

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
La Universidad Católica de Loja

ÁREA TÉCNICA

TÍTULO DE LICENCIADO EN ARTE Y DISEÑO.

Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.

TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTORA: Luna Correa Andrea Estefanía

DIRECTOR: González Ojeda Diego Salvador

LOJA-ECUADOR

2018

Esta versión digital, ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons 4.0, CC BY-NY-SA: Reconocimiento-No comercial-Compartir igual; la cual permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con fines comerciales y se permiten obras derivadas, siempre que mantenga la misma licencia al ser divulgada. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

2018

APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Magister

Diego Salvador González Ojeda.

DOCENTE DE LA TITULACIÓN

De mi consideración:

El presente trabajo de titulación: " Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo" realizado por Andrea Estefanía Luna Correa, ha sido revisado y orientado durante su ejecución, por cuánto se aprueba la presentación del mismo.

Loja, Marzo del 2018

f)

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

Yo, Andrea Estefanía Luna Correa declaro ser la autora del presente trabajo de titulación: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo”, de la titulación de Arte y Diseño, siendo el Mg. Diego Salvador González Ojeda, director del presente trabajo; y eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones legales. Además certificamos que las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo, son de mi exclusiva responsabilidad.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 88 de Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su parte pertinente textualmente dice: “Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado o trabajos de titulación que se realicen con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad”.

f.....

Autor: Luna Correa Andrea Estefanía

Cédula: 1900733070

DEDICATORIA

¡Dedicado a todas las personas que gritan en silencio!

AGRADECIMIENTO

Agradezco a la vida por haberme dado un par de manos como intérpretes de lo que posee mi mente. A mis padres, Fernando Luna y Yolanda Correa por brindarme su gran apoyo, a mi equipo de vida que es mi familia y en especial a mi abuelita, Elvia Jaramillo, mis tías Sandra Jaramillo y Lorena Luna, que han sido un pilar fundamental en mi existencia.

A mi tutor Diego González, por su paciencia y gran disposición al guiar este trabajo y sobre todo por compartir su pasión y encaminarme a fluir y creer en la esencia que poseo para experimentar dentro del arte. A todos los maestros de la carrera por brindar su tiempo y sabiduría para la enseñanza y crecimiento del estudiante. A mis amigos y compañeros que han sido complemento de vida y desarrollo académico.

3.2 Procedimiento técnico.....	39
3.2.1 Desarrollo de la obra.....	42
3.2.2 Procedimiento y construcción del libro de artista.....	42
CONCLUSIONES.....	67
RECOMENDACIONES.....	69
BIBLIOGRAFÍA.....	70

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Esquema cartográfico para un cuerpo.....	13
Figura 2 Mapa de mi cuerpo en estado de depresión.....	15
Figura 3 The Woods III.....	26
Figura 4 Log Book.....	26
Figura 5 Folia.....	27
Figura 6 Libro reciclado.....	27
Figura 7 E dei prelibri.....	28
Figura 8 Poucette.....	29
Figura 9 Ilustración.....	30
Figura 10 El grito, (1893).....	31
Figura 11 Storytellers XXII.....	32
Figura 12 4 Nude in Mandala.....	33
Figura 13 Ambition.....	34
Figura 14 Muestra de la técnica de rayado.....	40
Figura 15 Muestra de la técnica tonal.....	41
Figura 16 Parte delantera del libro.....	41
Figura 17 Parte posterior del libro.....	42
Figura 18 Dimensiones del libro de artista.....	43
Figura 19 Prototipo.....	44
Figura 20 Procedimiento del encuadernado.....	46
Figura 21 Procedimiento de una lámina.....	48
Figura 22 Vista delantera, del libro de artista.....	49
Figura 23 Vista posterior, del libro de artista.....	49
Figura 24 Vista aérea, del libro de artista.....	50
Figura 25 Vista posterior, del libro abierto.....	50
Figura 26 Vista frontal, del libro cerrado.....	51

Figura 27 Vista: del lado B, del libro abierto.....	51
Figura 28 Vista: del lado A, del libro abierto.....	51
Figura 29 Vista aérea, estructura1, del libro de artista.....	52
Figura 30 Vista aérea, estructura2, del libro de artista.....	52
Figura 31 Vista aérea, estructura 3, del libro de artista.....	53
Figura 32 Máscara A1.....	54
Figura 33 Máscara A2.....	55
Figura 34 Máscara A3.....	56
Figura 35 Máscara A4.....	57
Figura 36 Máscara A5.....	58
Figura 37 Máscara A6.....	59
Figura 38 Latente.....	60
Figura 39 Ecos múltiples.....	61
Figura 40 Efecto mariposa.....	62
Figura 41 Florecer.....	63
Figura 42 Simbiosis.....	64
Figura 43 Cuerpo azul.....	65

RESUMEN

Con el presente aporte pretendo mostrar de qué manera el recurso plástico del libro de artista, concebido como creador de espacios -aunque está hecho de planos no es un plano- me sirve de vehículo para mostrar las diferentes facetas de un cuerpo deprimido.

Tras un breve repaso de definiciones de depresión, nos enfrentamos a ella desde una cartografía sensible siguiendo las ideas de G. Deleuze y F. Guattari, quienes a su vez las toman de Spinoza. Estos recursos metodológicos me han servido de apoyo para mostrar de qué manera contribuyen a dar sentido a la obra artística y a la postre se convierten en un pilar fundamental en la creación artística.

El libro de artista resultante está dividido en dos secciones, la primera muestra diferentes expresiones con el rostro y la segunda hace referencia a las sensaciones internas de la autora narrando en fragmentos, la intimidad y percepción personal para un registro de las sensaciones mediante la composición del dibujo y pintura.

PALABRAS CLAVES: Depresión, experiencia, mente, cuerpo, sensación; libro de artista.

ABSTRACT

With the present contribution I intend to show how the plastic resource of the artist's book, conceived as a creator of spaces -although it is made of planes is not a plane- it serves as a vehicle to show the different facets of a depressed body.

After a brief review of definitions of depression, we face it from a sensitive cartography following the ideas of G. Deleuze and F. Guattari, who in turn take them from Spinoza. These methodological resources have helped me to show how they contribute to make sense of the artistic work and ultimately become a fundamental pillar in artistic creation.

The resulting artist's book is divided into two sections, the first one shows different expressions with the face and the second one refers to the author's internal sensations narrating in fragments, the intimacy and personal perception for a record of the sensations through the composition of the drawing and painting.

KEYWORDS: Depression, experience, mind, body, sensation; artist book.

INTRODUCCIÓN

El siguiente proyecto es de carácter autorreferencial. Se trata de un trabajo investigativo que se enfoca en un problema mundial que afecta la salud física y mental de las personas, la depresión, abordado desde la producción artística. Me he valido de un registro sensible del cuerpo en estado de depresión para manifestar mediante el proceso la reflexión estética y sensaciones vivenciales, de un cuerpo en estado de tristeza, ira y melancolía. Este registro se proyecta en la composición de un libro de artista para reflejar conceptos visuales del sentir, sensaciones y emociones que se vive en los episodios de este trastorno mental.

En el primer capítulo pretendo mostrar la depresión como sentido y experiencia vivencial y argumentar su definición; para esto he dividido el tema en dos partes, la primera define a la depresión desde la psico-patología, para comprender y hacer una reseña general del comportamiento y actitudes de este estado mental y el otro punto desde la visión y experiencia propia. La segunda parte de este capítulo consiste en la aplicación metodológica del mapa sensible para registrar los afectos que serán utilizados como material estético para la creación del libro de artista.

Seguidamente en el capítulo segundo, se muestra a la depresión desde la óptica de otros artistas. Para ello se ha realizado la investigación y selección de referentes visuales que han tratado con este tema y los referentes creativos y de composición para la elaboración del libro de artista. Así mismo, se toma en cuenta la influencia musical, de tal manera que contribuya a construir un imaginario de la depresión, para pre-visualizar el contexto, concepto y creación a ser aplicados en la obra.

Culminando con la investigación, el tercer capítulo está destinado exclusivamente a la producción de la obra por sí misma, en dónde mostraré el proceso de creación, trayectoria y experiencia sensible en la elaboración del libro de artista.

Considero que este tema, más allá de haberme servido de fuente de producción artística es un tema de interés social, que se comparte con la gente de a pie, ya que todos experimentamos esa sensibilidad en el trayecto de la vida; todos pasamos por momentos depresivos y de intensa tristeza provocados por diversas circunstancias que la vida nos presenta, pero que sirven de aprendizaje para crecer sabiamente, ya que el

que sea capaz de entender sus propias condiciones, podrá mantener esa estabilidad emocional y su propia naturaleza.

Para responder a lo que inicialmente fue una idea, ha sido necesario primero investigar mucho sobre el tema y con base a lo aprehendido construir la propuesta que viene a ser al final, el libro de artista, fruto de la convergencia de muchos factores y elementos subjetivos en torno a la depresión.

Los objetivos que me planteé en los ciernes de este proyecto, se cumplieron en su totalidad ya que, obtener finalmente el producto como es el libro de artista, se convierte en la calma que subsana esa inestabilidad o quizá ese escepticismo con el que se dan los primeros pasos.

No es fácil hablar sobre este trastorno depresivo. Sin embargo, es de mucha satisfacción saber que, abandonando el punto de vista trágico de víctima he podido generar una propuesta artística, haciendo de ese "problema" algo positivo, algo que ayude a tomar conciencia y valerme de ello para hacer una producción artística basada en una idea, en pensamientos y en una realidad emocional de mi ser. Para el aporte literario que refuerza la esencia del proyecto relacionado a la depresión no fue difícil desde mi experiencia ya que la metáfora ha sido parte de mi vida, sin embargo, combinar ello con el lenguaje académico del arte, ciertamente fue una limitante en esta producción.

En el campo metodológico partí de un proyecto donde se esbozaron las ideas que daría forma al producto artístico. Ya en el desarrollo del trabajo, en lo que concierne al referente teórico me valí de la revisión documental en textos en físico y más que nada de la información disponible en la Internet. En lo que respecta ya a la obra, las propias experiencias sobre elaboración de cuadernos personalizados y bitácora me sirvieron como punto de partida. En el componente pictórico, fue necesario echar mano de recursos sensibles y comportamentales del ser humano y a partir de ello y valiéndome de los lápices de color, interpretar esa realidad subyacente, en pequeños cuadros sobre cartulina, dando como resultado la creación de fragmentos que me expresen como autora: " Voy a poner en evidencia el sentir de la tristeza que es parte de mi ser y no el por qué; no voy a desnudarme por completo, pero sí a mostrar un poco de piel ".

CAPITULO I
EL SENTIDO DE LA EXPERIENCIA DE UNA PERSONA DEPRESIVA

En este primer capítulo, como ya había mencionado en el apartado de introducción, dividiré la información en dos partes, la primera consta en exponer el tema de la depresión definiéndola en referencia de estudios científicos, desde la visión y conocimiento de mi ser y por otra parte argumentar la experiencia estética de los afectos según Baruch Spinoza, y metodológicamente con la ayuda del mapa sensible exteriorizar mis sensaciones y afectos que he determinado para la creación del libro de artista.

1.1 La depresión desde el punto de vista de la ciencia.

Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es muy común hoy en día afectando seriamente a millones de personas (Cf. OMS, 2017). La depresión se define como “un trastorno mental frecuente, caracterizado por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.” (Romero Ascanio, Fernández Mojica, Huerta Arizmendi , & Barrados Alarcón, 2015) De la misma forma y atendiendo a la semántica de esta categoría, “la palabra depresión viene del latín depressu, que significa 'abatido', 'derribado', y para la psiquiatría es un trastorno del estado de ánimo bajo que en términos coloquiales se presenta como un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente.” (García M. , 2012)

Las personas con este trastorno, manifiestan un perfil depresivo en el cual, según Polaino-Lorente (1988) citado por San Juan (2015) estos síntomas son:

La Anhedonia, que es la incapacidad para experimentar placer, la pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades. Se considera una falta de reactividad a los estímulos habitualmente placenteros, así también sentimientos de apatía, tristeza, desesperanza, pérdida del apetito, síntomas vegetativos, ideas delirantes e insomnio (p.2)

Así mismo la autora San Juan (2015) cita también a Connor (1997), quien señala que otras de sus características son: “afecciones físicas como gripe, dolor de cabeza y/o pérdida de peso; dificultades personales como la percepción de sí mismo, baja autoestima y sentimientos de inferioridad”.

De acuerdo con los síntomas que estos especialistas citan, la persona deprimida se encuentra enredada en un profundo desamor por sí mismo. San Juan (2015) dice; “La falta de afecto por uno mismo impide que logremos ver el amor de otros hacia nosotros, con una actitud de incredulidad y aislamiento”. Algo muy característico también es la indecisión e inseguridad, al reflejar que la persona no sabe lo que quiere y todo acto que no de fruto, realizado por una persona deprimida lo lleva a una constante frustración. De la misma manera, la ansiedad, como un sistema de alerta pone a la persona en estado de defensiva que moviliza al organismo dispuesto para intervenir frente a los riesgos y amenazas, de forma que no se produzcan o se minimicen sus consecuencias.

1.2 El lenguaje de la experiencia de un cuerpo en estado depresivo.

La depresión se ha convertido en un fenómeno y un mal de nuestra sociedad, tan popular como los post publicitarios de comida rápida, tan normal como beber licor.

En este apartado quiero hablar en un lenguaje directo desde la inspiración de mis letras para sacar un pedazo de sensibilidad de mi alma sobre los recuerdos de melancolía que están guardados en mi mente y se unen con las sensaciones de hoy, de mi presente. Con esto quiero construir la obra artística, dando a conocer y aportando la experiencia de mis emociones.

En los siguientes párrafos se ha escrito y atrapado el momento exacto en el cual yo presente un episodio depresivo, luego de haber indagado respecto a las emociones que mi cuerpo experimentó. Este léxico está escrito con una tendencia poética de fragmentos metafóricos, en un momento de desesperación y colapso. Dejo aquí desnudar mi alma para expresar lo que sucede bajo mi piel.

Quiero definir y expresar un manojo de sentimientos, de eso que se siente al respirar, al volverse consiente todos los sentidos. Ahora no deseo hablar de un trastorno, ni mucho menos dar un diagnóstico. Trato de mostrar la realidad de alguien que vive en constante caída, pero que se levanta todos los días, no siempre sonriente a veces con la llama baja, casi al apagarse. Hablo de alguien que pierde el sabor y olor de la vida, pero que vuelve a salir de las aguas profundas casi ahogada, casi resucitada. (Máscara A4-fig. 36).

Depresión, para mí, es sentir que estás en un profundo mar oscuro con pequeños rayos de luz, confundiendo la emoción instantánea por optimismo, volver a lo profundo rápidamente y sentir cómo se secan las llamas del alma intensa; es volver a cerrar los ojos al entrar en ese mundo anestesiado de dolor y sufrimiento. Todo sabe amargo, los colores se enfrían tanto como el café. El sentimiento se va como el humo del cigarrillo y está sumergido en una constatación de pérdida de deseo. La depresión me lleva a un estado de muerte, al sentir que todo se me viene abajo y que nada podría levantarme de la tumba, pero también me hace sentir viva, cuando pasa el huracán. Se agita la respiración y el agua profunda cristaliza el color de los ojos dejando que salga todo el veneno que está como un nudo en la garganta, como un eco de gritos amargos y cobardes, de la ceguera que cubre a la mente al hundirse en sus propios pensamientos.

Es una condena que me amarra y me adormece en un mar de llanto que no cesa, incluso cuando ya no hay lágrimas, el recorrido está marcado en mis mejillas cuando llega el momento de la descarga de sentimientos y de tristeza. Pero eso mismo es lo que sirve para darme cuenta de las cosas y así conocerme y hacer conciencia de cómo mi cuerpo tiene la capacidad de ser afectado. Depresión es un estado que determina procesos emocionales que cambian la parte anímica de la persona y que despierta la sensibilidad, por lo tanto una persona es propensa a ser afectada en mayor intensidad y manifestar la pérdida de interés de lo que siente o hace y todo aquello que fue procesado en el interior queda como una idea inusitada e indiferente a la estabilidad emocional. La fragilidad (Máscara A6-Fig. 38) se rompe finalmente dejando a la mente un sentir pausado y afectando al desenvolvimiento de las actividades cotidianas; entonces podría decir que es una constante lucha con la que convive la persona con esta tendencia mental.

