinado "[7]

Además de su anterior afirmación continua:

> " el gran libro del hombre máquina hasido escrito simultáneamente , en dos re.gistros, el anatomo-metafísico en el que Descartes escribió las primeras páginas y que los médicos y filósofos han continuado; y el técnico político, que fue constituido por todo un conjunto de procedimientos empíricos y reflexivos. Por reglamentos militares, escolares y hospitalarios para controlar y corregir las operaciones del cuerpo(..) esta teoría tiene en su centro la noción de docilidad en la que junta al cuerpo analizable, con el cuerpo manipulable"[8]

Siendo las cosas de esta naturaleza, la disciplina implementada por la sociedad nos remite al adiestramiento y la restricción de múltiples conductas, seguido por la vigilancia de las instituciones (escuelas, hospitales, universidades etc), que crean ciertas normas de regulación para todos.

Esto se hace con el objetivo de que cada persona esté en su lugar y haciendo lo permitido por el Estado, en función de lo que en su empleo le dicen(por ejemplo portar el cabello de una manera, no tener piercings, la forma de vestir etc.).

Como es sabido, las sociedades actuales han construido una estrategia para el adecuado comportamiento corporal, que maneja cuatro elementos básicos:

1. Después de analizar los aspectos físicos del cuerpo por diversos especialistas, se definieron las tecnologías de control individualizando el cuerpo, las enfermedades, los síntomas para poder dictaminar cuales son las aberraciones sexuales posibles y los tipos de crímenes que socialmente deben ser inaceptables.
2. Establecer disciplina a partir de las normas creadas tras el estudio del cuerpo, siendo implementadas en los hospitales, escuelas y cárceles las bases de la doctrina social a favor del estado, para la protección y vigilancia de dichos estatutos. A su vez se fueron armando grupos de especialistas como: profesores, psicólogos, psiquiatras... encargados de guiar al individuo en caso de una falencia o crimen.
3. Obviamente se pone a la disposición del sistema, mecanismos de control para tener una estricta vigilancia sobre el cumplimiento de leyes y normas para regular a todos los individuos.
4. A través de algunas ciencias como la medicina se pueden reconsiderar las normas que promuevan un nuevo mecanismo. Por ejemplo: cuando sucede algún tipo de pandemia se remodelan las políticas de higiene, relaciones.

7 HEWITT, M. Bio-politics and social policy: Foucault´s account of welfare en Fetherstone, M (edit): The body (Social process and cultural theory) Londres, Sage Publications, 1991
8 Véase FOUCAULT, M: Historia de la Locura en la época clásica (tres tomos), México, Fondo de Cultura Económica, 1967.

sexuales, contacto con los otros o aislar a determinado tipo de población para un análisis intensivo en cuarentena.

5. Consecuentemente el cuerpo se convierte en estas circunstancias en un objeto de poder según la forma en que se exprese. Esto ha sido sustentado por Foucault ya antes citado y analizado de forma más juiciosa en sus textos.

Acercamientos a la fragmentación del cuerpo en el arte.

Cuando se habla de obras de arte y aparece la fragmentación de un cuerpo, por lo general pueden suceder dos aspectos muy atrayentes: En primer lugar la imagen puede evocarnos las partes restantes del organismo, como es evidente. En este caso el espectador inicia un proceso en el que completa e imagina los hechos y la narrativa de lo acontecido, guiado por la pista que va dejando el fragmento presentado en la obra de arte. Para ello el artista, tiene claro que una parte sea cual sea (pies, brazos, etc), siempre nos lanza la i nvitación a reconstruir material y mentalmente el acontecimiento sucedido en el cuerpo.

En segunda instancia, el artista puede hacer del fragmento, el protagonista, siendo el único centro de interés y dejando todo el discurso de lo ocurrido en su interior. En una fracción (sobre todo del cuerpo) pueden encontrarse diversos significados: la muerte, la tortura, la ruina, la fortaleza, el sacrificio etc.

Auguste Rodin
La meditación
1897

Pero más allá de eso, un fragmento puede señalar cuestiones fundamentalmente enlazadas con la vida y a su vez nos invita a indagar sobre los vestigios de la humanidad misma, siendo un medio adecuado para averiguar más sobre lo sucedido con el cuerpo y completar las incógnitas que giran en torno al discurso expuesto.

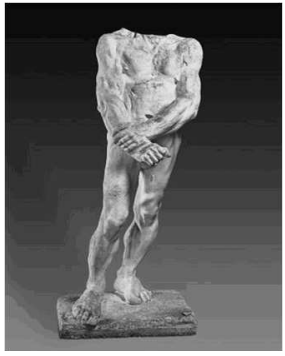
Auguste Rodin

1840- 1917)

A pesar de que en 1897 el Museo de Estocolmo, se haya rehusado a mostrar la obra de Auguste Rodin *la meditación* por considerarla inacabada, dicha escultura si consiste en una pieza clave para la historia del arte, debido a que es la primera vez que se muestra un fragmento del cuerpo como obra terminada, que habla por sí sola y evoca los conceptos planteados por el artista.

En una parte de su producción, Rodin traspasa la barrera de la concepción general del cuerpo para enunciar la tragedia en el hombre.
Piezas tridimensionales mutiladas a propósito, son un intento inicial, para que el observador empiece a ver la parte como el todo. Anteriormente ya se habían encontrado obras por este estilo, (la mayoría de estas son torsos o bustos) salvo ejemplos tales como la Mano izquierda de Miguel Ángel, que existe en el Victoria and Albert Museum en la ciudad de Londres, pero eran conocidas como estudios o segmentos inacabados.

Por eso hay que reconocerle a Rodin el privilegio de establecer el punto de partida, al instaurar el segmento como obra terminada, al creer que un brazo es un índice capaz de desatar grandes discursos. Pero a pesar de este gran logro, en su momento fue acusado de ser un amante empedernido de las mutilaciones, siendo ratificada esta afirmación, por el desprestigio que sufrió al enviar su obra Balzac al Salón de 1898 y la devolución del trabajo por el jurado[1].

Auguste Rodin.
Balzac
1896
Estudio de atleta.

Para resumir, Rodin entendía el cuerpo humano como un conjunto agrietado, fragmentado e incluso dolido [2]. Un gran campo para la exploración de discursos, lenguajes y aproximaciones a problemas personales y sociales, desde lo familiar y lo globalmente entendido como cuerpo.

1 Veáse el catálogo Le corps en morceaux, po. Cit.
2 CORTÉS, José Miguel. El cuerpo Mutilado (la angustia de la muerte en el Arte) Valencia: Edición museo de bellas artes, 1996, p. 55

Hans Bellmer
(1902-1975)

Es fascinante como en la obra de este artista se encuentran aspectos tales como: la mutilación, la disección y reorganizamiento del cuerpo, especialmente el femenino.
El mismo relata que su obra: "se trata de abolir el muro que separa a la mujer de su imagen."[1]

Principio aterrador, si se detalla, ya que hace caer en cuenta la brecha tan grande, entre el tener un cuerpo y realmente sentirlo
La obra de este polémico artista, es la consolidación del conjunto de diversas circunstancias personales, como por ejemplo la pasión insatisfecha por su prima Úrsula, su obsesión erótica, el interés por la literatura, en especial por textos como Frankenstein, el Golem, Pigmalión etc. A partir de su experiencia y la interpretación de los textos mencionados anteriormente, Bellmer corta y metamorfosea la estructura dando pie a diversas pulsiones, por la destrucción y recomposición del mismo.

