CÁTEDRA ARTE (Y) ENFERMEDADES

La Cátedra Arte y Enfermedades tiene su sede en la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València. El objetivo general de esta Cátedra es el conocimiento de la enfermedad a través del arte.

Todas las actividades que se realizan desde la Cátedra utilizan una metodología de trabajo en la que se establecen vinculaciones entre pacientes y estudiantes para crear, conjuntamente, trabajos artísticos que muestran el impacto de las enfermedades desde múltiples aspectos y en diferentes formatos, utilizando el proceso de creación de la obra como un lugar para pensar sobre la relación entre arte y enfermedad y dar visibilidad social a ciertos tipos de enfermedades.

PROYECTOS

PROYECTO IMID

FACULTAT DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA

AARON DUVAL

Brote 1

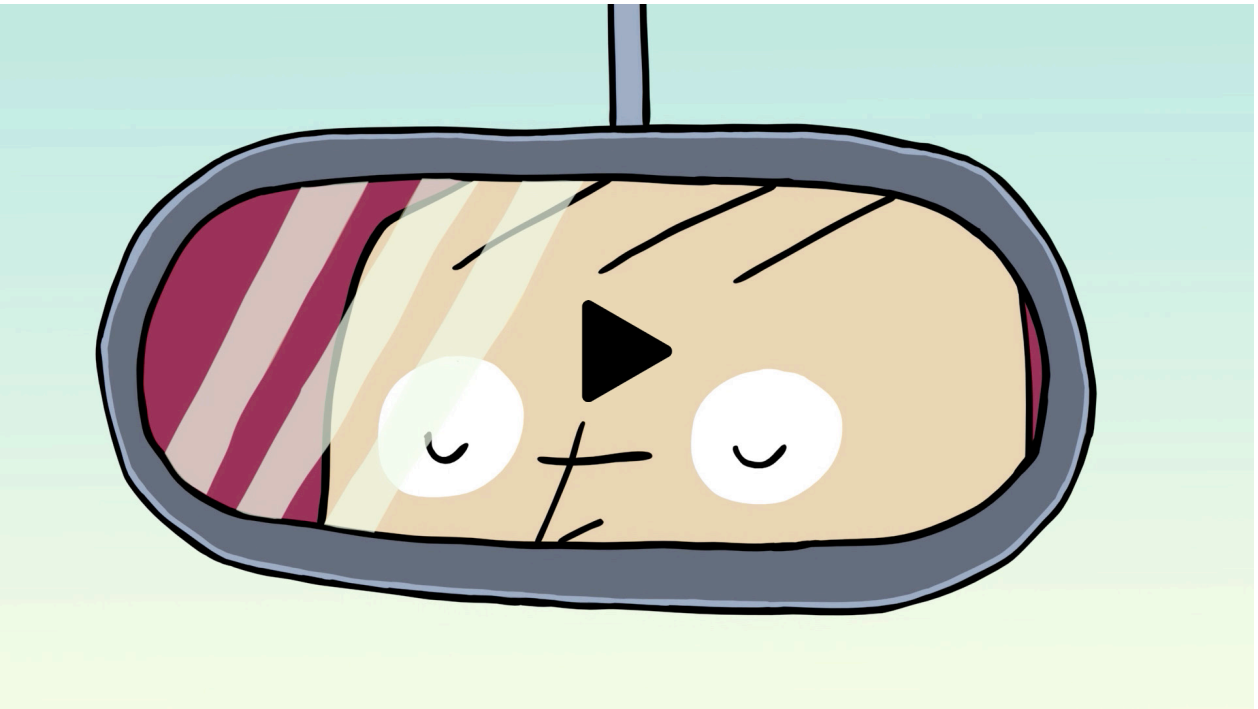
Óleo sobre lino, 97,5 x 97,5 x 3,5 cm 2014 *Brote 1* es el título de un cuadro que tenía como meta dirigir la mirada hacia el primer momento en el que el paciente se enfrenta a la enfermedad una vez diagnosticada, y recoger gráficamente el testimonio del paciente que colaboró conmigo y sus sensaciones. Me interesa el primer momento en el que se acerca al retrete consciente de que va a ser un elemento importante en su vida, compartiendo lugar justo en el centro con sus familiares y amigos mas queridos. Un orinal, algo manejable que permita inspeccionar las heces para así realizar controles de un modo regular. Un borde rojo que remita al dolor y a la sangre. Intimidad y un brote inoportuno.