La impotencia es algo que frecuenta en el cuerpo cuando está decaído, el deseo de querer controlar o dejar de sentir, para curarnos de algo que disminuye la fuerza para desenvolverse sin cadenas. Así como el enfermo de muerte, vive altos y bajos físicos que afectan su mente y la entristecen en la impotencia de actuar, así mismo la depresión es la tristeza que nace de traumas que se arrastran en la vida, de dolores que impactaron el alma y las cicatrices siguen abiertas que afectan e influyen en los pensamientos del sujeto y decae su fuerza al ser estos pensamientos en bajo nivel de energía corporal y mental. La persona depresiva es un superviviente, es como el ave fénix que renace de las cenizas con el alma hecha pedazos para nuevamente crear el

arcoíris en medio de la tormenta. Su apariencia se torna frágil, pero es más fuerte de lo que parece, al ser constantemente consumida por las llamas del dolor, saca la fuerza necesaria para levantarse prácticamente de la muerte. Viviendo en una amargura putrefacta intenta salir, irónicamente entre cuatro paredes, en un lugar seguro para el mismo, para ser real, para hacer latir su más íntima máscara (Véase fig. 29, 30,31), esa máscara que todos poseemos en la intimidad de nuestra soledad y que mediante ella sabemos reconocernos únicos, con defectos y miedos, alegrías y tristezas aprendidas en el transcurso de nuestra presencia en el mundo.

En la actualidad, crece significativamente la tendencia a sufrir este trastorno, la sociedad cada vez va suprimiendo al ser humano, queriendo alcanzar la perfección que no existe, desde lo físico, creando una belleza ficticia, el desgaste y esfuerzo mental para alcanzar el éxito de “ser alguien en la vida”, todas estas opresiones y exigencias establecidas dentro del sistema, han alimentado la inconformidad de la población, haciendo que experimente esa ansiedad de lograr cosas que no tienen sentido y que al final nos dejan vacía el alma porque de eso, justamente no se vive. Nos han engañado con cosas vanas que destruyen la integridad emocional de las personas, evitando que fluya en su propia naturalidad. Y es que en la sociedad no es aceptada la tristeza, entonces es menor la posibilidad de encontrar la tolerancia de los demás, porque la sociedad tiene la idea errónea de que estar tristes no pertenece a la normalidad del ser e intentan deshacerse de ella ignorando que es parte de nuestra naturaleza y que debe ser comprendida para crecer en autoconocimiento y mejorar nuestra estabilidad emocional. El depresivo no quiere asustar al resto, no quiere ser rechazado por lo que es, pero tampoco le interesa mostrarlo, porque es solo suyo, es su intimidad; esa intimidad con la que le toca vivir. Sin embargo, me he valido de mi propio sentido de experiencia, para transformar en materia lo que soy y lo que siento, y en este caso hacer un aporte social y para el arte.

Para ello en el siguiente apartado voy a hablar sobre los afectos, ya que el afecto es la base de los apegos que nacen en nosotros y establecen una relación hacia otros cuerpos. Con los mismos que haré una síntesis de cómo ha sido afectado mi cuerpo en estado depresivo y como este se vuelve vulnerable ante el mismo y de los cuales me valdré para determinar una composición que exprese mi sensación en el libro de artista.

1.3 Orientación para el registro sensible del cuerpo deprimido.

“Nos extrañamos ante la conciencia, pero más bien es el cuerpo lo sorprendente”. **Friedrich Nietzsche**

Esta parte de mi trabajo alude a los del texto “Mil mesetas. *Capitalismo y esquizofrenia*”, de Gilles Deleuze y Félix Guattari, donde se muestra un método cartográfico que me ha permitido elaborar un mapa de mi cuerpo en estado depresivo, que me ayudará a dotar de sentido a mi propuesta artística. No profundizaré en detalles muy complicados de este método, pero sí explicaré la manera en la que me ha servido. Antes que nada, debo aclarar la importancia que se entienda a la persona, al individuo y su cuerpo como conjuntos y procesos, siempre cambiantes, conjuntos que me hacen concebir mi cuerpo más allá de los límites de mi piel y procesos de interacción constante con mi entorno social y natural, que unas veces favorecen mi potencia de actuar y otras (como en el caso de la depresión) la disminuyen.

El sujeto humano vive en el cosmos. Su lugar propio es la atmosfera terrestre, con su fauna, su flora, sus condiciones químicas y climáticas (...) Podríamos decir que el ámbito propio del ser pre-individual humano es la naturaleza, como cualquier animal viviente. Y, en efecto, debemos aprender a respirar en varias altitudes, comer sustancias diferentes, sabernos relacionar con un territorio y unos elementos que pueden ser hospitalarios u hostiles. Esto es, de hecho, lo primero que se pide a un viviente: que sepa sobrevivir en un territorio (el sujeto humano obviamente no escapa a esta gran ley). Sin embargo, paralelamente al dominio natural, se pide al sujeto humano desde el nacimiento que aprenda a gestionarse en un ámbito peculiar que es la supervivencia entre sus similares. (Botto, 2011, pág. 101)

Un cuerpo, de acuerdo a Deleuze “puede ser cualquier cosa, un animal, un cuerpo sonoro, un alma o una idea, un corpus lingüístico, un cuerpo social, una colectividad”. Pero no se puede concebir un cuerpo o un individuo separado de su medio, o más bien de los medios que lo componen y con los que entra en relación, se trata de un cuerpo entre otros cuerpos.

Complemento esto con la interpretación de algunas definiciones que Deleuze extrae de Spinoza. En primer lugar, el “conatus” que señala que “todo cuerpo hace lo que está a

su alcance para persistir en su ser”. En segundo lugar: un cuerpo padece (cuando recibe la acción de otros cuerpos sobre él) o actúa (cuando ejerce una acción sobre otro cuerpo). En tercer lugar: todo cuerpo se define por las relaciones que establece con otros cuerpos y por la capacidad de afectar y de ser afectado por ellos. En cuarto lugar, el encuentro afectivo de un cuerpo con otros puede definirse al menos de dos maneras, como afectos de ‘alegría’ o de ‘tristeza’: será alegre cada vez que la potencia de actuar de un cuerpo se vea favorecida por el encuentro con otro cuerpo; y, será triste cuando su potencia de actuar se vea disminuida o inhibida.

El estado de depresión obviamente es un estado en el que predominan los afectos tristes, sin embargo, también dentro de ese estado hay afectos de alegría que, si pueden aprovecharse, constituyen recursos para crear, en mi caso, una obra de arte. Siempre que he atravesado depresiones, pese a todo lo mal que me he sentido, he encontrado que hay algo que rescatar, algo que no es ajeno a la propia depresión, pero que una vez que lo transformo en otra cosa, me hace salir de ese estado y me permite desarrollarme como artista. A continuación, mostraré cómo he podido explorar mis depresiones, comprender de qué está hecho mi cuerpo en esos estados y qué material sensible me ha servido para la propuesta artística.

1.3.1 Cartografía del cuerpo.

Dados unos conjuntos y sus procesos, la cartografía sensible me servirá para definir el estado de mi cuerpo durante la depresión, es decir de qué se compone y cuál es su capacidad, todo esto como recursos para crear mi libro de artista. Para conseguir esto, no me ha servido definir mi cuerpo ni “por la forma que lo determina, ni como sustancia o un sujeto determinados, ni por los órganos que posee o las funciones que ejerce”, ya que no acudo a un plano de trascendencia que le dotaría de antemano de una forma, una identidad o una función concreta, cuestiones que no tienen sentido en la depresión.

En el plan de consistencia, un cuerpo solo se define por una longitud y una latitud: es decir, el conjunto de los elementos materiales que le pertenecen bajo tales relaciones de movimiento y de reposo, de velocidad y de lentitud (longitud); el conjunto de los afectos intensivos de los que es capaz, bajo tal poder o grado de potencia (latitud)...Latitud y longitud son

los dos elementos de una cartografía. (Deleuze & Guattari, 1980, pág. 264)

De acuerdo con una definición anterior que daba Deleuze, llamamos longitud de un cuerpo cualquiera al conjunto de relaciones de velocidad y de lentitud, de reposo y movimiento entre partículas que lo componen desde este punto de vista, es decir, entre elementos no formados. Llamamos latitud al conjunto de los afectos que satisfacen un cuerpo en cada momento, esto es, los estados intensivos de una fuerza anónima (fuerza de existir, poder de afección). De este modo, establecemos la cartografía de un cuerpo. El conjunto de las longitudes y las latitudes constituye la naturaleza, el plan de inmanencia o de consistencia siempre variable, incesantemente revisado, compuesto, recompuesto por los individuos y las colectividades.

La longitud es una noción extensiva (o para hacerme entender mejor, espacial, cómo me agencio, cómo me dispongo en el espacio en relación con otros cuerpos) que me permitirá explicar de qué está hecho un cuerpo depresivo, es decir qué conjuntos lo forman, según una cierta relación de movimiento y reposo, de velocidad y lentitud.

Se llama longitud de un cuerpo a los conjuntos de partículas que forman parte de él bajo tal o cual relación, conjuntos que a su vez forman parte los unos de los otros según la composición de la relación que define el agenciamiento individual de ese cuerpo. (Deleuze & Guattari, 1980b, p. 260)

La latitud, por otro lado, es una noción intensiva (es decir que me referiré a una intensidad baja, media alta) que me permitirá explicar la capacidad que tiene un cuerpo depresivo de afectar y de ser afectado.

Se llamará *latitud* de un cuerpo a los afectos de los que es capaz según tal grado de potencia, o más bien según los límites de ese grado. *La latitud está compuesta de partes intensivas bajo una capacidad, de la misma manera que la longitud está compuesta de partes extensivas bajo una relación.* (Deleuze & Guattari, 1980c, p. 261)

La relación de conjuntos que definen la longitud se entiende mejor cuando veo a mi cuerpo no como un ser fijo, centrado y aislado sino como un viviente, móvil, sin centro fijo, junto a su entorno, en cuya interacción se definen unos medios:

...lo viviente tiene un medio exterior que remite a los materiales; un medio interior que remite a los elementos componentes y sustancias compuestas; un medio intermediario que remite a las membranas y límites; un medio anexionado que remite a las fuentes de energía y a las percepciones-acciones. (Deleuze & Guattari, 1980d, p. 319)

Este cuerpo y sus medios, es decir, en su relación con otros, afecta y es afectado. La latitud define entonces el grado de potencia del cuerpo, la capacidad de afectar y de ser afectado, dentro de los límites de su naturaleza.

A cada relación de movimiento y de reposo, de velocidad y de lentitud, que agrupa una infinidad de partes, corresponde un grado de potencia. A las relaciones que componen un individuo, que lo descomponen o lo modifican, corresponden intensidades que lo afectan, aumentan o disminuyen su potencia de acción, que proceden de las partes exteriores o de sus propias partes.

Partiendo de estos conceptos y en orden a facilitar la comprensión, se ha elaborado el siguiente esquema para cartografiar un cuerpo:

ESQUEMA PARA LA CARTOGRAFÍA DE UN CUERPO, BASADO EN G. DELEUZE Y F. GUATTARI

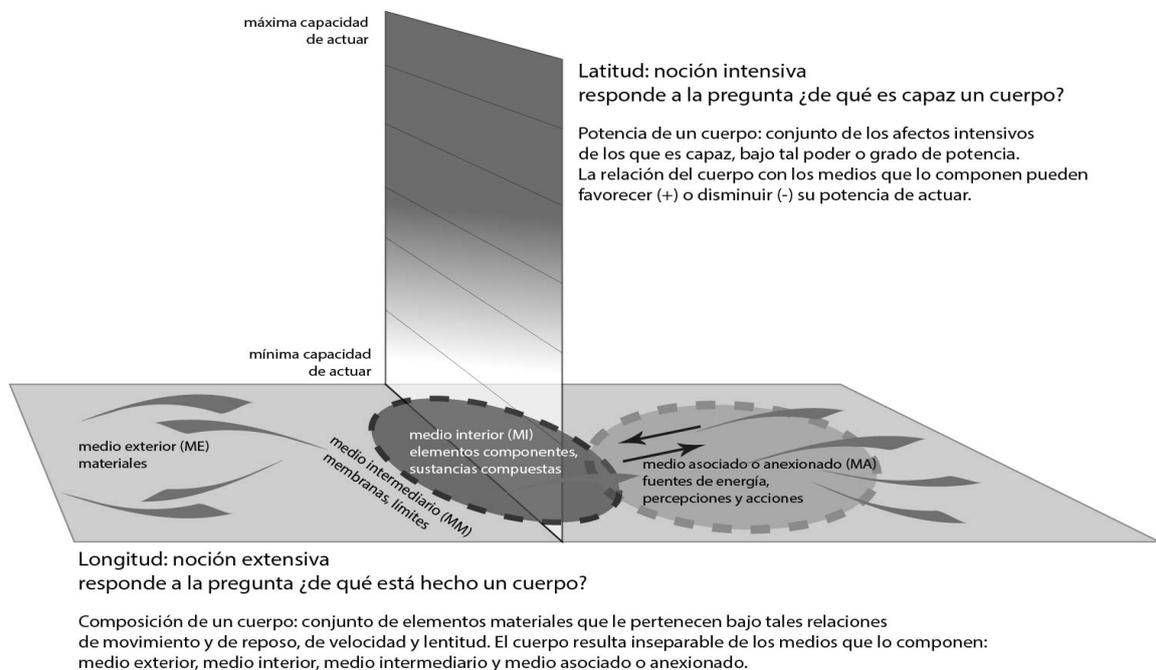

Figura 1 Esquema cartográfico para un cuerpo.

Fuente: Andrea Luna.

Elaboración: Andrea Luna.

El esquema consta de un plano horizontal y otro vertical. En el plano vertical se señalan las partes extensivas que componen al cuerpo. Asumo en primer lugar que no puedo “separar al individuo de su medio”, ya que ambos “resultan de esa operación de individuación que los produce juntos” (Sauvagnargues, Deleuze, Del animal al arte, 2006, pág. 32) También asumo que ese medio en realidad es plural. El cuerpo y su medio se dividirían entonces en:

- Medio exterior: de forma general consiste en todos aquellos cuerpos que no son mi cuerpo, y que comparten conmigo el espacio. Pero yo mismo soy un cuerpo entre otros, así que ese exterior, solo lo es en relación conmigo.
- Medio interior: mi cuerpo propiamente dicho, con sus sustancias compuestas en un estado de ‘estabilidad relativa’, ya que siempre está cambiando y modificándose: células, tejidos, órganos y funciones.
- Medio intermediario: mi piel, mis sentidos, que como membranas semipermeables me ponen en contacto con el medio exterior y me permiten, según mi propia naturaleza, sentir, percibir y seleccionar algunas cosas y no otras.
- Medio anexionado: forma parte del medio exterior, pero consiste en aquello que yo capturo de él, como fuentes de energía (el aire que respiro), pero también como las percepciones que mi cuerpo selecciona del mundo y las acciones que efectúo como respuesta.

Los medios siempre están en constante movimiento e interacción unos con los otros, es decir mantienen entre sí relaciones de movimiento y de reposo, de velocidad y de lentitud. A cada una de estas relaciones le corresponde un grado de intensidad que determina en su conjunto el grado de potencia de mi cuerpo. Esto es lo que se expresa en el plano vertical, en el que se marcarían los niveles de intensidad de los afectos (baja, media o alta). Es decir, hay relaciones entre los medios que a veces favorecen mi potencia de actuar y otras la disminuyen. Todas ellas en su conjunto me marcan los límites (un mínimo y un máximo de potencia) de los que soy capaz, variables en todo caso (a veces puedo más otras menos) pero límites, al fin y al cabo.