Bellmer tiene su propia noción del cuerpo, que es la siguiente:

3 Bellmer, H.: La petiteanatomie de lîmage, Paris, edición Eric Losfeld, 1977, pagina 38.

Hans Bellmer
La muñeca
1949
Ensamble de fragmentos de juguetes

"El cuerpo es comparable a una frase que nos invitara a desarticularla para recomponer, a través de una serie de anagramas sin fin, sus verdaderos contenidos."[1]

En su obra, todo se convierte en fetiche, un objeto del placer, admiración y dolor hacia una nueva visión de lo femenino.

En nuestra época, es normal ver objetos de este estilo, como la muñeca de 1949, pero consistió en un gran acierto para concebir la realidad corporal en otro discurso, tal vez más amplio que el dado por la religión o la sociedad.

4 Bellmer, H.: La petiteanatomie de lîmage, Paris, edición Eric Losfeld, 1977, pagina 43.

Francis Bacon
(1909-1992)

Este gran pintor inglés, es de vital importancia por su desgarrador acercamiento a la realidad corporal. En su obra se visualizan la suma de órganos; la fusión de los mismos y la composición generada por el artista, propiciando nuevas tendencias para examinar la situación carnal y el poder que tiene para sacar el dolor a la luz. Pero la vida de Cristo, su ejemplo y pasión, siempre darán más pistas de la dualidad circunscrita entre amor, dolor y placer.
En ese caso es interesante como Deleuze mira las experiencias dolorosas y penitentes plasmadas por el arte cristiano y las compara con la deformación utilizada en el arte moderno, debido a la condición y circunstancias creadas con detalle en las figuras representadas, ya que ellas nos acercan a un *umbral*, donde el personaje y la escena en sí misma, nos va dejando siempre a la expectativa de lo que va a acontecer. Ejemplos de ello son: la crucifixión y la flagelación ; realizadas para purgar los pecados, la pasión y el descendimiento de Cristo etc.

> La transformación de la forma puede ser abstracta o dinámica. Pero la deformación es siempre del cuerpo y es estática, conserva su lugar, subordina el movimiento de la fuerza, "pero también lo abstracto a la figura. (...) Todo está en relación con las fuerzas, todo es fuerza,

Francis Bacon. Pintura
1946
Óleo sobre tela
198 x 132 cm.

> Es eso lo que constituye la deformación como acto de pintura: ella no se deja conducir a una transformación de la forma ni a una descomposición de los elementos" [1]

La deformación del cuerpo es la que mantiene la imagen en ese umbral del cambio entre lo divino y lo humano, el placer y el dolor, dejando que el cuerpo vaya más allá de una representación, tornándose un cúmulo de sensaciones, en el que la forma de existir

6 DELEUZE Gilles. Lógica de la sensación, Madrid, Arena Libros, 2002. pp. 40-41.

y de interactuar cobran importancia, con la esperanza de sobrepasar la dura prueba del dolor que encarna vivir, para poder obtener una espiritualidad elevada.

Para Bacon fue crucial el acercamiento a las crucifixiones y los estudios que realizaría en 1933 sobre ellas, para acercarse más a la angustia y las fuerzas que van deformando el cuerpo.

Posteriormente seguirían apareciendo en la obra de Bacon, personajes cruciales para el catolicismo como su impactante pintura del Retrato del *Papa Inocencio X* de Velázquez, añadiendo un significado diferente, donde la fuerza pictórica devela circunstancias y sentimientos nunca antes vistos en esa representación.

Louis Bourgeois
(1911-2010)

La obra de Louis Bourgeois es muy subjetiva, ella nos habla de su juventud, sus dolores y los remordimientos que ha tenido.
Los trabajos plásticos, como las esculturas, instalaciones entre otros, giran en torno a la remembranza de los eventos ocurridos en su familia, como la traición de su padre al abandonarla, el dolor sentido por su madre y la soledad que tiene constantemente.
Es su angustia, el aislamiento que tomó ante la decepción paternal, es lo que vamos a observar en sus obras.
Pero como ella menciona en su entrevista:

> "el trabajo artístico, no es una cura porque todos los problemas regresan continuamente.
> Lastimosamente solo se alivia, momentáneamente, un estado de dolor"[1] .

La intención de Louis Bourgeois al hacer arte consiste en calmar por instantes, todos sus sentimientos, pero ella construye imágenes metafóricas que van más allá de una situación personal, como bien ha señalado Thomas McEvilley

> "si el contenido es estrictamente autobiográfico, el espectador se queda sólo con una apreciación normal de la obra. En cambio, otros sí que extraen un significado de la obra de Bourgeois, lo que indica que su contenido va más allá de lo personal".[2]

7 BOURGEOIS, L.: entrevista en Flash art, No 174, Enero-Febrero 19994, Página 38.
8 MCEVILLEY, Th.: "Historia y prehistoria de la obra de Louis Bourgeois" Barcelona, Fundación Antoni Tàpies, 1990, página 218.

Louis Bourgeois
Cumul I
1969
Ensamble
57 x 120 x 127 cm.

Es indudable que diversos individuos se han identificado con toda su obra ; tanto así que actualmente es una de las artistas más respetadas.
Pero un aspecto fundamental en su trabajo plástico radica en la concepción y el tratamiento que le da al cuerpo, donde la metamorfosis, fragmentación y adhesión de partes corporales nos suscitan diversas posibilidades. El cuerpo se vuelve un todo, por medio de la atención y relevancia que cada órgano representa (enfocándonos sobre todo en su producción de los años 60 y 70) obras como Cumul I donde se fragmenta el cuerpo y las partes buscan unirse con otros órganos como penes, anos, tetas, apareciendo el deseo de mutilar, coser y destrozar.

Habeas Corpus:
Que tengas un cuerpo para exponer

En el Museo del Banco de la República del 18 de Marzo al 22 de junio del año 2010, fue presentada la exposición Habeas corpus: que tengas (un) cuerpo para exponer. Realizada por el historiador Jaime Borja y el artista José Alejandro Retrepo, partiendo de la siguiente idea, " El cuerpo es una experiencia cultural y por lo tanto tiene una historia. "[9]
De lo enunciado anteriormente, los curadores establecen un vínculo entre la cultura barroca y el arte contemporáneo actual en Colombia.
Las obras presentadas son muy sugestivas, algunas pertenecen al periodo barroco neogradino y entre sus representaciones más relevantes, encontramos a los relicarios (estuche o caja utilizada para guardar fragmentos corporales o recuerdos de los santos) sin descartar los hermosos medallones de cabellos y demás partes corporales de los próceres de la independencia, que han sido localizados en diversas regiones de Colombia. Este período (barroco neogranadino) es muy atractivo en el arte colombiano, debido al fenómeno religioso de las reliquias bellamente decoradas, clasificadas como *insignes* o *no insignes*, según la parte del cuerpo,

9 BORJA Jaime. RESTREPO José y NANCY Jean. Habeas corpus: que tengas (un) cuerpo para exponer. Colombia. Banco de la república. 2010.página 5

Relicario con cabellos del Libertador Simón Bolívar que perteneció a Mary English c. 1826

recordando que también eran consideradas reliquias las prendas del santo según su importancia a la hora de la tortura. Por ende constituían un elemento de vital importancia para el portador o la iglesia que las poseía, ya que se les atribuía milagros, poderes curativos o de protección. La categoría de la reliquia, se derivaba según la vida que el santo hubiera llevado.
Como es de suponerse, cada personaje beatificado, tenía un desapego corporal al considerarlo pasajero, material y mundano.
El cuerpo podría resumirse como el vehículo para trascender la muerte y llegar a la vida eterna.
En él, hacían perfecta comunión el dolor, el sacrificio y la santidad,

siendo un medio para purificar las culpas que devienen del pecado original, superando los límites terrenales y alcanzar finalmente la Eternidad.