1.3.2. Registro sensible: ejercicio sobre un cuerpo deprimido.

Para hacer un registro me he valido de la elaboración de un mapeo sobre mi cuerpo, desde un lenguaje sensible para determinar la poética o composición del libro de artista. Se pretende inspeccionar sobre mi naturaleza afectiva y mediante formas visuales estructurar un orden de carácter estético y así comprender y reflexionar sobre diversos aspectos de mi realidad. Este ejercicio sirve de estrategia para discernir sobre las relaciones de afecto que establezco con otros cuerpos y como un ser trascendental, entender de lo que estoy hecha y lo que puedo ofrecer en ese encuentro con el mundo. Con este propósito, y aplicando el esquema anterior a mí cuerpo deprimido he podido trazar el siguiente mapa:

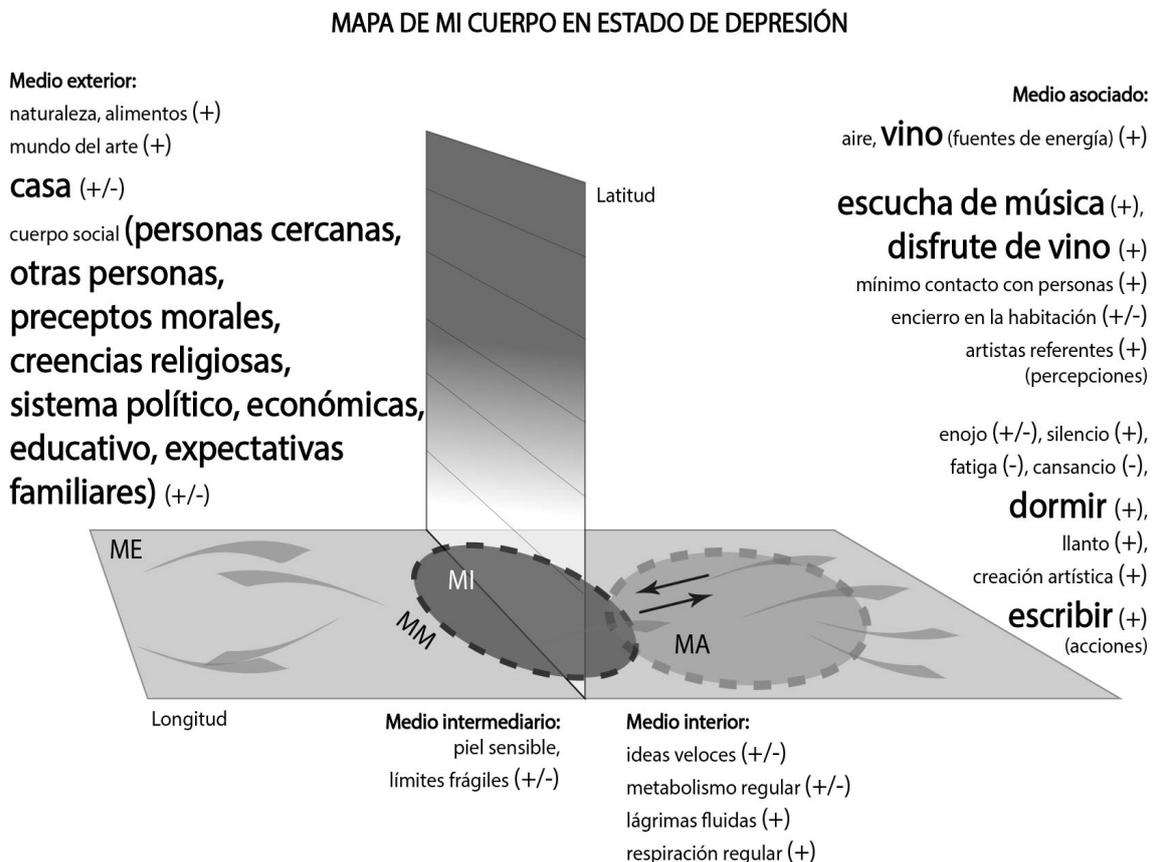

Figura2 Mapa de mi cuerpo en estado de depresión.

Fuente: Andrea Luna.

Elaboración: Andrea Luna.

Este ejercicio me ha permitido estudiar las relaciones afectivas que mi cuerpo establece consigo mismo y con su entorno, relaciones que en su conjunto definen mi potencia de actuar, desde la depresión y justamente para salir de ella. El mapa muestra cuáles son

los medios y cómo están caracterizados. Las marcas (+) y (-) señalan respectivamente cuándo un cuerpo favorece o disminuye mi potencia de actuar. Cuando aparecen señales (+/-) quiero decir que esos afectos son a veces alegres y a veces tristes. Las letras de mayor tamaño señalan la mayor importancia que tienen ciertos aspectos en relación con los demás.

El medio exterior con su cuerpo social ejerce una presión muy fuerte sobre mí. Sin embargo, en ese medio también hay personas y cosas que capturo hacia mi medio asociado y que me favorecen (música, el mundo del arte, el vino).

Mi medio interior hace lo posible por conservarse, ya que no he llegado a extremos de los cuales no he podido salir, así que mi organismo después de todo funciona bien. Pero en la mente, las ideas corren a toda velocidad en varias direcciones, experimentando bloqueos y llantos.

Mi piel y mis sentidos como medio intermediario se tornan muy sensibles, frágiles, tiendo a cerrar los ojos al mundo en un afán de protegerme. La posición intermediaria la retomaré también luego a través de la idea estratégica de 'máscara' que muestra un orden de realidad (umbral: ni adentro ni afuera) y no en un sentido de objeto aparente que esconde la 'verdadera' realidad.

En lo que respecta a mi medio asociado, destaco la presencia del vino, como fuente de energía que disfruto y la música selecta que percibo (capturados del medio exterior). Sin llegar a la embriaguez el vino estimula favorablemente mi potencia de actuar, al igual que la música, según detallo en el *Excursus* del apartado 2.2.1. Entre las acciones que ejecuta mi cuerpo deprimido, el dormir (tras largos períodos de insomnio y fatiga) me recupera, así como la expresión a través de la escritura de todos aquellos estados por los que atravieso.

Mirando de manera general todo lo que pasa en los medios, he podido identificar los flujos de mi cuerpo en el momento del antes y después de la depresión, a través de los actos de llorar, comer, dormir, gritar, reír, escuchar, etc.

He seleccionado actitudes y estados de ánimo para referirme al proceso de estos cambios emocionales que adopta mi cuerpo en un estado deprimido y qué ocurren luego

de liberarse del estancamiento emocional. Durante el estado depresivo, la velocidad con la que se mueven mis ideas es la principal causa de una saturación emocional, ya que la mente acelera los pensamientos y empieza a buscar salidas y soluciones. Por tanto, las ideas inadecuadas provocan estancamiento y el cuerpo se orienta a una posición que deriva en la pérdida de energía, encaminando al cuerpo al adormecimiento, fatiga y cansancio, tanto físico como mental. El cuerpo busca el encierro para despejar la mente y calmar los sentidos, haciendo un diálogo consigo mismo y viviendo el enojo, tristeza y frustraciones. Valiéndome de estas mismas acciones o reacciones, logro depurar al cuerpo mediante el llanto y ya en lo posterior, cuando he empezado a tomar las riendas, mediante ejercicios de respiración; sabiendo que el sufrimiento debe ser aceptado y entendido para soltarlo y así poder manejar la situación, alcanzando nuevamente el equilibrio.

El cuerpo entra en un estado de relajación cuando se desprende de preocupaciones, se vuelve tranquilo cuando la perspectiva del problema se resuelve y se tiene una clara visión de a dónde se quiere llegar.

Cuando el cuerpo experimenta afectos alegres, la creatividad fluye y es fácil realizar las actividades y tareas. Las ideas son más claras, por lo tanto, la mente es capaz de crear e imaginar y permite abrirse a la pasión del arte. El dibujo para expresar ideas y pensamientos genera un momento de meditación en la que se organiza y coordina la composición y creación de una obra pictórica. La relativa estabilidad emocional proporciona salud mental, la misma que es necesaria para una vida tranquila, liberándose de pesos que esclavizan y someten al cuerpo.

El proceso y actitudes que adopta el deprimido en el momento de experimentar un estado de afectos tristes hace que el cuerpo se sienta adormecido, generando fatiga, agotamiento, lentitud y baja de energías; volviéndose así un cuerpo que se siente desmotivado para desenvolverse en sus actividades y responsabilidades, cayendo en desánimo y sin ganas de realizarlas. Al mismo tiempo en este proceso de sensibilidad, el cuerpo busca aislarse, optando por el encierro, se protege del mundo para crear conciencia sobre lo que sucede en su interior, la persona triste busca entenderse, resolver su situación, por lo que esta acción, pese a lo doloroso que pueda resultar, constituye un acto afirmativo para el autoconocimiento.

1.3.3. Construcción del sentido en orden a la propuesta "Fragmentos".

"Se definirá un animal o a un hombre no por su forma ni tampoco como un sujeto; se lo definirá por los afectos de los que es capaz". Gilles Deleuze.

En concreto para entender sobre la filosofía spinozista, debemos entrar en el camino de autoconciencia y lograr establecer la causa de nuestras propias pasiones. Entonces basada en este conocimiento quiero integrar el sentido estético desde mis afectos en relación del encuentro de mi cuerpo con el mundo. En otros términos, de mis propios afectos extraigo sensaciones y como resultado la obra misma es un afecto que construí a partir de otros afectos.

Luego de haber hecho una síntesis de los afectos en relación a la cartografía del cuerpo, construiré el sentido estético para la creación práctica en un libro de artista, a partir de las relaciones establecidas con el medio exterior, extraigo las sensaciones de las percepciones y acciones que opta mi cuerpo en un estado depresivo. Después de haber monitoreado las afecciones, he construido la estructura tanto sensible y de experiencia en un libro de artista. En la primera dimensión se realizó un registro sensible, al haber determinado ciertos afectos que establezco en relación con los diferentes medios referidos en el esquema anterior, y en la segunda dimensión se registra en el mapa los grados de intensidad con los que es afectado mi cuerpo.

Desde mi propia experiencia, cuando el cuerpo está deprimido, se siente bloqueado al entrar en un estado de frustración, en un proceso silencioso de depuración de los estados de ánimo, que han sido provocados por las relaciones establecidas con los cuerpos exteriores, el cuerpo social y el cuerpo-casa. Refiriéndonos a estas ideas de cuerpo, quiero mostrar que son una provocación para que mi cuerpo entre en estado depresivo, generando un sentimiento de estrés, por la ansiedad de querer resolver la situación y dejar de sentir enojo y tristeza a las que usualmente el cuerpo está sometido. Frecuentemente, la mente se siente invadida, creando un ambiente complicado y asfixiante al tratar de manejar la situación. Estos episodios experimentados, son los que disminuyen la potencia de actuar del cuerpo, sin embargo, el cuerpo hace lo necesario para permanecer en su ser, buscando la manera de resistir dentro de sus propios límites.

En la construcción estética y poética del libro de artista, se puede ver en el capítulo tercero (Véase figs. 24, 29 y 30), las diferentes formas de movilizar y armar la obra; mencionando el cuerpo habitación como un medio exterior, que sin embargo vendría a funcionar o relacionarse como un medio intermediario en el cual mi propio cuerpo sería el medio interior; como se había explicado, la habitación es un lugar donde el cuerpo deprimido puede vivir su locura, puede cerrar los ojos cansados y exhaustos de dolor y volverlos a abrir, hinchados y marcados, luego de expulsar sus demonios. Es por ello que la relación que mantengo de mi cuerpo dentro de una habitación me permite meditar en un encuentro silencioso conmigo misma para recuperar el equilibrio y mi paz mental. Se habla de silencio porque existen momentos en que los gritos son internos, incluso el llanto, es un caos la mayoría de veces siempre interno, reprimido y otras veces un poco ruidoso, pero sin perder la cordura, es decir siempre consiente de los flujos que actúan al mismo tiempo, los ya mencionados, como el llanto y los pensamientos veloces, incluso risas nerviosas diciéndome a mí misma que todo el caos que me atormentaba no era para tanto, no era para morirse, tan solo era un simulacro del cual tenía que aprender para seguir en pie.

Todas estas relaciones establecidas con base a los afectos han sido vividas y extraídas de la mente para la creación artística. En la obra no se mostrará un estado directo, si no que la riqueza de la creación está en el mismo proceso de la obra, cada detalle y cada acción realizada ha sido en relación a afectos, como la música, el vino, recuerdos del pasado, en fin, un viaje en el tiempo de mi propia mente. El vino y la música me han permitido crear un puente para salir de ese estado depresivo; el vino me ayuda tanto a la salud física y mental, en el sentido de que estimula mi sistema nervioso potenciando energía para poder actuar y entrar en movimiento físico, y en complemento a esto la música se asocia con el estado emocional que proporciona relajación o adrenalina. Los cuerpos: personas; con las cuales en el proceso de vida he establecido vínculos, los mismos que, han potenciado o debilitado mi estado emocional, y por ende las fuerzas físicas y mentales de mi cuerpo. Este espacio es muy personal, por ese motivo no voy a mencionar la razón, si no la sensación por los cuales yo he entrado en un mundo de tristeza, apegos, alegrías, enseñanzas y melancolía. A lo largo de nuestro camino nos encontramos con las personas necesarias con las que establecemos diferentes tipos de relación. Como antes mencioné existirán personas que nos den potencia para actuar o debiliten esa potencia de actuar. Estos apegos emocionales de un mundo exterior muchas veces ciegan nuestro propio deseo y como lo menciona Spinoza, son las

pasiones de las que somos causa parcial y no causa total, es decir que no tenemos el control de ellas, aun conociendo a donde nos pueden llevar.

Todas esas sensaciones por la relación y estímulos de los afectos tristes provocadas del exterior someten al cuerpo a un encierro de la mente, dónde se sintetiza e intenta aclarar las diferentes situaciones.

La estrategia de creación del libro de artista se ha hecho mediante fragmentos en los que se muestran rostros, (Véase capítulo 3). Los mismos que han sido creados con la intención de representar las máscaras que presento al mundo, esas máscaras que son la reacción a las diferentes relaciones que se establece con cuerpos exteriores. Cuando hablo de máscaras no me refiero a una imponente falsedad o hipocresía. Si no al lenguaje que tiene mi rostro para expresar cierta sensación. Sin embargo, en esas máscaras no se encuentran expresiones exageradas, ya que la intención es mostrar una pequeña parte del caos mediante el reflejo de frialdad ante los estímulos que están accionando dentro de mi cuerpo.

En este capítulo se ha hecho referencia al primer momento, dónde se muestra las sensaciones y experiencias de mi cuerpo en estado de depresión. En otras palabras, en este proyecto se traza un puente que comprende al estado depresivo desde el inicio, el proceso y el final, en el cual la experiencia es la que habla. En el siguiente capítulo se hablará de los aspectos del mapa sensible que serán aprovechados artísticamente para determinar la creación de las obras a través del estudio de las formas de composición de libros de artista, referentes visuales e imaginario de la depresión.

CAPITULO 2
LA DEPRESIÓN A TRAVÉS DE LOS OJOS DEL ARTISTA

En el capítulo anterior establecimos definiciones de la depresión, para determinar mediante los afectos el sentido que tendrá la obra. En este apartado hablaré de las ideas y conceptos que compondrán el libro de artista; y a la vez, se determinará la forma, elementos de composición y los referentes artísticos afines a estas sensaciones.

2.1 Convirtiendo la depresión en objeto de creación artística.

La creación de una obra de arte permite comunicar, expresar pensamientos y realidades. Al conceptualizar un lenguaje pictórico, la obra afecta de cierta manera al público, dónde el espectador saca sus propias conclusiones y despierta curiosidad ante un tema relativo.

Cuando se crea una obra de arte, no solo se está creando un objeto que se puede mirar o tocar, si no que estamos creando un lenguaje que nos permite comunicar sensaciones y en ese sentido el arte funciona, cuando la obra transmite y afecta de cierta forma al espectador.

Desde la experiencia artística, hacer una obra de arte es un momento fascinante donde los pensamientos son torrentes, son flujos que recorren en el cuerpo y ese momento queda atrapado, convirtiéndose en un objeto al ser extraído de lo más íntimo del artista. Este proceso combinado con los afectos, al ser potenciados por fuerzas externas como la música, el vino y personas, han servido para la inspiración y creación de la obra.

2.1.1. Estética de la composición de la obra.

El hombre es capaz de controlar su rostro y utilizarlo para transmitir mensajes. Deja trasuntar su carácter puesto que las expresiones habituales suelen dejar huellas. Las expresiones faciales son un índice confiable de ciertas emociones básicas. Con el vocabulario facial se puede transmitir más de mil expresiones faciales, que anatómicamente son posibles (Davis, 1993, pág. 20).

Para Elkman Paúl, citado en (Davis, 1993, pág. 20) “Los músculos de la cara son extremadamente sensibles y al expresar una sensación, crean un lenguaje que la persona asocia con sus emociones”, es por eso que en el tema de la depresión se asocia a los silencios y a la frialdad que está escondida dentro de la piel, donde la persona

manifiesta indiferencia a lo que siente, escondiendo la parte sensible y a la vez mostrando una parte de su propio caos. Los elementos simbólicos de las obras que describo en el capítulo tres, hablan de aspectos emocionales, el autoconocimiento y el autoanálisis de los sentimientos e identidad, es decir fragmentos de las sensaciones y expresiones examinadas. Este proceso ha servido personalmente para entender por qué mis sentidos tienen ciertas reacciones y así poder esclarecer el panorama de mis ideales.

En cuanto a los afectos, el afecto (música) y el afecto (vino) intervienen en el proceso de inspiración creativa. Y las relaciones de movimiento y reposo, describen cómo el cuerpo adopta una postura y evoca los efectos sensibles.

2.1.2. El libro de artista como recurso de identidad.

Con el advenimiento de la modernidad y dentro del arte contemporáneo, se lo concibe como una de las formas de expresión más versátiles para el artista gráfico. Estas nuevas propuestas potenciadas en un alto nivel de creatividad se han convertido en manifestaciones con una identidad originalmente propia, cuyo aspecto ha rebasado la tendencia de la edición y la parte literaria, concentrándose en convertir las palabras en imágenes y en escenas que hablen su propio idioma y que construyan un lenguaje rico y conceptualizado.

El potencial del libro en términos visuales es complejo y multivalente (...)
Todos los materiales plásticos tienen su cabida, todos los libros son visuales, en todos ellos tienen una presencia y un carácter visual, son táctiles y espaciales, ya que su apariencia física es fundamental para su significado. Los elementos de la materialidad física y visual participan en los efectos temporales de los Libros-Arte. Las cubiertas, el peso de papel, pliegues, todo contribuye en la experiencia de un libro. (Crespo Martín, 2011, pág. 2)

La clasificación de los Libros-Arte va más allá de las páginas, cubiertas, títulos, encuadernación, ilustraciones, tipografía, ya que más que cualquier otro elemento, son las demostraciones de su sensación, lo que determina su clasificación y aumenta lo que representa su gran potencial. Los libros de artista permiten al espectador explorar más allá de las convenciones lógicas del lenguaje y de la racionalidad.

El libro de artista es un objeto dinámico capaz de comunicar el arte en algunas dimensiones. La composición física de los libros, varía de libro a libro, desde la forma, la estructura y encuadernación. Existen diferentes maneras de realizar un libro de artista, que van desde la selección del material, ensamblaje, coordinación de elementos y estética de una obra convertida y resuelta en una composición. Establecer la funcionalidad de la decoración y la forma, implica tomarse el tiempo necesario para ordenar las ideas, ya que la estructura y encuadernación están íntimamente ligados.

Otro detalle del libro arte en la contemporaneidad, es que debe ser concebido como un todo, no puede ser parcelado, debe entenderse en su totalidad, con las interrelaciones y elementos formales y conceptuales, temáticos y materiales. Como el arte por sí mismo no se sujeta a reglas ni fórmulas, cada artista lo concibe a su manera. Por ejemplo, Keith Smith considera que se le debe poner mucho énfasis a lo estructural. Sin embargo, artistas, como Dieter Roth, realizan el libro a través de un proceso en el que la forma de producción y contenido son a menudo uno y la misma idea. (Crespo Martín, 2011c, pág. 15).

Es una forma de expresión, una simbiosis de múltiples y posibles combinaciones de distintos lenguajes y sistema de comunicación que nos llevan a crear un objeto bello e interesante en todos los sentidos. El concepto de libro de artista se puede considerar como un soporte más, un lienzo en el que se crea un lenguaje. Es un medio donde se puede jugar con posibilidades mucho más amplias; el juego con el tiempo, al poder pasar las páginas desplazándolas en diferentes sentidos y leer un discurso plástico en secuencia espacio-temporales.

La posibilidad de unir la pintura, escultura, poesía experimental, la música, las artes aplicadas y otros diversos procedimientos plásticos e innovadores. Todas estas múltiples creaciones proporcionan un sentido lúdico y participativo a dicha obra, ya que el libro de artista se puede tocar, oler, oír, manipular y sentir. El artista no es limitado a la hora de crear un libro de artista, no sólo se puede realizar sobre papel, cartón o cartulina, sino también en madera, latón, bronce etc. Las combinaciones múltiples, como los objetos reciclados son un aporte importante en la composición de libros de artistas. Con el libro de artista se consigue total libertad de creatividad. (García A. , 2015)

2.1.3 Tipos de libro de artista.

Las posibilidades tipológicas, formales, conceptuales y técnicas de los libros de artista son muy variadas; sus infinitas formas creativas hacen necesario aventurarse a un intento de clasificación, teniendo en cuenta que cualquier propuesta quedará siempre superada por su variedad y complejidad (Antón, 1995)

Criterio de clasificación en referencia a las diferentes formas de composición de un libro de artista:

- **Libro ejemplar único:** Estos tipos de libros, lógicamente tiene un solo ejemplar que normalmente llevan la firma del autor. Y se clasifican en: libro de artista original, libro objeto, libro montaje y libro reciclado.

Libro de artista original: Se habla de originalidad cuando el artista plástico crea una obra única por medio de diversos procedimientos. La misma que es autónoma y que tiene relación con diferentes formas de soporte de un corto desarrollo.

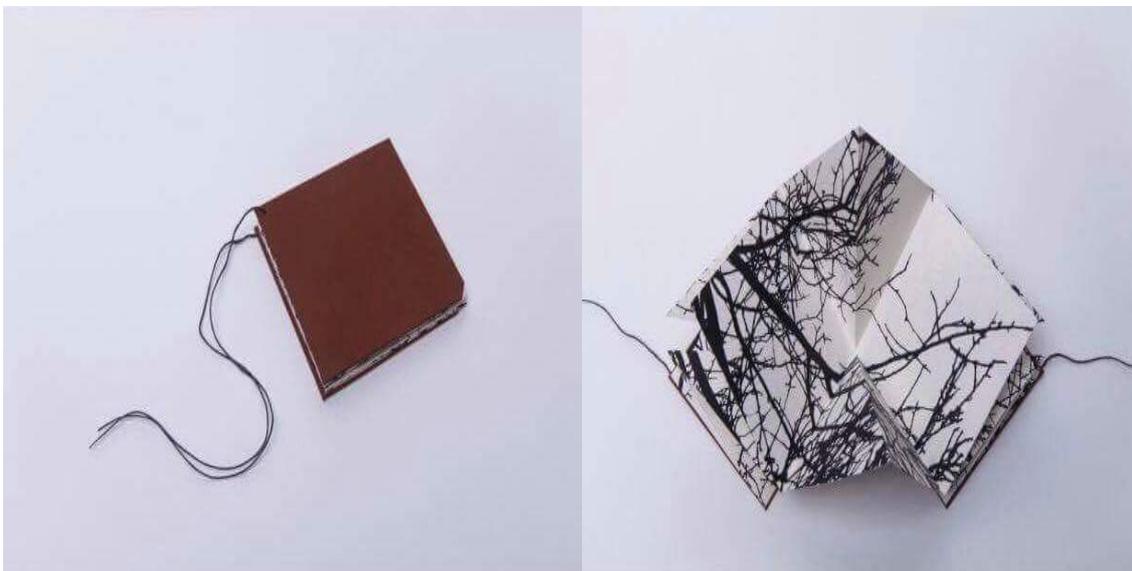

Figura 3 The Woods III.

Fuente: (<http://www.maneranegra.com>, 2014)

Elaboración: María Pujol.

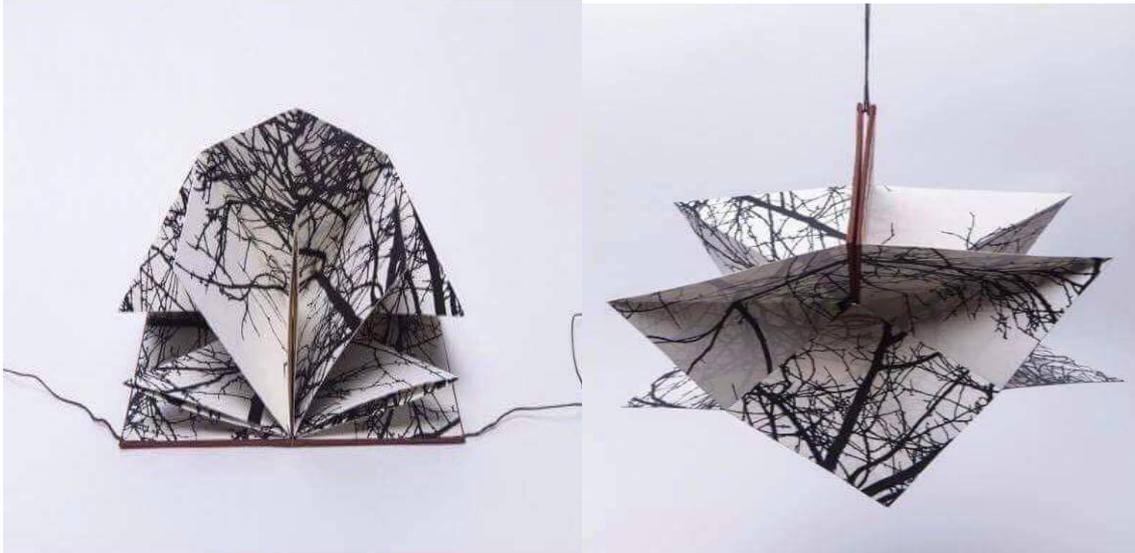

Figura 4 The Woods III.

Fuente: (<http://www.maneranegra.com>, 2014)

Elaboración: María Pujol.

Libro objeto: Se contempla como forma tridimensional, asemejándose a la escultura y los materiales varían según la elección del artista.

Figura 5 Log Book.

Fuente: (<http://principiosdeldiseno.blogspot.com>, 2011)

Elaboración: Sherrie Knipe.

Libro montaje: Es la obra que actúa sobre el espacio donde se sitúa o también aquellas que por sus características físicas sobrepasan el tradicional formato del libro y condicionan al espectador en su relación con el entorno.

Figura 6 Folia.
Fuente: (<http://www.arsomnibus.com>, 2013)
Elaboración: Mónica Golstein.

Libro reciclado: El artista parte de un libro de edición normalizada y trabaja con el hasta transformarlo en su propia creación.

Figura 7 Libro reciclado.
Fuente: (<http://librodeartistaesd.blogspot.com>, 2014)
Elaboración: Elena Font.

- **Libros seriados:** La característica común de todos ellos es que están realizados parcial o totalmente por un artista plástico. Así como los libros de artista únicos se los relaciona con la tradicional obra de arte única de un artista, escultura,

pintura. Los libros de arte seriados tienen más semejanza a las tradicionales obras seriadas, aguafuerte, litografías, xilografías, etc. El número de ejemplares oscila entre una cantidad muy reducida y las mil unidades.

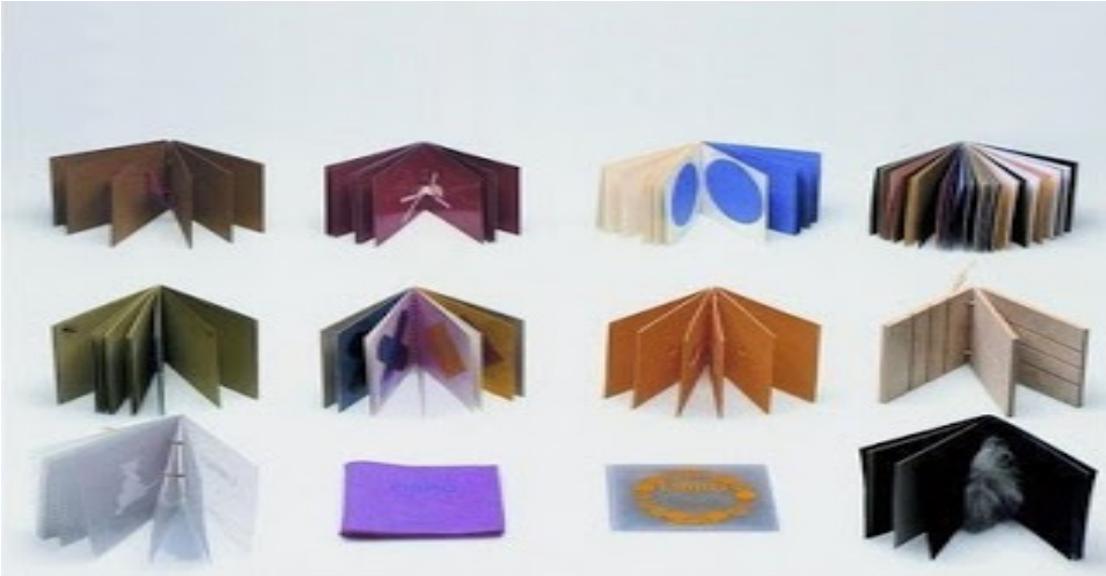

Figura 8 E dei prelibri.

Fuente: (<http://ipac-cremona.blogspot.it>, 2011)

Elaboración: Bruno Munari.

Libros editados: En los libros de arte seriados existe un tipo de libros editados por editoriales especializadas en libros de artista, sin embargo, para que estos sean considerados como tales deben de estar diseñados por los propios artistas, siendo estos los que se encarguen de supervisar todo el proyecto. Las tiradas son limitadas y suelen estar firmadas y numeradas por el propio artista. (DokuArt. Biblioteca y Centro de Documentación, 2010)

Figura 9 Poucette.

Fuente: (<http://www.charlottegastaut.com>, 2011)

Elaboración: Charlotte Gastaut.

2.2 Referentes Visuales e Imaginarios de la depresión.

Observar otras obras puede ayudar a entender las nuestras.

Esta sección está referida a los elementos influyentes, los referentes visuales y auditivos que de alguna forma crean sensación. En ellos se rescata las respuestas emocionales y afectivas que despiertan e inhiben a la mente para la creatividad de la obra. Se mostrará a continuación los objetos visuales que han sido de interés y admiración, los mismos que contribuyen el pensamiento para guiar este proyecto.

A continuación, hablaré de los referentes visuales, en el campo de ilustración y pintura. El primer artista referente que elegí es **Ahmed Awaad**, ilustrador, quién se enfoca en la representación y experiencia que tiene al trabajar con los sentimientos a través del arte. Su idea principal es manifestar la emoción y sentimientos que no son fáciles de describir con palabras, ya que muchas veces esa sensación conmovedora no tiene voz. Temas como el amor y el dolor son evidentes en sus ilustraciones, en ellos se contempla la delicadeza con la cual este artista compone sus propuestas para transmitir el mensaje. (Awaad, <http://culturainquieta.com/es>, 2017).

Figura 10 Ilustración.
Fuente: (<http://culturainquieta.com>)
Elaboración: Ahmed Awaad.

La figura 9, muestra el refugio que un cuerpo lleno de tristeza busca cuando su estado emocional se ve afectado por la sensibilidad. Esos momentos cuando un cuerpo está en meditación de los problemas y de sí mismo, escondiéndose del mundo en un lugar íntimo dónde puede tratar con su máscara más profunda y real.