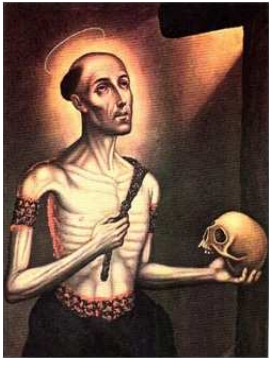
La experiencia mística en nuestro país es muy cercana al catolicismo y da cuenta de la fe de los creyentes, porque cada acto de sufrimiento era una prueba ofrecida a Dios. Ejemplo claro de ello, son los mártires.

Los mártires eran ejecutados a diestra y siniestra por la inquisición o en siglos anteriores por los paganos. Poco a poco fueron tenidos como ejemplos de vida, al ser santos portadores del amor profesado al creador y de la castidad de Jesucristo, siendo aspecto clave igualmente su desapego por los bienes materiales a la hora de fallecer. De hecho la tortura al momento de morir era símbolo de entrega a la voluntad divina y se consideraba solo como un paso para alcanzar el cielo.

Algunas muertes de santos han sido pintadas, bellamente representadas y son claras en su iconología: tranquilidad en el rostro del sujeto atormentado, crueldad en los ejecutores de la tortura, postura de sumisión y entrega a la muerte, etc.

Anónimo.
Urna con cráneo de San fortunato
Siglo XVII
Urna de cristal con cráneo en el interior
25 x 23 x 22 cms.

Anónimo.
San Pedro de Alcántara
Siglo XVII
Óleo sobre tela
80 cm x60 cm.

Es Divinum opus sedare
dolorem est.
Es obra divina aliviar el dolor.

Hipócrates.

"El dolor es un regalo siniestro
que disminuye al hombre"

Leriche.

El
Dolor.

Al estudiar el dolor, lo que más ha llamado la atención, es la gran cantidad de campos que se han interesado en este tema y discutido sobre su significación. Como es habitual cada disciplina maneja su propio lenguaje, tanto los neurólogos, psicólogos y filósofos, enuncian la información y análisis de esta cuestión de manera distinta según su contexto. Wittgenstein decía que hablar del dolor es uno de los fenómenos más complicados de la actividad lingüística. [1]

Por esta razón es muy complejo emprender una investigación sin tener en cuenta todos los aspectos que el dolor .
abarca y sus diferentes significados.

Para comenzar, se debe reconocer que infortunadamente cuando hablamos del dolor, se relaciona directamente con la enfermedad.[2] Enlazándose con causas referentes al deterioro de la salud, enfermedades degenerativas y naturalmente con la vejez, debido al padecimiento que algunas personas adquieren en esta etapa. Sin embargo en otro tipo de circunstancias por ejemplo , al referirnos a un joven en situación de doliente, la interpretación es diferente, en este caso se da por sentado que la procedencia del dolor parte de un accidente o desgraciadamente, el sujeto en cuestión fue martirizado debido a algún infortunio sucedido en determinado momento. Analizando lo dicho anteriormente, se muestra una noción muy básica y general del tema que nos atañe. Obviamente limitar el dolor a las causas físicas y reflexiones comunes, es algo muy simple, de hecho en el diccionario de la Real Academia Española en su 23.a Edición encontramos la siguiente definición:

> **Dolor:**
> (Del lat. dolor, -oris).
> **1.** m. Sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior.
> **2.** m. Sentimiento de pena y congoja.

La simplicidad de la enunciación da por sentado que se necesita una definición más amplia al respecto para dilucidar el fondo del argumento que se está tratando.

Claramente, es vital señalar que "cada individuo aprende el significado del dolor según su experiencia personal"[3] lo que dificulta su correcta ilustración, y si a eso le sumamos el

1 PRADES CELMA, Jl. San Félix Vidarte y V, Wittgenstein, Mundo y lenguaje, Editorial Cincel, serie historia de la filosofía, No 46. Madrid España. Página 102. Citado por CABRAL, Antonio. Conceptos históricos y teorías del dolor. En: Revista ciencias. [en línea]. Vol.1, No. 31 (1993). [consultado 10 de Agosto de 2011]. Disponible en http://www.ejournal.unam.mx/cns/no31/CNSO3104.pdf.

2 DOMENE RIBERA, Dolores (1996)."Psicología de la salud" [en línea], disponible en: http://www.aniorte-nic.net/apunt_psicolog_salud_9.htm recuperado el miércoles 9 de Agosto de 2011.

3 SEPULVEDA, Jorge. (1994). "Definiciones y clasificaciones del dolor", en Boletín Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile ,[en línea], disponible en

contexto social e histórico se problematiza más este asunto.
Entonces teniendo claro el panorama, debemos emprender la tarea de traer a colación algunos conceptos históricos y desmenuzar las nociones básicas existentes en la actualidad, para llegar a la comprensión de la trama que se entrelaza en torno a la inquietud inicial.

Conceptos Históricos del dolor:

A lo largo de la historia ha existido una preocupación constante por el dolor y la forma de curarlo. Se encuentra la inquebrantable molestia de cómo sobrellevar este "mal" en todas las culturas. A ello se han dedicado desde chamanes, hasta filósofos de gran renombre en las civilizaciones antiguas. La descripción de los síntomas y la forma en que se manifiesta en el cuerpo, son el punto de partida para el estudio de este problema. En este texto se han tomado las definiciones dadas por los egipcios, griegos, hindúes y chinos (en el periodo conocido como Antes de Cristo) que prevalecieron durante siglos, para dar paso a las teorías del dolor surgidas a partir de los finales del siglo XIX y sus lenguajes. Tristemente en Latinoamérica son muy escasos los estudios relacionados con el dolor, en diversos textos, se hablan de los sacrificios, guerras y batallas, pero no se establece la visión general del acto de sufrimiento, razón lamentable ya que podría dilucidar aún más todo el contenido.

Definiciones encontradas en la antigüedad

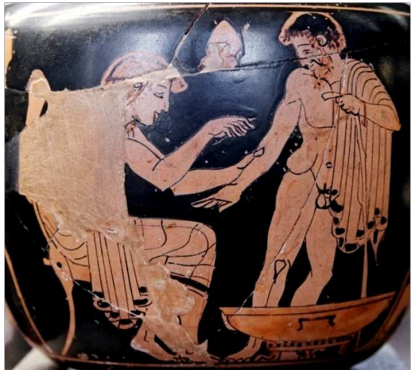
En tiempos remotos, el hombre prehistórico, no tuvo grandes dificultades para entender el dolor que le sucedía al tener una cortada, cosa que le ayudó a hallar la forma de su curación. Pero al tratarse del dolor interno, ya no lograba interpretar fácilmente de donde provenía y las razones que le provocaban esa incertidumbre de no saber lo que pasaba. Pronto abordó los orígenes de este malestar con algunos tropiezos, pero luego lo asocio a circunstancias de naturaleza mística, tales como la inserción al cuerpo de espíritus maléficos, condenas divinas y plagas enviadas por sus deidades. También se pensaba que el dolor interno se podía curar a través de rezos y arrullos que alejaban a los demonios ejecutores del mismo.

Mientras tanto Buda (siglo V -siglo IV a. C.) nos comenta que el origen del dolor se debe a deseos frustrados, y en la literatura hindú tanto en los Vedas como en los Upanishads encontramos alusiones similares

Continuando con los griegos Platón (ca. 428 A. C./427 A. C. - 347 A. C.) dice que el dolor brotaba de una experiencia emocional del espíritu, cuya morada era el *coe* .(equilibrio), aparece el dolor y los males que trae consigo.

Por su parte Aristóteles (ca.384-322 A.C) proclamaba que el dolor era un desproporción de calor vital resultante de la circulación de la sangre en el cuerpo.