El siguiente artista es uno de los más profundos que ha impactado mi sensibilidad visual y conceptual. Este personaje junto a su obra *El grito*, muestra una sensación tan profunda y dolorosa que es gratificante apreciar. **Edvard Munch**, padecía de depresión:

«Enfermedad, muerte y locura fueron los ángeles negros que velaron mi cuna y, desde entonces, me han perseguido durante toda mi vida». (Magro, 2016)

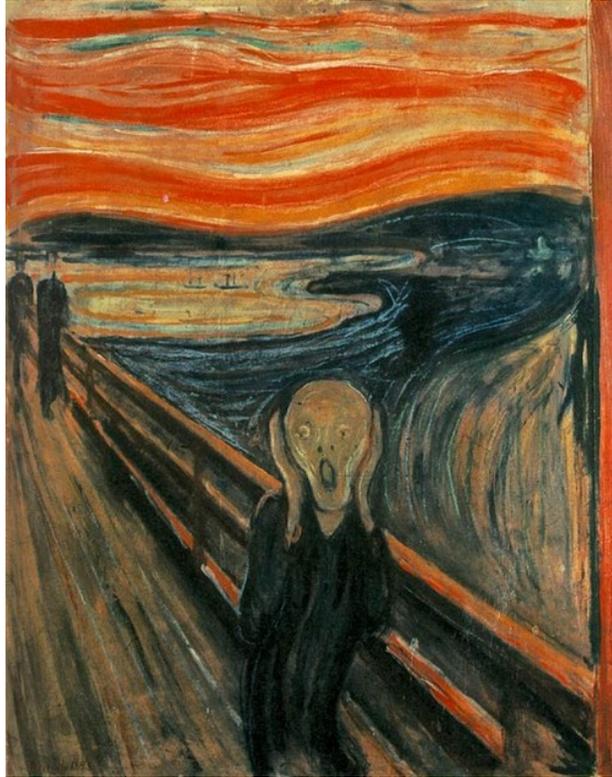

Figura 11 El grito, (1893).
Fuente: (<http://www.lavanguardia.com>, 2015)
Elaboración: Edvard Munch.

Un ataque ansioso, gritos internos y melancolía que arrasa con la paz en el interior del ser humano. Ese vacío de repente de ser consciente de la existencia, del mundo que le rodea, de las penas y tristezas que se bebe en cada copa de alcohol, perturbación de los colores que salen de lo más profundo del sentido de la emoción y la agonía mientras está de pie contemplando la ciudad que lo vio crecer. Much, presenta una escena escalofriante, de un sujeto aturdido y horrorizado. El autor hace uso de colores y manchas que forman una escena ansiosa y paranoica, proyectando de forma acertada lo que se está experimentando en el preciso momento.

En estos dos referentes rescato las sensaciones, la necesidad de representar el dolor y la angustia, para dirigir mi proyecto a ese estado sensible. En los siguientes artistas mostraré, la composición, la técnica y sensaciones que me provocan al contemplar su obra.

Figura 12 Storytellers XXII.
Fuente: (Storyllers XXII, 2018)
Elaboración: Roosvandervliet.

Lo impactante de este artista es el manejo de color, los tonos de luz y la gama que utiliza para crear una perspectiva hiperrealista. A pesar de que este artista maneja la pintura al óleo, lo he elegido ya que la composición del rostro y el lenguaje que transmite en el cabello son aspectos de los que tengo tendencia a utilizar.

Personalmente me parece extraordinario trabajo, donde el concepto se da mediante el recurso del uso del cabello, en el que muestra un lenguaje directo y expresivo. El silencio, que delata un eco a través de los ojos. Sin duda habrá muchas interpretaciones, pero lo que aporta a mi estudio para la producción de mi obra, es su técnica perfeccionista y el concepto de los elementos que se pueden observar.

Figura 13 4 Nude in Mandala.

Fuente: (<https://willeysart.com>, 2017)

Elaboración: Willeys_art.

Lo que destaco de esta composición del artista **Willeys_art**, es el manejo del espacio, el movimiento y el equilibrio. Lo que asocio de esta creación y que aporta a la creación de mi obra es el sentido que tiene de mantener un orden de los cuerpos que están invadidos por flujos de sensaciones. Estos cuerpos que están libres de tela, que están libres mostrando la piel, mostrando una naturaleza expansiva de la misma fuerza del ser humano que nace de un todo. Como fuente de inspiración, esta obra me comunica que se trata del encuentro con el equilibrio, de ese equilibrio que ha llegado a cumplirse en mi cuerpo y mente en este proceso creativo del proyecto.

El siguiente artista mantiene una fina sensibilidad al componer sus obras, los detalles delicados y bien calculados muestran una técnica única, una naturaleza media, entre lo que podría estar vivo o muerto, y caracterizados por el misticismo. **Marco Mazzoni**, maneja tonalidades en las que intercambia luz con oscuridad, haciendo de ello un juego estratégico del misterio y naturaleza expresiva.

Figura 14 Ambition.

Fuente: (<https://www.instagram.com>, 2018)

Elaboración: Marco Mazzoni.

En la figura 13 destaco la idea del manejo del equilibrio de los trazos y el color, el movimiento y el contraste de la oscuridad y una especie de claridad sombría. Ese mismo contraste es en el que encuentro similitud a mi obra, en la que pretendo mostrar las sensaciones internas, reflejando un caos del cual la conciencia ya encontró una especie de orden.

Estos artistas han servido como complemento al imaginario de la obra, donde los elementos estudiados han sido de gran aporte y han convalidado la estética y poética de mi obra.

Culminando este capítulo he realizado un *Excursus*, para integrar a la construcción del sentido que he mencionado en el primer capítulo.

2.2.1. *Excursus*. Lista de obras musicales para una jornada de trabajo sensible:

En este apartado hablaré como si estuviese contando una historia, porque al romper la expresión sensible con sistemas académicos, cortarían la inspiración que tengo por decir sobre la experiencia de los procedimientos que he mantenido en la obra.

Como lo había establecido en el capítulo primero, esta tesis es un encuentro con el autor, con sus emociones y sensaciones. A través de ello se ha contado los procesos creativos. Ahora se manifestará la construcción del sentido; se ha hablado de dos momentos, el primero es cuando la persona está en un estado depresivo y la segunda manifiesta el cómo esa persona sale de esos momentos fríos.

Para ello he realizado un apartado donde pondré a conocimiento algunas canciones de diferentes géneros musicales que no tiene nada que ver con la técnica de las obras, pero si una íntima relación con la sensibilidad, que despiertan las melodías en mi cerebro y estas mismas son las que alborotan infinitos pensamientos, imágenes fugaces como si se tratara de un efecto mariposa, al recordar la experiencia vivida.

En este segundo momento intento contar lo que ha ocurrido al momento de realizar mis obras, cuando pongo de manifiesto las sensaciones que la música me produce y hacer que el espectador también logre sentir las, para que toda esta locura pueda ser entendida.

Al pintar, mis pensamientos se transportan y crean la imagen de la obra. Es una recolección de momentos ya experimentados que están almacenados dentro mío. Lo que ha sucedido es que la música ha sido un impulso para sacar con fluidez los movimientos y las líneas que dejan huellas en un registro sensible sobre el papel.

La fragilidad y el llanto de una pena clavada en el pecho que desangra el alma. Una sensible melancolía que atraviesa los límites del ser sensible que llevo y que llevamos en cada uno de nosotros. Esos sonidos agudos que transmiten penas; y al recordar, la memoria se pone intensa y teje una malla de exquisitas sensaciones que solo se pueden sentir en la tristeza y el dolor. Es el llanto que desahoga el veneno que está en la garganta, que te limpia las manos temblorosas y la respiración atrapada. Los sonidos

también liberan la enseñanza aprendida en la soledad, una soledad que ayuda a mirar hacia adentro.

The list of Schindler: De esta obra musical comparto la enorme melancolía que carga, tras ser la banda sonora de la película estadounidense producida en 1993 dirigida por Steven Spielberg. La película cuenta la historia de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó la vida de alrededor de 1100 judíos polacos durante el Holocausto. Está basada en la novela de ficción histórica “El arca de Schindler (Schindler's Ark), escrita por Thomas Keneally. (Williams, DVDGodfather19, 2009)

Invita a reflexionar sobre el mundo, sobre todo el desastre que ha ocurrido y sigue ocurriendo, de todo ese dolor y la impotencia que se tiene al saber que no podemos cambiarlo, pero que se puede usar como enseñanza para llegar a un grado mayor de sensibilidad y así aprender a ser más compasivos con el prójimo y aportar para la sabiduría del alma.

Mis penas no son de muerte, son de melancolía.

Es una danza de mis sentidos, me dejo llevar y dejo vivir esa experiencia sensitiva, donde mi universo finito explota y mi piel, mi carne y mis huesos recorren días y noches. Donde inicio y termino y donde vuelvo a iniciar, donde la conciencia se purifica y el desequilibrio se estabiliza, donde la esperanza brota y los flujos alegres me levantan de mis piernas y mente postrada. Esta canción, **Bianche** de Ludovico Einaudi, me hace reflexionar sobre mi estado tranquilo, ese estado donde el cuerpo parece quieto y paralizado, pero que está lleno de pensamientos pesados y de alguna manera ayuda a liberarlos. (Einaudi, 2012)

La siguiente obra musical, me traslada a un mar de sensaciones, en la que el autor maneja mediante el sonido, las vibraciones de quien lo escucha. Es decir, crea la magia de seguir el ritmo al concentrarse en los sonidos. Esta canción, **The Way de Zack Hemsey**, ha sido una de las más importantes en el momento de creación de la obra, ya que me ha ayudado a manifestar todas esas ideas que sirvieron para la composición de la obra. (Hemsey, 2011)

A veces no hay nada qué entender, porque incluso a veces nada tiene sentido. Pero buscar la luz siempre trae alegría y el cuerpo baila; y cuando apagamos la vela en nuestra oscuridad, es la mente la que habla.

Con estas canciones quise transmitir un mensaje de melancolía y a la vez de esperanza, de intentar expresar lo que me motiva y dejarme guiar por la luz interior que poseo. Invitar al lector a entender que la tristeza es parte de nosotros y también la alegría; y que estos dos polos tienen una razón de ser, una razón de ser potencia y una razón por la cual nos movemos y aprendemos la experiencia de estar vivos. Cuando hablo de salir de un estado depresivo, no estoy diciendo que nunca volveré. Lo que digo es que al volver comprendo lo que en realidad quiero sentir y me hago dueña de mis propias emociones, es decir ellas no me manejan del todo, si no que yo ya he aprendido a reconocerlas y entenderlas.

Finalizando el proyecto, en el último capítulo mostraré sobre el procedimiento de la obra, relacionando cada parte que ha sido manifestada desde lo profundo de mi alma.

CAPITULO 3
PROPUESTA ARTÍSTICA

En el capítulo anterior se habló del segundo momento en donde las sensaciones protagonizan la esencia de la obra. En este apartado se mostrará el proceso con base a lo explicado y hablaré sobre la simbología que se expresa en cada fragmento de la obra.

3.1 Composición del libro de artista desde la sensación y experiencia.

En este tercer y último capítulo se mostrará el proceso del libro de artista, que comportará elementos constitutivos del arte como son la sensación, la experiencia en la creación y la composición aplicada. Comprendiendo desde la base que empecé el proyecto, el lugar de trabajo, elementos y objetos referenciales que permitieron desarrollar la idea mediante el dibujo, aplicación de color, luz y formas; así mismo la técnica aplicada en cuanto a la encuadernación y pintura. En este proceso creativo serán de mucha importancia las experiencias creativas desarrolladas que han servido de guía para el planteamiento de esta propuesta. Se compartirá sucesos de lo que se hace y se siente cuando se construye una obra, desde observar el color, elegir los tonos, la composición, las formas, las texturas y elementos que armonicen una expresión y se acoplen al eco de la mente.

Dicho esto, elevamos a la práctica todo el trabajo experimental e investigativo, para conocer los resultados de una experiencia laboral, personal y académica.

3.2 Procedimiento técnico.

La técnica que he utilizado para este trabajo es la pintura mediante la aplicación del lápiz de color, recordando a este material con el cual di los primeros pasos para desarrollar mi motricidad y creatividad en la infancia. El aprendizaje con el manejo de color permite marcar y trazar rayas sobre el papel, es sin duda una forma de expresar sensaciones que proyectamos al sentir ciertas emociones.

La elección de este material en la obra es una afinidad que ha venido creciendo con estos años de estudio en la carrera de artes plásticas y diseño, las texturas que protagonizan son las que me apasionan, esas líneas sobrepuestas, manchas y unión de tonos me permiten construir una idea que fluye y se exterioriza para plasmar el pensamiento del artista. Con respecto al encuadernado, se ha preferido una

composición del libro con forma de acordeón que se abre y se cierra formando dos cubos centrales que constan de doce obras en total.

A continuación, se menciona dos técnicas como recurso en la composición de los elementos que conforman las pinturas:

- **La técnica lineal o de rayado:** Es la aplicación de superposición de líneas entrecruzadas para generar tramas que ayuden a diferenciar los planos, estructura, matices y contrastes de la luz reflejadas en la piel del retrato seleccionado. Esta técnica ha sido aplicada para rescatar la perspectiva en la trama utilizada para crear el cabello de algunos retratos, aquí una imagen que muestra el volumen con el uso de las líneas. Cfr. (Shumusa).

Figura 15 Muestra de la técnica de rayado.

Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.

Elaboración: Andrea Luna.

- **Técnica tonal:** Este es el método al que más se recurre, ya que en su tratamiento se trabaja de menos a más, modelando volúmenes y texturas que maticen la combinación del color. El manejo de la mancha que se ha utilizado es aplicando principalmente los colores claros, para rescatar la luz del objeto a pintar, seguido de eso la búsqueda de sombras con tonos más oscuros y recurriendo a la gama de colores que se aprecie de la imagen de la que se está haciendo copia. (Shumusa, s.f. (b)).

Figura 16 Muestra de la técnica tonal.

Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.

Elaboración: Andrea Luna.

Estas técnicas de pintura han servido como refuerzo estructural del dibujo, permitiendo desarrollar planos con la conjugación de manchas y líneas que otorgan perspectiva al rostro para darle un acercamiento a los rasgos del realismo, que sin embargo se ha conservado los trazos propios y creativos que, como practicante artístico, se ha conseguido.

Referido a la técnica de la composición del libro de artista, la elaboración se ha creado a partir de un diseño sistemático que permite deslizar las obras. El libro de artista consta de 12 dibujos en formatos pequeños, los cuales se han organizado en dos partes, las mismas que hablan con un lenguaje visual de la expresión del rostro y la parte posterior representa la sensación y experiencia interna de la persona.

Figura 17 Parte delantera del libro.

Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.

Elaboración: Andrea Luna.

Figura 18 Parte posterior del libro.

Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.

Elaboración: Andrea Luna.

3.2.1 Desarrollo de la obra

La obra como tal, ha sido pensada desde la distribución del espacio, la forma y tamaño; se ha establecido el formato de la obra y la cantidad, los formatos de cartulina en la que ha sido desarrollada son doce y como se lo explicó anteriormente. El libro ha sido distribuido en dos secciones, una parte frontal conformada por seis piezas que muestran diferentes expresiones con el rostro y la parte posterior contiene elementos que hablan de la sensación interna de la persona. Estas piezas generan una figura geométrica, en este caso el cuadrado que figura el cuerpo y estructura del libro, el cual se puede apreciar desde una perspectiva aérea y al abrirlo.

El libro contiene fragmentos de dibujos que hablan estéticamente de la sensación y expresión de melancolía, agobio, pena y fragilidad. Los seis rostros representan las máscaras de la persona, esos rostros que usamos para expresar y que nos identifican de alguna forma y las composiciones del cuerpo con elementos simbólicos muestran la sensibilidad oculta dentro de nosotros, esa parte sensible y frágil que todos tenemos en lo más profundo del ser y que cada uno es el único conocedor de aquello.

3.2.2 Procedimiento y construcción del libro de artista.

Ahora veremos el proceso práctico que se sigue para la creación y composición del libro. Cada fragmento de obra son de pequeños formatos que conforman una obra lineal, que al abrirla muestra todo su contenido, en la siguiente tabla indicaré las dimensiones de cada parte que conforma el libro de artista:

DIMENSIONES DEL LIBRO DE ARTISTA	
Formato individual de la obra	20 cm de ancho por 25 cm de largo
Medidas del libro cerrado	45 cm de ancho por 27.2 cm de largo
Medidas del libro abierto	124 cm de ancho por 27.2 cm de largo
Portada: parte 1 y 2	21.2 cm de ancho por 27.2 cm de largo
Contraportada	45 cm de ancho por 27.2 cm de largo
Lomo	1.34 cm de ancho por 27 cm de largo
Guarda	42.1 cm de ancho por 27 cm de largo

Figura 19 Dimensiones del libro de artista.

Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.

Elaboración: Andrea Luna.

Entre los diferentes métodos de componer o realizar un libro de artista se encuentran: el hecho de convertir un libro de lectura en una nueva figura, crear libros pop up y toda clase de formas y expresiones, libros seriados, con montaje, reciclados etc. Por mi parte, el interés en este proyecto es conjugar la forma con la pintura, en las que muestro un contacto directo de la fluidez de la mano en acción a los pensamientos de la mente y las vibraciones del exterior que se unifican en un solo cuerpo, mi cuerpo que es conductor de energía, vibraciones, emociones y sentimientos, para dejar sobre un papel el registro sensorial y la experiencia del tiempo vivido de mis emociones.

Como he dicho al inicio de este trabajo, estoy tratando con un trastorno muy común hoy en día. El interés de contar la experiencia de una persona que padece de este estado anímico, es mostrarlo con el fin de hacer conciencia y sensibilizar, de que las personas depresivas tienden a ser muy sensibles y tienen un proceso de sensaciones diferente. A continuación, el proceso y construcción de la estructura del libro:

1. Como antecedente a este primer paso, se realizó una investigación de los tipos y formas de libros artísticos y procedente a esto desarrollar la idea (Cfr. capítulo II, pág. 27)
2. Valiéndome de un mini prototipo se realizó la estructura y construcción del libro, para hacer el análisis de funcionalidad.

Figura 20 Prototipo.

Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.

Elaboración: Andrea Luna.

3. Para la elaboración en escala real, se utilizó dos recortes de tela para reforzar la parte interna, la misma que sirve de soporte a las obras y ayuda en la flexibilidad que se requiere al momento de abrir y cerrar el libro. Las dimensiones de la tela son acordes al formato de la obra, es decir se realizó la medida de espacios para proceder a colocar y armonizar cada obra.
4. Seguidamente se hizo recortes en cartón maqueta de 20 x 25 cm como base a las doce paredes que componen el cuerpo del libro y también el soporte para la portada, contraportada, el lomo y la guarda del libro.
5. Una vez preparada la estructura base se empezó con el diseño del contenido de cada pieza, es decir de los rostros y posteriormente por las aquellas que representan las sensaciones internas del ser. Estas piezas fueron realizadas sobre cartulina brístol y adheridas al soporte de cartón maqueta, para luego ser pegadas cuidadosamente a la tela.
6. Se procedió a recubrir la portada y contraportada con cuerina, para la resistencia y duración del libro. Luego con un recorte de cartulina se cubrió la parte interna de la portada y la guarda, y como último proceso adherí las piezas a los soportes principales.
7. Finalmente se cubrió la portada con cartulina azul marino y se realizó la decoración del diseño con la silueta de un árbol, realizado en el mismo

material de la cubierta que se usó para el libro. Seguido a esto, los últimos detalles: desde cocer el botón que sujeta la portada del libro, el nombre y decoraciones finales de la obra.

Figura 21 Procedimiento del encuadernado.

Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.

Elaboración: Andrea Luna.

Figura 22 Procedimiento del encuadernado.

Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.

Elaboración: Andrea Luna.

El resultado de la investigación y meditación se mostrará en el procedimiento práctico de las piezas realizadas y se explicará, el significado de la imagen y el carácter metafórico de cada una. Las siguientes son el resultado de la meditación personal, haciendo una vista en mi ser interior para el autoconocimiento y el crecimiento personal. No basta con mirarse al espejo, hay que mirar el caos que habita dentro, qué es lo que está mortificando y quitando el sueño, que es lo que da alegría y hace vibrar. El autoconocimiento es algo preponderante que permite encontrar el equilibrio, encontrar la paz mental en un reencuentro con el propio ser.

Las formas de desahogar pensamientos, los conductores para sentir tranquilidad y liberación de la mente han sido; el dibujo, la metáfora escrita (pero también visual) y la música. Estos tres elementos son los que han establecido una conexión para el entendimiento personal.

Ahora se explicará el uso de mi rostro para la obra, cada fragmento de dibujo tiene un concepto y sensación atrapados. Al hablar de mis emociones he optado por usar la expresión propia de mi rostro y protagonizar sentimientos referido al tema de la propuesta. A continuación, se muestra el proceso práctico: proceso y composición de las láminas:

1. Primero se hizo el estudio del espacio y medidas de la lámina. Esto, para poder centrar y elegir el ángulo dónde va a predominar la fuerza del dibujo.
2. Se destaca la composición y elementos que conformaran cada fragmento de la obra.

3. Listo el dibujo, se procedió a rescatar la luz en las zonas con una gama de color, entre amarillos, blanco y tonos rosa, para el matizado del rostro.
4. A continuación, se oscurece las zonas donde se necesite el efecto de sombra. Con el fin de obtener la perspectiva para acercarse al realismo.
5. Se procede a detallar con líneas muy finas las partes delicadas de un rostro.
6. Durante las manchas, se combinan los tonos claros y oscuros, para obtener una sola capa que muestre la apariencia de la piel.
7. Por último, con tonos más fuertes, se detallan las partes dónde se necesite destacar volúmenes.

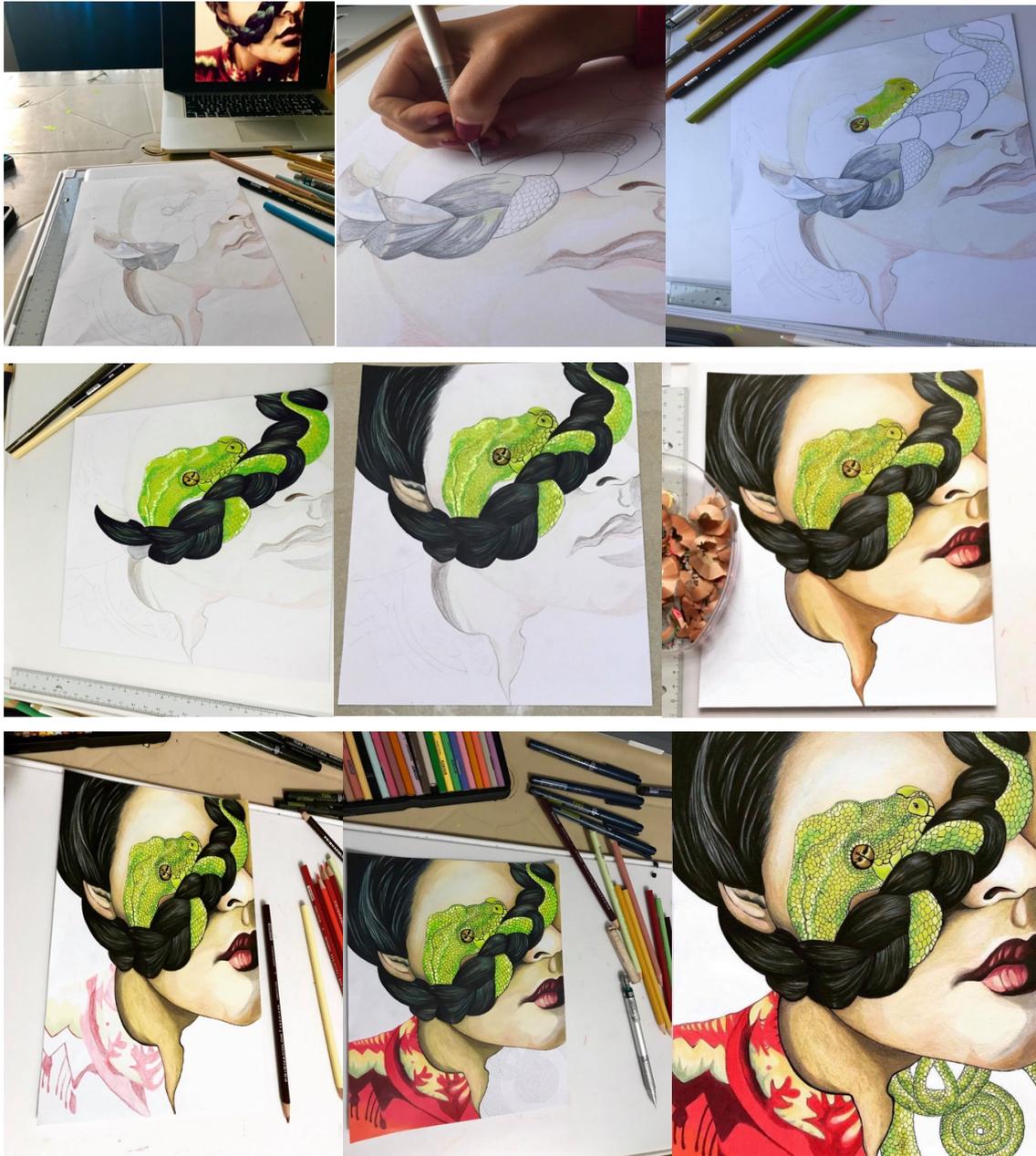

Figura 23 Procedimiento de una lámina.

Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.

Elaboración: Andrea Luna.

La creación culmina en un libro de artista compuesto de varias ideas, sensaciones y emociones, donde se ha registrado el proceso sensible y práctico. El libro ha sido hecho en un largo plazo, ya que los detalles, la forma y la organización requieren de un gran tiempo para poder realizarlo. El resultado de esta experiencia ha sido satisfactorio y el esfuerzo ha cobrado vida mediante la pintura y juego de formas. A continuación se muestran las imágenes finales de la obra:

Figura 24 Vista delantera, del libro de artista.

Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.

Elaboración: Andrea Luna.

Figura 25 Vista posterior, del libro de artista.

Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.

Elaboración: Andrea Luna.

Como se había visto en el segundo capítulo, referente a las diferentes composiciones de un libro de artista, mi propuesta tiene relación con la composición de libros seriados (Véase figura 5), con el cual el manejo consta en deslizar las obras, haciendo de este un juego con el espacio. En la acción, al abrir y cerrar el libro, se muestra la relación del cuerpo con el exterior, en la intención de mostrar una parte de su intimidad, pero por otro lado no se muestra completamente, siempre reserva una parte para sí mismo.

Diferentes vistas del libro:

Figura 26 Vista aérea, del libro de artista.
Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.
Elaboración: Andrea Luna.

Figura 27 Vista posterior, del libro abierto.
Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.
Elaboración: Andrea Luna.

Figura 28 Vista frontal, del libro cerrado.
Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.
Elaboración: Andrea Luna.

Al movilizarse alrededor del libro, podemos obtener diferentes puntos de vista. Así mismo al interactuar y manejar la obra, se puede obtener diferentes formas de estructura. A continuación, muestro varios ejemplos:

Figura 29 Vista: del lado B, del libro abierto.
Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.
Elaboración: Andrea Luna.

Figura 30 Vista: del lado A, del libro abierto.
Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.
Elaboración: Andrea Luna.

Figura 31 Vista aérea, estructura1, del libro de artista.
Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.
Elaboración: Andrea Luna.

Figura 32 Vista aérea, estructura2, del libro de artista.
Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.
Elaboración: Andrea Luna.

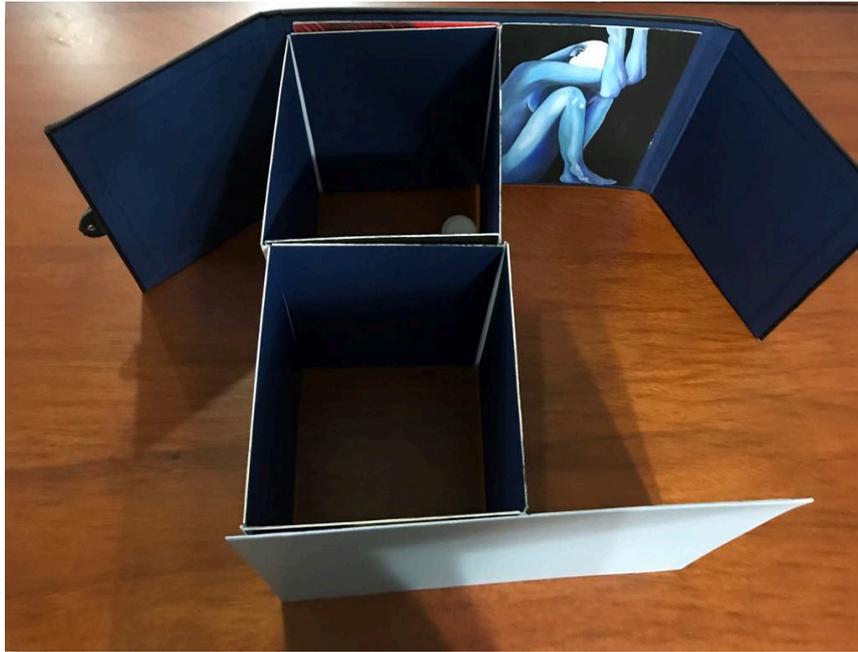

Figura 33 Vista aérea, estructura 3, del libro de artista.
Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.
Elaboración: Andrea Luna.

Estas formas tienen relación a los afectos mencionados en el primer capítulo, el afecto "habitación", donde el cuerpo experimenta diferentes reacciones y estímulos que le permiten ser él mismo, donde la meditación libera tensiones y el autoconocimiento es posible. Este es un encuentro entre máscaras, un tratado de sensaciones y un acuerdo del alma con sus emociones, (Véase figura 30).

Luego de haber explicado la estructura, función y composición pictórica del libro de artista, se pasará a explicar el sentido que tiene cada lámina que conforma el libro. Para poder hablar de las máscaras y de las sensaciones, se han organizado las obras en dos partes, la frontal que corresponde al lado A y la posterior al lado B. En este apartado se realizará una síntesis de la simbología, composición y expresión de cada obra.

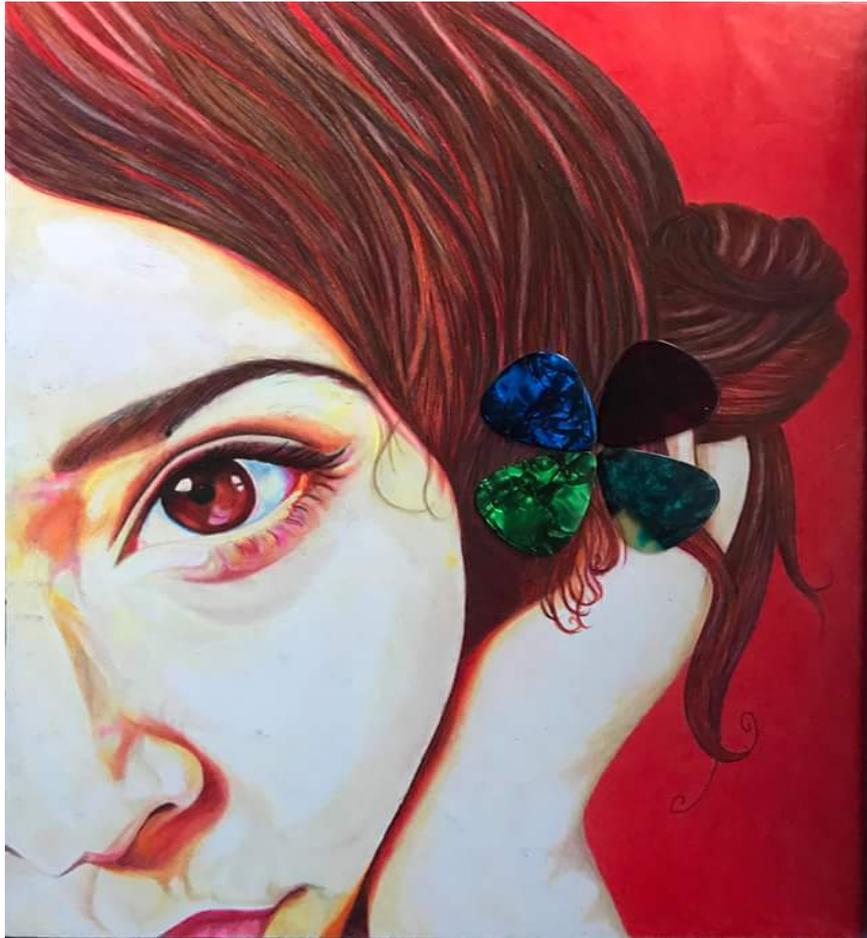

Figura 34 Máscara A1.
Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.
Elaboración: Andrea Luna.