En cambio la afirmación dada por la cultura china ha prevalecido hasta hoy en dicha sociedad, en los textos del *Nei Ching* (Cuestiones básicas de Medicina Interna, o Clásico de la Tradición esotérica del Emperador Amarillo) donde se estableció el canon de dos fuerzas presentes en el cuerpo, estas son el *Ying* (de naturaleza femenina y negativa) y el *Yang* (parte masculina y positiva) que equilibradas forman la energía vital llamada Chi. Cuando el Chi pierde el equilibrio, aparece el dolor y los males que trae consigo

Pintor de la clínica
Médico tratando un paciente.
Aríbalo de figuras rojas,
h. 480-470 A.C.

Anónimo
dibujo del Nei ching
Tinta sobre papel
sin fecha

Surgimiento de las teorías del dolor

Aproximadamente a finales del siglo XIX surgen por primera vez las teorías del dolor, pensadores como Bell (3 de marzo de 1847 - 2 de agosto de 1922 D.C), Magendine(1783 - 1855 D.C)y Müller (1850 - 1934 D.C), formularon dos teorías explícitas:

Teoría de la especificidad sensorial:

"El dolor es una sensación específica, con su propio aparato sensorial independiente del sentido del tacto"[1]. Formulada en 1858 esta fue derivada del pensamiento de muchos personajes, entre los cuales podemos nombrar a Descartes (1596- 1650), Galeno (129-216 D.C) y Avicena (980- 1037 D.C).

Teoría de la intensidad:

Según esta teoría cualquier estímulo sensorial cuando ha alcanzado una intensidad suficiente es capaz de producir dolor. Propuesta por Erb en 1874 no alcanzó muchos seguidores, dándole paso a la mayor aceptación de la teoría de la especificidad sensorial.

1 CABRAL, Antonio. (1993,Julio). "Conceptos históricos y teorías del dolor", en Revista Ciencias. [en línea]. Vol.1, No. 31 ,página 23 [consultado 10 de Agosto de 2011]. Disponible en:;http://www.ejournal.unam.mx/cns/no31/CNS03104.pdf .

Importancia de la subjetividad en el dolor:

La subjetividad siempre está ligada al dolor. Es la razón más fuerte del porque es tan difícil de explicar y entender este sentir en toda su dimensión.

La real academia de la lengua española en su 23.a Edición lo define así:

> **Subjetividad:** Perteneciente o relativo a nuestro modo de pensar o de sentir, y no al objeto en sí mismo

Es una experiencia que el sujeto vive, examina y expresa a los demás partiendo de su propia concepción.

Por eso es tan fácil distorsionar la vivencia de la persona que nos relata el hecho, y no dimensionar todos los alcances y consecuencias que puede dejar el recuerdo de lo narrado por el protagonista.

Actualmente la comprensión de la subjetividad ha sido unánime y ha permitido dar grandes avances en la definición de lo que es el dolor, la forma de afrontarlo y tratarlo con objetividad sin estar ligado a definiciones exactas.

Conceptos de la actualidad:

En la actualidad se declaró que: existen varios factores que el dolor trae consigo y que son indisolubles al tratar de explicarlo.
Max Scheler (1874-1928 D.C) especialista en el tema explica que hay sentimientos en función del dolor:

1. Psíquicos: originarios del yo y la autoestima del paciente. Corresponden con el dolor psíquico que se genera a partir del episodio traumático. Se encuentran inmersos en la mente y poco a poco van haciéndose más recurrentes en el pensamiento del sujeto.
2. De índole vital: experimentados por la persona borrosamente y se refieren al yo corporal. Estos sentimientos informan de nuestro estado de salud o de la enfermedad encontrada en el estado físico.
3. Espirituales: nacen en la espiritualidad artística, religiosa, etc.
4. Sensoriales: están localizados en un sector de nuestro organismo. Dolor de oídos, de muelas; es el dolor carnal puramente físico.

Estos potencializan y determinan la forma en que el sujeto asume su malestar, la intensidad de su dolencia y la manera como lo puede revolver. Dichos ítems, dan lugar a los factores que han permitido a la medicina dar una clasificación muy solida, para entender la naturaleza de ese mal.

Clasificación del dolor en medicina[1]

1. Dolor Psicógeno: El paciente padece un dolor que lo aqueja, pero que existe solo en su mente, infortunadamente no hay una causa orgánica que lo justifique. Aún así el dolor aumenta y disminuye. Produce sensaciones como la ansiedad y la preocupación.
2. Dolor Frustrante: Después de una situación traumática, el sujeto reacciona con conductas agresivas, debido a que siente que su proyecto de vida ha sido desmoronado.
3. Dolor Placentero**:** Es Chocante debido a su naturaleza. El sujeto siente una dosis de placer en medio del dolor constante. La persona busca conseguir un tipo de beneficio, como por ejemplo: la posibilidad de no volver al trabajo y quedarse en cama o algo más común: en el transcurso del parto sigue una inmensa alegría debido al nacimiento otro ser, "popularmente se dice que ese dolor valió la pena" y se sublima el dolor una vez pasado el proceso.
4. . Dolor de Espiritualización: Inquiere hacia el fruto existencial, metafísico y religioso. Es muy trascendental para el sujeto que lo vive. El dolor tiene sentido y es considerado como una prueba

1 Esta clasificación fue sacada e interpretada del texto Mira Engo, J.M. (1991). Psicología y Salud. Ámbito de aplicación. Valencia. Promolibro. Pp. 120-144.

Clasificación del dolor en psicología:

Para hablar de esta parte traigo la definición de dolor dada por la IASP (Asociación internacional para el estudio del dolor) que considera lo siguiente:

"*El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con una lesión presente O potencial O descrita en términos de la misma".*
Implicaciones de la definición del dolor de la IASP (Chapman, 1986)

- Considera el dolor como algo subjetivo.
- Invalida la noción de dolor como modalidad sensorial, presentándolo como una experiencia compleja.
- Otorga importancia al informe verbal del sujeto en la definición del cuadro.
- Considera que la experiencia de dolor implica asociaciones entre los elementos de la experiencia sensorial y un estado afectivo aversivo.
- Considera parte intrínseca de la experiencia de dolor la atribución de significado a los hechos sensoriales desagradables.

En base a esto podemos hablar de las siguientes clases de dolor:

1. Dolor agudo: Es un dolor intenso y corta duración, que puede alertar de un daño más grave y puede resultar útil para la detección de un problema a largo plazo.

2. Dolor Crónico: Es una situación dolorosa de más de tres meses de duración. Se experimenta en enfermedades prolongadas como el cáncer.

Conclusiones:

Basados en estas clasificaciones realizadas en dos campos especializados en el tratamiento del dolor, queda constatado de manera unánime la subjetividad de este sentimiento y su diversidad natural. Cabe recordar que ningún ser humano está exento de sentirlo, de hecho puede tener diversos episodios dolorosos, que lo motivan a reflexionar acerca de su vida, tal como lo ha señalado Aristóteles en la siguiente expresión: el dolor trastorna y destruye la naturaleza de la persona que lo soporta.[1]

Aparece en esta oración un aspecto fundamental, debido a que podemos vislumbrar al dolor como una piedra pesada, que cae con una fuerza garrafal a un estanque tranquilo, provocando al principio una onda chocante con los diferentes objetos que allí se encuentran (plantas, animales) trastornando la naturaleza de ese sitio, dejándolo vulnerable y cambiante.