La máscara A1 representa la reacción del enojo, el cuerpo entra en conciencia con su interior y lo exterior que está provocando enojo, un enojo reprimido, un enojo que mide su fuerza. En la composición, la mano agarrando el cabello representa esa contención de ira y la mirada fija en parte retando a quien este en frente, dando un aviso de que la emoción que se está sintiendo está al límite, por lo que pide un espacio tranquilo y sólo, para poder respirar y no estallar.

Como se había comentado en el *Excursus* del capítulo dos, la música tiene un significado instintivo en la composición de esta propuesta porque actúa en forma positiva para la creatividad y así mismo actúa en mi cuerpo de tal manera que ayuda a manejar los impulsos e intensas emociones, ayudando a mantener el equilibrio para que fluya esa sensación mediante los sonidos.

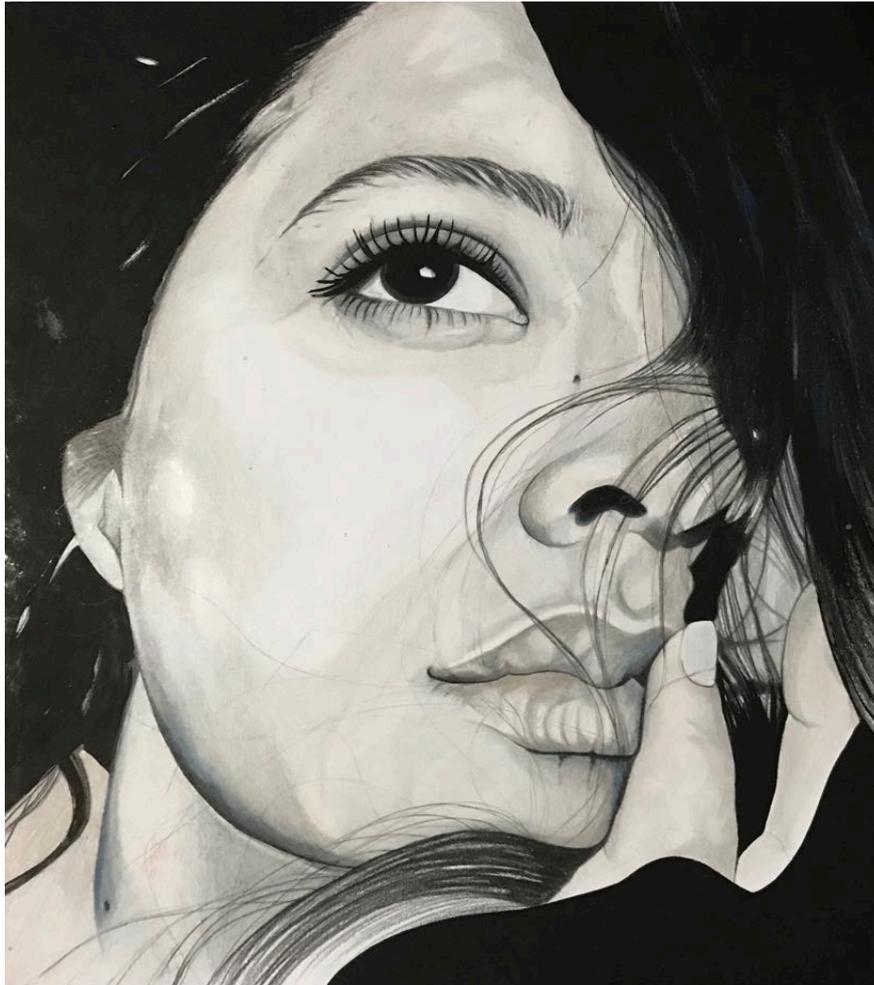

Figura 35 Máscara A2.
Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.
Elaboración: Andrea Luna.

Esta máscara representa el mundo de insatisfacción y aburrimiento de no conocer nada nuevo, algo que llene y dé sentido a los días y a los momentos, es un fragmentado de las sensaciones que se siente al estar con la mente estancada en emociones que van y vuelven, en emociones que desaniman a la potencia de actuar, dejando inmovilidad para el cuerpo. En este momento donde la creatividad se bloquea, no fluye la energía y poco a poco el cuerpo se desgasta.

Cuando el cuerpo entra en un estado de cansancio mental, también el cuerpo físico entra en un estado donde la potencia de actuar disminuye. Ya en el capítulo primero se hablaron de los síntomas que presenta una persona deprimida, éstos desencadenan el agotamiento, es por ello que el cuerpo desea dormir y descansar para olvidar y reposar.

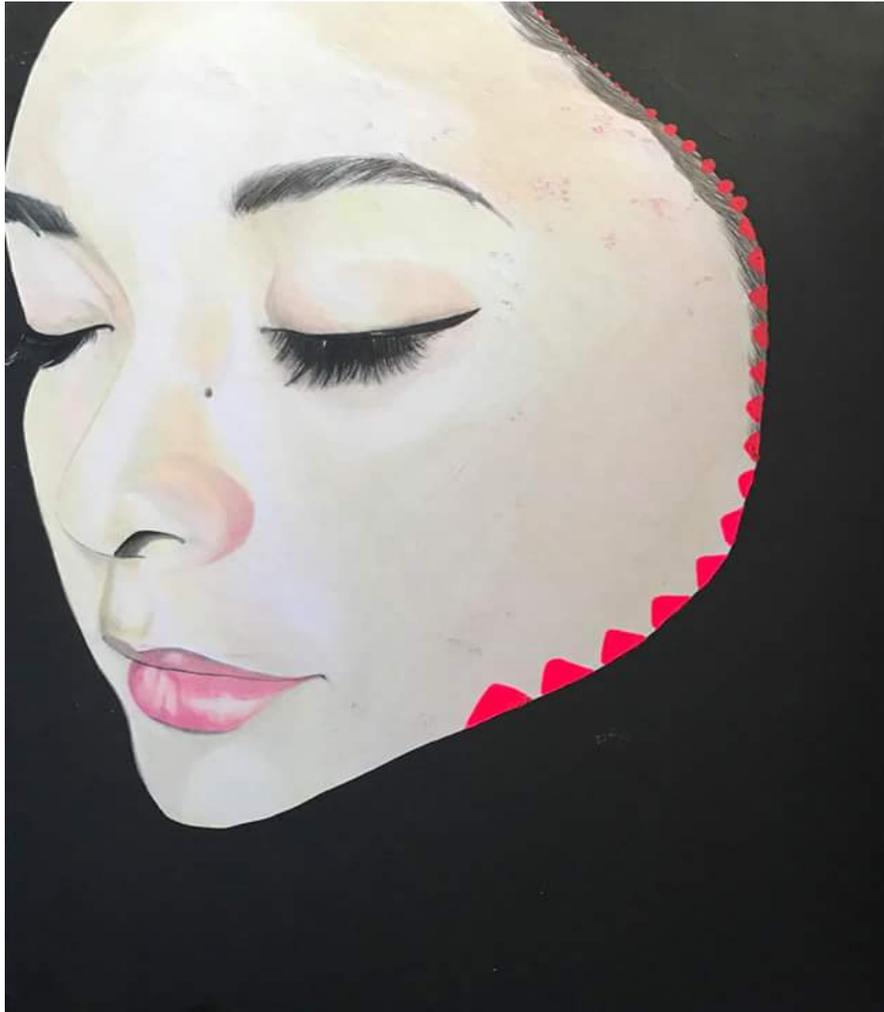

Figura 36 Máscara A3.
Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.
Elaboración: Andrea Luna.

Este es el mundo al que solo yo tengo acceso, donde los pensamientos fluyen sin forzarlos, donde los recuerdos se presentan en sueños, y esos sueños cuentan algo; cuentan sobre uno mismo, sobre el mundo y sobre las pasiones. Es donde podemos reposar sin temor, recompensar energías, recompensar la vida para volver a renacer, volver a tener la oportunidad de experimentar y seguir siendo aprendices de este mundo y de nuestro propio mundo.

En las máscaras anteriores se muestra un rostro más frío, con poca expresión, donde se esconde mayormente la emoción. En las siguientes máscaras se puede encontrar la interpretación con simbología, en las que se pretende mostrar otra visión y perspectiva a través del rostro.

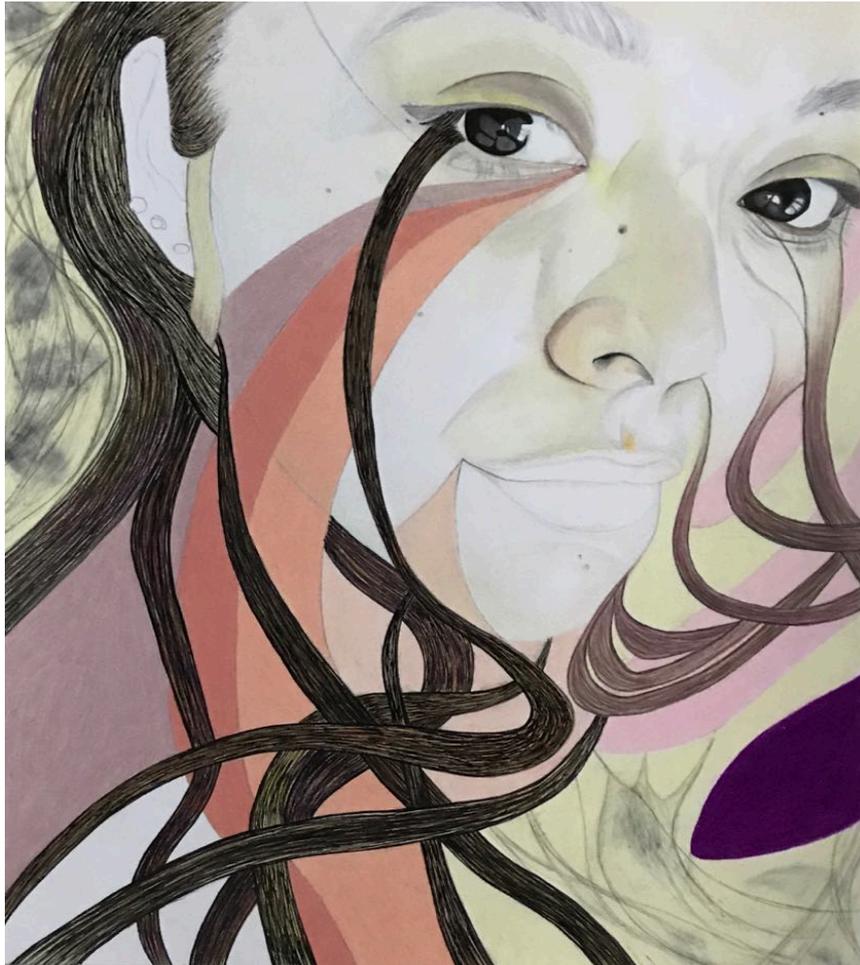

Figura 37 Máscara A4.

Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.

Elaboración: Andrea Luna.

Esta máscara representa el llanto. La interpretación del cabello lo relaciono con los flujos de pensamientos, los cuales activan un proceso depurativo mediante lágrimas; las mismas que son un acto de sanación, porque al llorar se desahogan penas y también alegrías, nos volvemos más ligeros, dándole al cuerpo una sensación que permite sentirse menos pesado para caminar libremente. En cuanto a la representación de composición, el rostro se muestra relajado destilando el poco dolor que le queda.

Figura 38 Máscara A5.
Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.
Elaboración: Andrea Luna.

Esta máscara representa la búsqueda de sabiduría y el valor que le doy a la vida entre el dolor y las alegrías. Esa sabiduría que se aprende con la experiencia y los momentos de tristeza, un rostro que muestra carácter, aunque no tenga visión. Un cuerpo que intenta ver más allá de las cosas, de algo que no se ve a simple vista y que está en lo profundo. A la serpiente se la conoce en muchas culturas como la conocedora del mundo y que de alguna forma ha sido parte de esta composición y sentido simbólico.

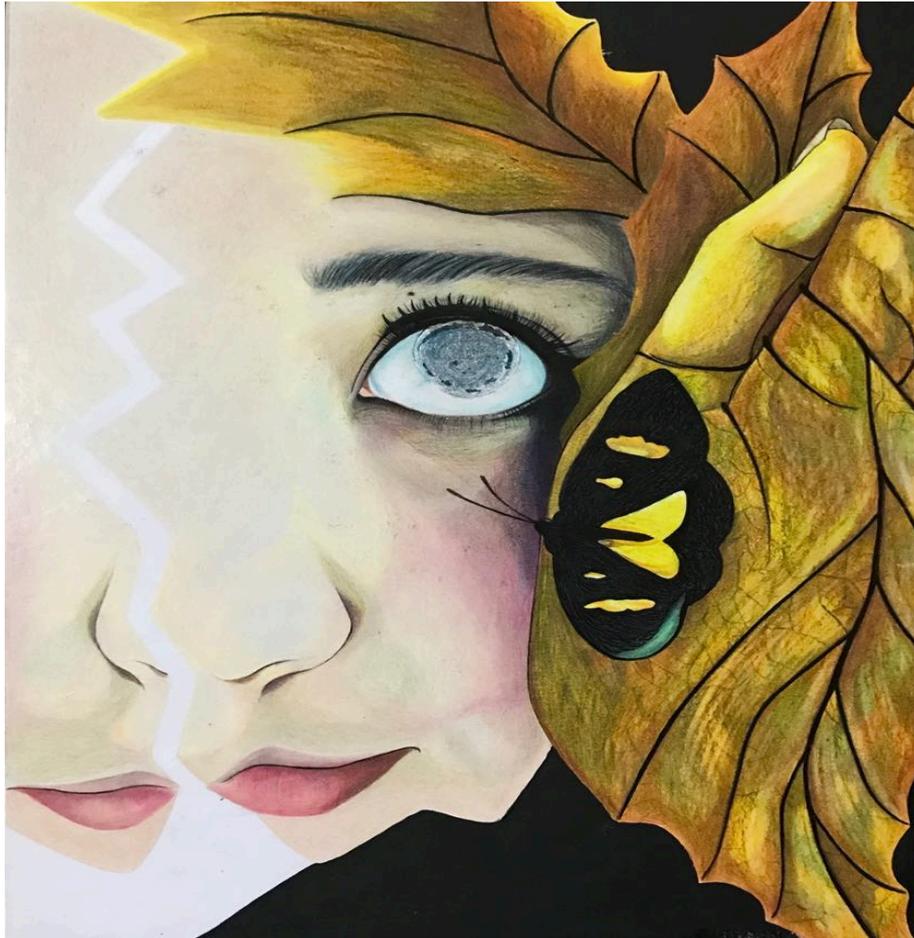

Figura 39 Máscara A6.

Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.

Elaboración: Andrea Luna.

Este rostro, es un rostro ciego, muestra la fragilidad y el alma marchita a través de una hoja seca. En él, se muestra dos polos separados, desintegrándose uno con el otro, aquí se muestra ese crecimiento personal, interpretando el discernimiento de las sensaciones; donde la sensibilidad tiene un cambio, así como la mariposa nace de una oruga, la conciencia nace después de un despertar.

En las cualidades de las piezas, se ha hecho distinción entre los diferentes rostros en los cuales, la mirada cumple un papel muy importante. Se dice que los ojos son el espejo del alma, representan una ventana en la cual podemos mirar hacia dentro, por una parte, las dos primeras láminas muestran un solo ojo, escondiendo una parte de sí mismas. En las siguientes máscaras, una con los ojos cerrados escondiendo por completo su alma, mientras que la siguiente muestra los ojos abiertos liberando su alma mediante el llanto. Y, por último, en una máscara se encuentra la vista tapada con una serpiente enredada en una trenza y la otra completamente ciega; sin embargo, estas dos

comparten en su composición un animal, la serpiente que representa sabiduría y la mariposa la fragilidad. Estas máscaras por lo tanto son un registro de los estados de ánimo, son la reacción de mi cuerpo ante el caos interno.

Esta parte posterior de la obra, asignada como el lado B, son obras que tienen conexión del sentido interno con la expresión de las máscaras, en las cuáles el sentido estético ha sido manifestado con elementos simbólicos.

Figura 40 Latente.

Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.

Elaboración: Andrea Luna.

Esta sensación interna, es la ira reflejada en los latidos, el pulso latente producido por la respiración crea capas de ansiedad que se sienten contenidas, como si se tratase de un peso que está presionando al pecho. Es un corazón de carne, un corazón que late a ritmos inestables.

Figura 41 Ecos múltiples.

Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.

Elaboración: Andrea Luna.

Estos son los ecos en una tormenta, de una lucha de pensamientos, de un ataque de pánico y ansiedad donde el cuerpo busca liberarse, busca una luz que lo pueda mantener tranquilo y estable.

Figura 42 Efecto mariposa.
Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.
Elaboración: Andrea Luna.

La sensibilidad que está ligada a la profundidad del ser, ese pequeño ser que evoluciona constantemente y que está formándose, en cuerpo y alma. Se hace alusión al efecto mariposa, es decir, a un concepto de la teoría del caos en el cual indica que cada acción puede determinar un hecho diferente.

“El cuerpo humano es un sistema caótico, flexible e impredecible (...) Según la teoría de Edward Lorenz, en un sistema no determinista, pequeños cambios pueden conducir a consecuencias totalmente divergentes. Una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de

amplificación, puede generar un efecto considerable a medio y corto plazo. La conducta es impredecible, pero sabemos hacia dónde va a tender. El caos permite al corazón un abanico de comportamientos que le permiten volver a su ritmo normal después de un cambio.” (NATIONAL GEOGRAPHIC, 2017)

Figura 43 Florecer.
Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.
Elaboración: Andrea Luna.

Este es el inicio de la vida, el devenir de un alma que florece y da frutos, que se marchita y crea una fotosíntesis de su realidad, accionando en relaciones que afectan la sustancia de la cual está conformada.

Figura 44 Simbiosis.
Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.
Elaboración: Andrea Luna.

Antes de morir el cuerpo nace; el cuerpo resiste y hace todo lo posible para permanecer en su ser. El cuerpo, un encanto que asciende al máximo potencial de sí mismo, el cuerpo, una potencia de vida.

Figura 45 Cuerpo azul.
Fuente: Fragmentos. Sensación y experiencia de un cuerpo depresivo.
Elaboración: Andrea Luna.

Este es un cuerpo que se siente sometido y presionado con la realidad, está aturdido de sus relaciones con el mundo. Está afectado y se mantiene estático, porque es su mente la que esta accionando; es la mente la que está en movimiento, y es el cuerpo el que está reposando.

Para concluir con esta propuesta puedo decir que no ha sido fácil interpretar las máscaras, ya que para cuestionar el propio ser, es necesario salirse de sí mismo, desmembrarse y reconocer pensamientos, actitudes, virtudes y defectos. Reconocerse es un acto de autocrítica y sobre todo de valor. A veces el ser humano se ciega y se aferra a la perfección y perdemos frontera de nosotros mismos, creyendo que estamos

actuando bien cuando en realidad estamos afectando negativamente a nuestro entorno y a nosotros mismo.

Cuando un artista realiza una obra no siempre esta consiente de lo que está realizando. Se empieza por una idea clara, pero en el proceso, el estado inconsciente que está en nosotros fluye y protagoniza la composición. Al finalizar estas obras he determinado que el orden de las figuras del libro de artista, se relacionan a los cambios emocionales y personales que he sentido durante estos últimos años, la idea está clara y concluyo que el retrato, multiplicidad de máscaras en este proceso, ha ayudado a evidenciar las sensaciones experimentadas; desde el enojo, insatisfacción, la fatiga, el llanto, la sabiduría; terminan en una separación (Véase figura 37, máscara A6) donde la máscara o rostro muestra una división que es donde culminan esas sensaciones con las cuales empecé el proyecto. En otras palabras, la experiencia de vida ha concluido con un aprendizaje en el que las sensaciones no dominan al cuerpo, sino que es la mente la que reconoce cómo sobrellevarlas.

Este libro es un proceso muy rico en sensaciones; han quedado marcadas las palabras, se ha registrado las sensaciones, se ha hecho de la experiencia una obra que ha servido de autoconocimiento. La obra es un espacio lleno de elementos que cuentan la sensación y expresión de los afectos tristes que se mencionó en el primer capítulo. El proceso estético que ha tenido la obra se mencionó en el capítulo dos, donde se dijo todo sobre las sensaciones que se producen en el interior de un cuerpo. Toda esa cadena de máscaras, de flujos y de sensaciones, han sido registradas a través de los afectos exteriores mencionados en la parte primera del proyecto y como lo habíamos dicho en el capítulo dos, esas sensaciones y experiencias están palpitantes en las líneas, trazos y manchas con las cuales se compuso la poética de la obra.

CONCLUSIONES

- El procedimiento de investigación a través de la cartografía del cuerpo ha sido un pilar importante para determinar los conceptos y la composición del libro de artista. Este trabajo ha sido un encuentro del artista con su intimidad, el cual se empezó de ciertas sensaciones comentadas en el primer capítulo y se ha concluido en un proceso de cambio y de aprendizaje; que han servido para la producción práctica de una obra artística.
- La creatividad ha sido protagonista en este trabajo, permitiendo al artista mejorar en la técnica de pintura con lápiz de color, en el dibujo, en la perspectiva y uso de color para generar luz y sombra.
- La obra física, resultado de este proyecto, indefectiblemente tiene su origen en las sensaciones y emociones vividas y asumidas por la autora, como: el dolor, las heridas que se lleva dentro, los sufrimientos y la sintonía sensible con el mundo caótico; llegando al punto de pensar que, sin dolor no surge la sabiduría y sin alegría no podríamos disfrutarla. Así la relación de la obra con el dolor se muestra en las máscaras, por ello, se elaboró retratos fríos con simbología para expresar sensaciones, de angustia, miedo, fragilidad, gritos, desesperanza, debilidad y por otro lado la sabiduría y coraje, el equilibrio luego del caos, la fuerza que nace en un ser luego de morir, se puede decir que es la identidad que tenemos en lo profundo.
- Para lograr los objetivos propuestos en este cometido académico fue necesario la concurrencia de muchos factores que han ayudado: personas, momentos, lugares, animales, la música, películas, la naturaleza, el día y la noche y la soledad; para comprender sus miedos, frustraciones y los motores que la ayudan a seguir de pie. Este proyecto culmina con memorias tristes que no matan, más bien que ayudan a crecer y a trascender a una divinidad de equilibrio y armonía en el cuerpo y la mente.
- Todas las máscaras motivos de este proyecto, representan emociones intensas, que están cubiertas por una expresión poco marcada, en parte representa el reprimirlas y ese cúmulo de sensaciones son las causantes de que la mente se

aturda y pierda el equilibrio. Luego, el alma al fin se ve libre, se sintoniza con la vida, con la naturaleza y con el equilibrio, después de haber estado contaminada, después de haberse carcomido la cabeza, es un estado en el que ya no se quiere saber más de las cosas que profanan la calma.

- Al hacer este proyecto y con la experiencia adquirida en los últimos años, he comprendido que en la vida mientras se calle, no acepte y analice la profundidad del problema, nunca se saldrá de ese espacio tóxico y adictivo; un ser depresivo es una persona que se victimiza a sí mismo y se vuelve su propio enemigo por tener miedo, por no valorarse y por no tener el coraje de seguir adelante.

Los demonios no son enemigos si yo les hablo y les explico lo que en realidad deseo.

RECOMENDACIONES

1. En el uso del lápiz de color; para obtener los tonos de piel y acercarse al realismo, se debe utilizar, los colores: light peach, cream, beige, pink rose, pink y blush pink, para obtener los ocreos claros y destacar la luz de la piel. En cambio, para los tonos ocreos oscuros es necesario utilizar colores como: clay rose, burnt ochre, light umber, índigo blue, dark Brown y dark umber. Así mismo para crear y fusionar los tonos, la aplicación del color blanco ayuda a crear efectos naturales.
2. Para la creación de un rostro, se recomienda empezar trazando un ángulo que va desde la medida de la nariz y las medidas de los ojos. Seguido a esto la ubicación de la boca y concretar la perspectiva real de un rostro. Es importante marcar estas medidas porque así se obtiene una simetría más acertada de las medidas reales de un rostro.
3. En lo atinente al libro de arte, se puede decir que, para estructurar un libro de artista, es importante tener en cuenta las dimensiones que van a ser trabajadas. Para en lo posterior, evitar irregularidades en las medidas y poder concluir con un libro simétrico.
4. La creación de una obra de arte, como lo es el libro, me ha ayudado a conocer y profundizar en mis pensamientos ya que el ponernos como motivo de estudio, permite una relación con nosotros mismos para fortalecer el vínculo más importante de nuestra vida. Al concentrarnos en nuestros miedos y analizar el porqué de cada uno de ellos nos ayudará a superarlos y sabiamente sobrellevarlos para en el futuro, no verlos como un enemigo, sino más bien como un pasado importante que nos llevó a ser la persona que somos.

BIBLIOGRAFÍA

- Romero Ascanio, M., Fernández Mojica, N., Huerta Arizmendi, G., & Barrados Alarcón, M. (2015). *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 6 (11).
- San Juan, G. d. (2015). *5 Actitudes de una persona depresiva*. Toluca, México: Psicólogos del Estdo de México.
- Damasio, A. (2009). *En busca de Spinoza. Neurobiología de la Emoción y Sentimientos*. Barcelona: CRÍTICA S.L.
- Davis, F. (1993). *El Lenguaje de los gestos*. Emece Editores.
- Crespo Martín, B. (2011). EL LIBRO-ARTE / LIBRO DE ARTISTA: TIPOLOGÍAS SECUENCIALES, NARRATIVAS Y ESTRUCTURAS. *revistas.um.es*, 2.
- García, A. (11 de Marzo de 2015). *www.youtube.com*. (A. G. Villaran, Productor) Recuperado el 13 de Diciembre de 2017, de <https://www.youtube.com/watch?v=6pdtP6V6Sng>
- Antón, J. E. (1995). *http://www.merzmail.net*. (MERZMAIL, Productor) Recuperado el 12 de noviembre de 2017, de <http://www.merzmail.net/libroa.htm>
- Pujol, M. (2014). *http://www.maneranegra.com*. Recuperado el 20 de agosto de 2017, de <http://www.maneranegra.com/libros-de-artista/47-the-woods-iii-libro-de-artista.html>
- Knipe, S. (22 de septiembre de 2011). *http://principiosdeldiseno.blogspot.com*. Recuperado el 12 de septiembre de 2017, de <http://principiosdeldiseno.blogspot.com/2011/09/que-es-el-libro-album.html>
- Golstein, M. (2013). *http://www.arsomnibus.com*. Recuperado el 20 de septiembre de 2017, de <http://www.arsomnibus.com/web/muestra/1--feria-internacional-de-libros-de-artista--folia-->
- Font, E. (26 de marzo de 2014). *http://librodeartistaesd.blogspot.com*. Recuperado el 25 de septiembre de 2017, de <http://librodeartistaesd.blogspot.com/2014/03/libros-de-artista-del-curso-2013-14.html?spref=pi>
- IPAC. (24 de octubre de 2011). *http://ipac-cremona.blogspot.it*. Recuperado el 28 de diciembre de 2017, de <http://ipac-cremona.blogspot.it/2011/10/buon-compleanno-bruno-munari.html>

DokuArt. Biblioteca y Centro de Documentación. (2010). Recuperado el 9 de septiembre de 2017, de <http://catalogo.artium.org/book/export/html/4070>

Gastaut, C. (marzo de 2011). <http://www.charlottegastaut.com>. Recuperado el 5 de octubre de 2017, de <http://www.charlottegastaut.com/poucette/6g9dzyej38igj2i5480ysu29p0yyy3>

Awaad, A. (20 de junio de 2017). <http://culturainquieta.com/es>. Obtenido de <http://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/11308-un-artista-dibuja-las-emociones-que-no-puede-expresar-con-palabras.html>

Awaad, A. (s.f.). <http://culturainquieta.com>. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de <http://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/11308-un-artista-dibuja-las-emociones-que-no-puede-expresar-con-palabras.html>

Magro, E. (13 de diciembre de 2016). <http://culturainquieta.com>. Recuperado el 15 de octubre de 2017, de <http://culturainquieta.com/es/inspiring/item/11180-diez-grandes-pintores-que-sufrieron-enfermedades-mentales.html>

Munch, E. (4 de octubre de 2015). <http://www.lavanguardia.com>. Recuperado el 24 de noviembre de 2017, de <http://www.lavanguardia.com/muyfan/20151004/54437016555/el-grito-munch-curiosidades.html>

Vander Vliet, R. (2018). *Storyllers XXII*. Recuperado el 3 de enero de 2018, de [www.instagram.com](https://www.instagram.com/roosvandervliet/): <https://www.instagram.com/roosvandervliet/>

WILLEYS_ART. (2017). <https://willeysart.com>. Recuperado el 26 de diciembre de 2017, de <https://willeysart.com/4nude-in-mandala/>

Mazzoni, M. (2018). <https://www.instagram.com>. Recuperado el 20 de enero de 2018, de <https://www.instagram.com/p/Bdsbsuwhsb3/?hl=es-la&taken-by=marcomazzoniart>

Einaudi, L. (28 de septiembre de 2012). *dureiable*. Recuperado el 10 de Enero de 2018, de (<https://www.youtube.com/watch?v=kcihcYEOeic>)

Hemsey, Z. (4 de octubre de 2011). *Zack Hemsey*. Recuperado el 18 de septiembre de 2017, de <https://www.youtube.com/watch?v=oN2Xs-MvxLw>

NATIONAL GEOGRAPHIC. (8 de noviembre de 2017). <http://www.nationalgeographic.es>. Recuperado el 17 de diciembre de 2017, de <http://www.nationalgeographic.es/ciencia/2017/11/el-efecto-mariposa>

Organización Mundial de la Salud. (2017). *Depresión*. Ginebra: Centro de Prensa de la OMS.

Metro Ecuador. (23 de Febrero de 2017). *Ecuador en el Puesto 11 de depresión en América Latina*. Obtenido de <https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/02/23/ecuador->

García, M. (2012). *LA DEPRESIÓN*.

Botto, M. (8 de marzo de 2011). <https://repositorio.uam.es>. *Sujeto e individuo en el pensamiento de Gilles Deleuze*, 101. Madrid.

Deleuze, G., & Guattari, F. (1980). *Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia* (7ma. ed.). (J. V. Pérez, Trad.) Valencia, España: Pre-Textos.

Sauvagnargues, A., & Deleuze, G. (2006). *Del animal al arte*. Buenos Aires, Argentina: Amorrout editores S.A.

Deluze, G. (2009). *Spinoza. Filosofía Práctica*. Barcelona: Tusquets Editores S.A.

Williams, J. (4 de febrero de 2009). *DVDGodfather19*. Recuperado el 15 de agosto de 2017, de <https://www.youtube.com>: <https://www.youtube.com/watch?v=XNSsv86lsok>

Williams, J. (4 de febrero de 2009). *DVDGodfather19*. Recuperado el 15 de agosto de 2017, de <https://www.youtube.com/watch?v=XNSsv86lsok>

Sauvagnargues, A. (2006). *Deleuze, Del animal al arte*. Buenos Aires, Argentina: Amorrout editores S.A.

Shumusa, s. (s.f.). Recuperado el 5 de Enero de 2018, de <http://ilustrandoenlaescueladearte.blogspot.com>.