Al estanque y a los seres que lo habitan solo les queda esperar a que todo se calme. ¿Pero qué consecuencias deja esto? Son diversas, supongamos que la piedra llego al fondo del estanque y que lo que se visualiza en el exterior es muy leve en relación a lo que ocurre en el fondo. Tan solo cuando se ha terminado de manifestar las ondas, se visualizan pequeños animalitos muertos que surgen sin cesar en aquel estanque. Este incidente modificó radicalmente la vida de ese lugar. Y no solo eso, es el principio de un cambio drástico de esa zona, alterando de manera tajante la realidad conocida. Así mismo sucede con las personas. En el momento en que este proceso empieza, el espectador juega un papel clave, volviendo al ejemplo del estanque, es la persona que está afuera de esa situación, la que puede determinar el inicio del suceso, analizar las causas exteriores y ver el desenlace de ese suceso.

En el acto de la comunicación esta el secreto de la comprensión de este problema, debido a que es una experiencia personal. Los hombres necesitan develar su situación, es fundamental para determinar de dónde viene la reacción en cadena presentada en su ser, por lo general, se miran las marcas que la atrocidad de la enfermedad ha dejado, la mutilación y demás factores superficiales, sin dar mayor importancia a las huellas internas y psicológicas. Para que se entienda el giro que el doliente padece, es necesario ver todas las circunstancias que produce este acontecimiento. Suponiendo, el personaje que pasa por ese trauma intenta la comprensión por parte de otros, buscando un alivio y un concejo que vaya esclareciendo las condiciones que propiciaron todo; para ello primero conversa sobre sus padecimientos

1 ARISTÓTELES. Ética a Nicomaco. 4ta edición. Madrid España: Editorial Alianza 2003. página 34.

morales y espirituales haciendo énfasis en las secuelas del cuerpo, sus cicatrices y demás marcas (tics nerviosos, inseguridades etc.) para acercarnos a su tragedia personal. Poco a poco narra las imágenes que lo han traumatizado, las consecuencias que han surgido desde que paso el suceso y finalmente cierra su discurso con su sentir actual. Pero a pesar de todos los esfuerzos en explicar y transmitir detalladamente su escarmiento, aún no logramos percibir en toda la magnitud su malestar. En definitiva es una vivencia de la que tan solo el sujeto padeciente puede hablar y apreciar en su totalidad. Desgraciadamente en algunos casos, los seres humanos han dejado de lado la "conciencia del sufrimiento"[1] .Por ejemplo cuando están en el noticiero las noticias de guerra, en las que se exponen el montón de cadáveres de las víctimas que ha dejado el conflicto, sencillamente se cambia de canal o se continúa con el almuerzo. Es normal que el sujeto prefiera ignorar las situaciones de sufrimiento que aquejan a toda la población. Como narra en su libro *Ante el dolor de los demás* Susang Sontag[2] comenta que la televisión le ha quitado fuerza a la imagen y a los hechos dolorosos que la sociedad sufre constantemente, debido a que se nos ha hastiado a diario con malas noticias e imágenes crueles, que van desmeritando cada vez más su contenido,

1 SONTAG, Susan. Ante el dolor de los demás, Bogotá: Editorial Alfaguara, 2003. p.38..
2 Ibid., p.26.

Debido a este problema la conmoción tiende a desaparecer, y aunque esto no ocurra así, se puede sencillamenteno mirar e ignorar el hecho presentado en la imagen[1].
El espectador tiene que develar y apropiarse de lo acontecido y narrar sus conclusiones para poder discernir a cerca de esta problemática.
Entrar en el juego de sentir lo narrado y testimoniar lo visto, da importantes claves para entender al actor del suceso.
Pero la mayoría de los espectadores simplifican el problema a esta definición:

El dolor es sinónimo de sufrimiento[2]

.

En esta frase hallamos un problema que es constante cuando se indaga en esta cuestión. Es casi inevitable que exista una asociación entre el dolor y este concepto, porque el dolor causa el sufrimiento, siendo más rigurosos con términos médicos, el dolor es una estimulación nociceptiva (es un término que se refiere a los procesos neuronales que originan en el sistema nervioso procesos nocivos y molestos para el cuerpo) mientras que el "sufrimiento es la respuesta afectiva negativa generada en los centros nerviosos superiores por el dolor"[3] .

1 Ibid., p.95.
2 DOMENE RIBERA, Dolores (1996)."Psicología de la salud" [en línea], disponible en: http://www.aniorte-nic.net/apunt_psicolog_salud_9.htm recuperado el 11 de Agosto de 2011.
3 DOMÍNGUEZ TREJO,Benjamín ¿Qué es el Dolor?, Lima, Editado por la Escuela Profesional de Psicología, 1998, página 11.

El sufrimiento puede ser cambiante según el estado de ánimo de la persona, ya que esta mediado por el recuerdo y el temor que le producen hechos del pasado o cuando el dolor da inicio.

Alternándose con el pensamiento hacia la comprensión del futuro y la incertidumbre, el sufrimiento se enlaza con la angustia. En general no es el dolor la única causa del sufrimiento pero si se inicia con él, seguido por la angustia.

En términos coloquiales el dolor es el cuerpo de un gran monstruo que tiene por cabezas a la angustia y al sufrimiento, para ser más explícitos son siameses que no son posibles de separar.

Angustia.

El concepto de la angustia se ocupa de la sexualidad tomada como el elemento constituyente en el concepto de pecado original. La angustia es el sentimiento que aferra y domina al hombre cuya síntesis se ve amenazada por el hecho de que un aspecto -el cuerpo, lo temporal, lo necesario - está tomando el control. La angustia es una voz de alarma, aunque puede ser también la tentación para un nuevo pecado[1] .

Kierkegaard reconocido filosofó y teólogo danés, considerado como el padre del existencialismo nos relata la angustia explicando las esferas que el hombre atraviesa gracias a ella. Para entender claramente estas esferas cito este breve cuadro:

Estadios	Escalas en el ser personal	Características
Estético	Existencia	El hombre se conforma con una vida placentera exenta de dolor y de compromiso. La preocupación aquí es arrancarle a la existencia el máximo placer posible, aunque después desemboque en la nostalgia, la insatisfacción o el anhelo de vivir pasados goces. Lo bueno para el estet es todo aquello que es bello, que satisface o que es agradable. Este hombre vive enteramente en el mundo de los sentidos y es un esclavo de sus propios deseos y estados anímicos.
Ético	Ser en sí	El hombre se afirma cada vez más en el amplio tejido de las relaciones humanas, el hombre descubre en sí mismo la verdad, que es la subjetividad. En este estadio se manifiesta el sentimiento de responsabilidad ante compromisos adoptados. El individuo se decide por el matrimonio, por una profesión o una actividad social, etcétera.
Religioso	Trascendencia	Éste es el estadio al que se llega mediante una relación subjetiva muy personal y auténtica con Dios por medio de la fe. Representa el paso definitivo que tiene que dar el hombre. Sólo si renuncia a sí mismo, para superar las limitaciones que la realidad le impone, accede a lo trascendente, a Dios y a la verdadera individualidad. La persona es tal, piensa Kierkegaard, por estar delante de Dios, por ser existencia dialogada entre el yo humano y el Tú de Dios. El hombre es verdaderamente persona cuando sale al encuentro de Dios, que es el Trascendente, el Tú. Sólo en referencia a Él puede hablarse del ser personal del hombre.

1 KIERKEGAARD, Sören. Diario, tomo I, a cura di Cornelio Fabro, Brescia, Morcelliana, 1962, p.19.

Cuando la angustia aparece, el hombre se da cuenta de la superficialidad de la esfera estética y da paso al hombre a la ética, donde entiende el valor de la subjetividad y su relación con las otras personas, porque van apareciendo la responsabilidad de sus actos y lo que quiere para su vida.

Es una incertidumbre hacia lo que puede suceder en el futuro y la presión del mundo temporal lo que lo acerca a la tercera esfera, la religiosa, punto de partida muy personal para situar sus esfuerzos en un plano muy banal, si no existe algo superior. Por otro lado Heidegger nos enuncia que la angustia nace de la persistente intimidación de la muerte que depende del ser-ahí (es decir, el hombre), y es, en consecuencia, algo inherente a la existencia temporal y finita, pero conlleva, al mismo tiempo, la aceptación de una existencia y un destino tales que sin ella (sin la angustia) acaso se pretendiera inútilmente rebasar:

> "La muerte es una posibilidad de ser que ha de tomar sobre sí en cada caso el «ser ahí» mismo. Con la muerte es inminente para el «ser ahí» él mismo en su «poder ser» más peculiar. En esta posibilidad le va al «ser ahí» su «ser en el mundo» absolutamente. Su muerte es la posibilidad del «ya no poder ser ahí». Cuando para el «ser ahí» es inminente él mismo como esta posibilidad de él, es referido plenamente a su «poder ser» más peculiar. Así inminente para sí mismo, son rotas en él todas las referencias a otro «ser ahí». Esta posibilidad más peculiar e «irreferente» es al par la extrema. En cuanto «poder ser» no puede el «ser ahí» rebasar la posibilidad de la muerte. La muerte es la posibilidad de la absoluta imposibilidad del «ser ahí».[1]

Sartre, otro de los grandes teóricos de la angustia, dice que ésta surge de la *náusea* [2], procreada por la experiencia de que nada tiene sentido ni razón de ser, de que todo es circunstancial. También de la necesidad de optar inseparablemente por la libertad, porque gracias a ella somos básicamente seres humanos que vivimos y tenemos nuestra existencia y a la que nos hallamos condenados; al tratar de percibir un modo de valores firmes que regulen nuestra elección de lo que podemos hacer en la vida

De la nausea poco más hay que decir que del pobre ser-ahí heideggeriano condenado a la muerte. Infortunadamente el mundo sinceramente es, y las cosas cándidamente son. De Aquí los principios del existencialismo como por ejemplo: Las disposiciones no aparecen sin estrés, o sin consecuencias, el libre albedrío, La naturaleza humana es elegida mediante las decisiones de la vida etc.

> Para el existencialismo, existir es estar en el mundo y relacionarse con las cosas y otros seres

1 HEIDEGGER, Martín. Ser y Tiempo, México: Editorial: Fondo de cultura Económica, 2001 , p. 50
2 SARTRE , Jean Paul. La nausea, Nueva York: Editorial:New Directions Publishing, 2007 , p. 63

> Pero no se trata simplemente de estar entre las cosas, sino en dirigirse hacia ellas Esta actitud se entiende como trascendencia, esto es, salir de la propia conciencia para dirigirse hacia el Mundo[1].

Gracias a sentimientos como la angustia, el dolor y el sufrimiento el ser humano mejora la relación con las cosas y no sólo eso, pone atención a las manifestaciones que pueden estar en el cuerpo y en el espíritu.

Definitivamente las sensaciones desatan un entendimiento de la existencia que cada persona describe y percibe según su intensidad, en un pequeño universo llamado cuerpo.

1 EL EXISTENCIALISMO, [en línea], disponible en:http://filosofia.idoneos.com/index.php/350148 recuperado en: septiembre 5 de 2011.

Referentes

ARTÍSTICOS

JUSTIN CRAUN

Justin Craun es un joven artista nacido en Maryland (Estados Unidos) en 1982, especialista en pintura realizada en dimensiones considerables (de 1.50 cm en adelante).

Utiliza colores fuertes y llamativos, que buscan cautivar la vista del espectador, como en su obra "Growing pain" (Dolor de crecimiento).

Esta es una pintura poco convencional, pero a la vez resulta atrayente por la diversidad de tonos empleados al relacionarse con un tema tratado generalmente con matices muy oscuros y fúnebres, demostrando la fuerza, la alegría y la locura que se puede experimentar en tal estado.

Los dos personajes hallados allí son muy singulares.
El primero con su colorido ropaje nos recuerda lo onírico, parece llorar mientras se sostiene de una cómica baranda.
El segundo personaje es más seductor todavía, tiene mirada intensa, algo loca, satisfecha de haber visto todos los hechos desde afuera, realzando su estado de éxtasis con la ayuda de una gran sonrisa desorbitada y tranquila.
La expresión corporal del este personaje es más serena y soberbia, en cierto punto por la postura lineal que conserva.

JUSTIN CRAUN
Growning pain.
Oleo sobre lienzo
1.50 cm x 1.70 cm.
2008.

El segundo personaje es más seductor todavía, tiene mirada intensa, algo loca, satisfecha de haber visto todos los hechos desde afuera, realzando su estado de éxtasis con la ayuda de una gran sonrisa desorbitada y tranquila.
La expresión corporal del este personaje es más serena y soberbia, en cierto punto por la postura lineal que conserva.
Rodeados de serpentinas, los doprotagonistas celebran o más bien se angustian tras mirar lo ocurrido.
Justin Craun actualmente sigue trabajando en pintura, y resulta cautivador, que en latitudes diferentes (Estados Unidos (Colombia) dos personas se enfrenten al mismo tema utilizando igual medio de expresión artística.

Su gran contribución ha sido construir los lienzos a partir de sus sentimientos e inquietudes

época tan difícil como esta, en la que se ha perdido la fe en la pintura y aún así, seguir adelante para consolidarse como un artista reconocido en el ámbito internacional.

Además puso en tela de juicio, el inmenso compromiso que cada creador adquiere con su obra, más allá de las modas o preferencias

El mayor aporte que "Growning Pain" tiene en relación al trabajo, es el manejo especial de los tonos, porque propició la instauración de una paleta personal para fortalecer lazos con la pintura, destacando la proximidad que cada autor tiene con la paleta cromática que emplea, sin descuidar el formato (aspecto fundamental en Craun) que en ambos casos es de dimensiones imponentes.

JUSTIN CRAUN
Detalle de Growning pain.
Oleo sobre lienzo
2008.

HAERI YOO

Una sencilla pintura, única y de un tratamiento muy honesto es presentada a nosotros por HaeriYoo artista Coreana nacida en 1970, que nos invita a reflexionar sobre la rutina y como nos consumimos en ella.

Diariamente el dolor está presente sin importar la hora del día y en todas las personas que nos rodean. Mirar de cerca, es una invitación muy especial dada por esta bella imagen.

Haeri Yoo pertenece a un país distante del nuestro, pero al ver su obra, se puede establecer un vínculo especial.

Esta clase de familiaridad, es la que me ha inspirado, por el carácter expresionista, sencillo y honesto de esta pintora,, que rememora situaciones diarias, próximas al espectador.

A parte, es una influencia notable, por la simpleza, la cercanía y el diálogo directo con el público que busco entablar.

Haeri Yoo
Plate
2008
Acrílico sobre lienzo

SUZZAN BLAC

"Yo soy una artista que pinta su dolor y sus emocines.
Yo estoy fascinada con la psicología, fisionomía y lenguaje corporal.
Mis pinturas son motivadas por mi ira,
Dolor y frustración".

Suzzan Blac.
Suzzan blac es una joven artista nacida en Inglaterra, poco tradicional, interesada sobre todo en plasmar sus emociones.

Como dato peculiar ella no asistió a ninguna Escuela de arte.
La totalidad de su trabajo plástico es de carácter bidimensional, dentro de los que se destacan sus dibujos y bocetos.

Pinturas de mediano formato realizadas con óleo, son en varios casos muy representativas, condición que no ha interferido en la gran calidad de las mismas, El realismo está presente notoriamente, al igual que la abyección al incluir partes corporales (ojos, bocas etc.), condición utilizada para acentuar sus críticas a los objetos que la hacen sufrir.

Su principal prioridad es dejar en el lienzo todo de sí, sin pretender la aceptación de los críticos de arte o el público especializado, impulso suficiente para ejecutar el trabajo que presento en las siguientes páginas sin miedo alguno.

Suzzan blac
Sin título
Óleo sobre lienzo
2006.

Suzzan blac
Hackeando el mal.
2009.
Óleo sobre lienzo.

Reflejos del dolor:

Una mirada constante.

Diana Marcela Ayala
Belleza consumada
2011

Definir algo específico para enfocar las fortalezas que tengo como artista, fue un arduo trabajo, surgieron confusiones, retos y debilidades que hicieron dudar en la toma de cualquier decisión.

La presión es grande y uno se cuestiona como impactar adecuadamente al espectador, seguido por el deseo de hacer cosas magníficas y monumentales para poder impresionar a los demás y de manera inevitable aparece la incertidumbre.

El surgimiento de nuevos medios y otras técnicas, hacen poner en tela de juicio la contundencia del tratamiento plástico que uno ha desarrollado a lo largo del tiempo.

Pero a pesar de todo, triunfa el deseo de sencillez y modestia que tienen las cosas espontáneas, por eso no renuncie a la pintura ni a las calidades que brinda. Pero ¿Qué pintar? De este análisis surge la necesidad de vincular el dolor y el cuerpo en la pintura.

La fascinación por el tema está relacionada directamente con mi experiencia personal. Reconozco el carácter fuertemente intrínseco que las obras adquieren, al escoger una cuestión de fondo que tiene por bandera igualmente a la subjetividad, pero también soy consciente como Louis Bourgeois, del poder conectar a los espectadores con mi trabajo, logrando que piensen por un instante sobre la estrecha relación entre el dolor, el cuerpo y "el individuo X" (o sea Yo en Otros) que existe en las pinturas. Rastrear las cosas que hacen iguales a seres tan distintos, (el individuo y los demás) son relaciones hermosas que me acercan más a lo que es la humanidad.

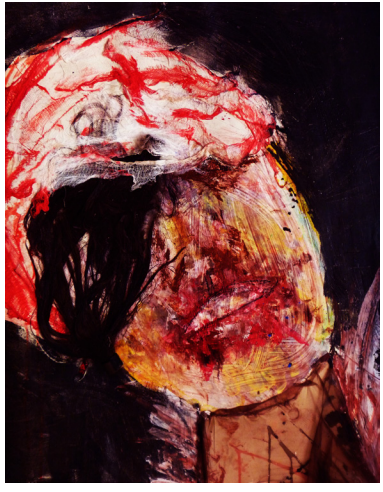
Tiendo a pensar que el dolor une. Es inevitable (para mí) ignorar lo que sucede a diario, mucho más cuando se observan con detalles, desde el sentir artístico, como cada acontecimiento transforma una parte del mundo. Día a día de manera disímil y en diferentes variaciones, siento dolor, angustia y sufrimiento, motivo que me lleva a entrar en las manifestaciones más cercanas del dolor, en una especie de zoom óptico hacia el fragmento del cuerpo que lo padece.

Persistentemente hay una nueva versión de los hechos, realizada en pequeños trozos de "retratos" sucedidos en la vida de los demás, siendo el principio de la interpretación y sentir personal, la razón fundamental de las obras. El cuerpo de todos es diferente, pero básicamente tiene la misma estructura orgánica y dentro de ella están las claves de la relación ejecutada plásticamente.

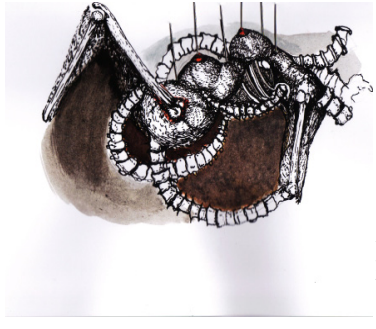
Hay fracciones especiales de la escena o la narración, que se centran en una sola parte

del cuerpo, haciéndolas más trágicas e interesantes que la descripción general de lo sucedido. Un ejemplo de ello, sucede al prestar atención a una película, particularmente en un suceso dramático, como una cortada en la pierna de algún personaje, al instante surge una conexión entre el sentir del protagonista y la parte perteneciente a nuestro cuerpo, que adquiere cierta sensibilidad y temor ante lo que se mira en la pantalla. Cuando existen relaciones de esa índole, puede determinarse que por la observación se enlazan sentimientos, turbaciones y admiración ante lo ocurrido

Llegar a visualizar el fragmento adecuado, es revelar el punto donde la belleza se hace más satisfactoria y analítica. Todo con el fin de vivificar las sensaciones que el cuerpo mismo tiene, y hacer esto no significa que el espectador le corresponda sentir lo mismo, sino que se deje tentar por el llamado de la belleza que cada pieza tiene. El carácter formal del cuerpo y sus cualidades, no está implícito dentro de las imágenes realizadas; en algunas de ellas las figuras allí plasmadas, no se distinguen bien; han sido deformadas, delineadas, atravesadas a tal punto que pierden su representación, pero aún así, se mantiene cierto vínculo con la imagen real. Buscar cierta seducción, invitar al juego de miradas, inducir a ese pequeño misterio que cada imagen tiene, al.

Diana Marcela Ayala
La meditación
2011

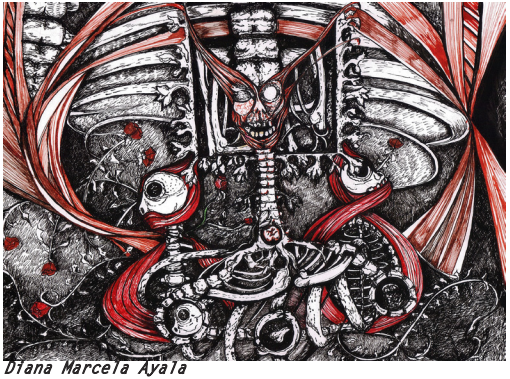

Diana Marcela Ayala
Boceto
2011

no pertenecer a nadie con exactitud, pero que deviene de la percepción de una mujer (yo) y su sentir, es uno de los objetivos.

Pasando a mirar otros aspectos, aparece la dimensión de las piezas, son de grandes formatos (1.20 cm X 1.50 cm aproximadamente),
Dicha característica es un índice que ayuda a demarcar la calidad de la imagen centrando la visión del espectador en el fragmento como tal. A su vez busca que las cualidades pictóricas sean cada vez más espontáneas, por eso resulta evidente el trazo muy expresionista y directo, que en varios procesos altera y en otros transforma. Pero el trazo no es la característica fundamental, va acompañada por la inclusión de otros elementos tales como: gasa, puntillas, algodón etc, que buscan enfatizar más, la provocación del acto doloroso y bello .

Cada cosa que ha sido agregada al trabajo, subraya y une delicadamente la pintura en una realidad que solo existe al estar en conjunto. Como por ejemplo; la pintura de la siguiente página es elaborada con gasa, hilo y vinilo, deja descubrir su propia realidad, junto con su inmersión y dualidad al expresar recíprocamente dolor y tranquilidad. En ella se visualizan la expresión, (mi expresión) que tiene la particularidad de no pertenecer a nadie, pero que claramente nos invita a la contemplación de los detalles y de cada elemento.

Diana Marcela Ayala
Relicario
2011

Diana Marcela Ayala
Estudio de reconstrucción
2011

Autorretrato
Estudio de reconstrucción
2011

El dolor

de la incomunicación

Diana Marcela Ayala
Carece
2011

Diana Marcela Ayala
Estudio de una salvación
2011

Es una cualidad presente en el proyecto, pero es un término que no existe ni tiene citación alguna en los estudios conocidos sobre el dolor. Pero al prestar atención detenidamente, hay algo que inquieta en cada lienzo y radicaen que al igual que los seres humanos, esta la imposibilidad de transmitir todo lo que se siente a los demás.

Son bocas que no hablan, ojos, oídos, que no mantienen el lazo con sus funciones habituales, pero son constantemente enmudecidos ante la contemplación de los extraños (espectadores), acallados por la incredulidad de los hechos.

¿Es esto una boca? ¿Grita? ¿Suspira?¿Vomita? ¿Qué es lo que quiere expresar?.

Efectivamente cualquiera puede ver todo su contenido, ¿Pero realmente lo hace?

Al mirar cosas como esta, lo único que siento es una inmensa alegría porque también percibo que las personas y los cuadros no somos desiguales; hay cierta angustia presente que se encierra bellamente en lo inexpresivo de los sentimientos.
Igualmente es necesario dimensionar lo que allí ocurre y para esto es necesario examinar brevemente la percepción subliminal.

Diana Marcela Ayala
Boceto
2011

Diana Marcela Ayala
Concreciones de un al

La percepción subliminal

Es un término empleado en psicología que al igual que el dolor es de difícil comprensión, ya que depende de la naturaleza de cada individuo.

> "La percepción subliminal es aquella percepción de la que no es consciente el individuo que percibe, pues los estímulos que la constituyen no llegan a su umbral perceptivo. Actúa sobre el individuo tanto en el plano inconsciente como en el preconsciente"[1].

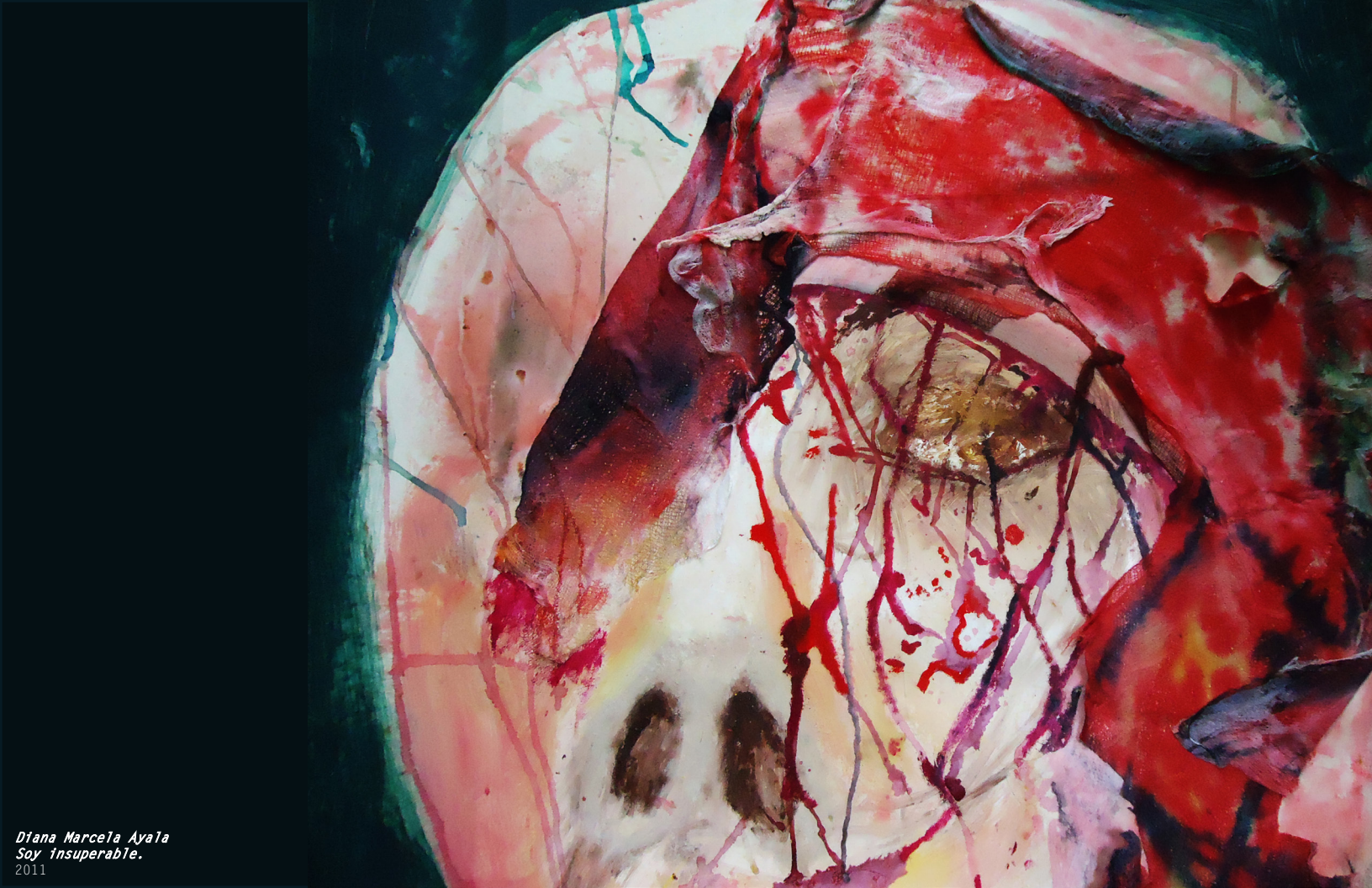
Todos estamos sujetos a padecer esta situación, que por lo general trae grandes ventajas cuando se habla de imágenes.

Es más fácil percatarse de lo sucedido cuando el sujeto ha visto imágenes con el mismo tema y puede hilar rápidamente todo su contenido.

Lo expresado últimamente es lo que busca encerrar el conjunto de las obras presentadas.

1 OLMEDO, Miguél, [en línea], disponible en: http://esunmomento.es/contenido.php?recordID=61 recuperado en: septiembre 5 de 2011.

Diana Marcela Ayala
Soy insuperable.
2011

OBRAS

EXHIBICIÓN Y MONTAJE

Diana Marcela Ayala
Gloria infinita
2012

Diana Marcela Ayala
Magnificencia
2012

Diana Marcela Ayala
Bello placer
2012

Diana Marcela Ayala
Paloma
2012

Diana Marcela Ayala
Perspectiva
2012

Montaje de la exposición Reflejos del dolor: *una mirada constante*

Montaje de la exposición Reflejos del dolor: *una mirada constante*

Montaje de la exposición Reflejos del dolor: *una mirada constante*

BIBLIOGRAFÍA:

-ARISTÓTELES, Ética a Nicomaco, Editorial Alianza 2003,Madrid España.

- CORTÉS José Miguel, El cuerpo Mutilado (la angustia de la muerte en el arte) Edición museo de bellas artes, Valencia, 1996.

- DOMÍNGUEZ Benjamín, ¿Qué es el Dolor?, Editado por la Escuela Profesional de Psicología en Lima 1998.

-HEIDEGGER Martín, Ser y Tiempo, Editorial: Fondo de cultura Económica, México, 2001

- SARTRE Jean Paul, La nausea Editorial: New Directions Publishing, Nueva York,2007

-SIERRA Fabra Sordi, El dolor invisible editorial Diagonal, Barcelona 2002.

-SONTAG Susang, Ante el dolor de los demás, Editorial Alfaguara, Impreso en 2003, Bogotá, Colombia.

- RAMÍREZ Juan Antonio, Corpus Solus para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo, Ediciones Siruela, Madrid 2003.

- ROVIDA Brigante Anna María, autores varios, El cuerpo fábrica del Yo: producción de subjetividad en el arte. Luis Caballero y Lorenzo Jaramillo, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2005.