ADRIÁN ÁLVAREZ

Pareja

Grafito sobre papel, 98 x 68 cm 2013 Ya en la charla tenía claro de que iba a tratar la obra, una de las participantes habló de su pareja, y decidí plasmar esa relación. Además mi contacto resultó ser una pareja, ella sana, y él enfermo. Me hablaron de las dificultades, los impedimentos y los padecimientos, en los que el apoyo por parte de su pareja, aunque pase desapercibido por el sufrimiento del momento, es un pilar fundamental. Acaban amoldándose por completo a la situación, lo quise representar a través de dos figuras juntas en las que ambas formaran un único elemento, el enfermo niega la mirada a su acompañante, absorto en su dolor, y la pareja permanece a su lado aun cuando no haya mucho que pueda hacer.

ADRIÁNA BARADRI

Tinta de calamar

2D Digital, 1’08” 2014 La obra presentada es un pieza de animación 2D digital titulada Tinta de Calamar en la cual se desarrolla la relación entre un señor de mediana edad y su mascota: un calamar. La metáfora que aquí se plantea es el tratamiento sutil de las diferentes fases de la enfermedad de Crohn: los síntomas y la constatación de las mismas se reflejan repetidamente en la mancha de tinta del calamar en su pecera y el paralelismo reflejado en las peripecias del señor con la estilográficas y la pérdida del aceite del coche. Finalmente, la aceptación de los contratiempos se solucionan y/o mejoran. Ésta la he dividido en cuatro fases: síntomas de la enfermedad, constatación de la misma, la aceptación y finalmente la recuperación/mejoría con el cuidado y el mimo del calamar, que sin embargo es en realidad el señor mismo.

AGUSTÍN MORENO

3 piezas de carne

Carboncillo sobre papel, 47 x 50 cm 2013 Son tres ampliaciones del cuerpo, concretamente la barriga, siendo esta moldeada por las manos. En una lectura básica se puede ver dramatismo o dolor, pero si nos detenemos a reflexionar en la obra se habla de la piel como contenedor de sentimientos, la piel como una bolsa que se puede rasgar, creándose agujeros por donde se puede verter nuestro interior-yo-sentimientos. Es un sentido platónico de lo físico y lo conceptual. Para aunar la temática de esta propuesta con mi propuesta personal en la que hago “carnes” representando personas he escogido retratar metonímicamente al enfermo por su estómago, apartando en un principio el sentido dramático o doloroso para acercarme más al interior, al contenido y lo que este le afecta, dado por las manos dando forma a la barriga-bolsa.

ALEJANDRO MAÑAS

Fuerza, lucha, espinas ...

Esmalte sobre papel, fotografía y tubo de neón, 140 x 83 cm, 30 x 20 cm, y 124 x 4 cm 2013 La obra narra la historia de Conchi, una historia que habla de interioridad, de sufrimiento, de lucha, de un camino de rosas pero lleno de espinas. La pieza se compone de dos partes, una conceptual, que es una mancha negra rectangular que tapa el blanco, la luz, haciendo referencia a la lucha interna por derribar el negro que simboliza su camino, su interior, pero a la misma la acompaña la luz, luz de esperanza. La pieza se complementa con una fotografía de la retratada sujetando el peso de la sociedad, un peso que hay que derribar, que afrontar, para no caer en la oscuridad.

ANA PEÑAS

Las dos caras del vestido

Cianotipia y transparencia sobre retorta y fotografía, medidas variables 2013 La obra es un vestido como metáfora de la enfermedad del Chron. Una cara representa la comprensión de la enfermedad a través de los recuerdos y experiencias. La otra, la aceptación de la enfermedad y su exposición a la sociedad. Los recuerdos son fotografías y dibujos donde se funde la imaginación de la artista con la realidad del paciente. Estas imágenes se extienden a través del vestido que ella lleva a cuestas. Su aceptación se concreta en un texto que Chelo que escribe bajo la premisa de “que quiere ella que la gente sepa de su enfermedad”.

ANAÏS FLORIN

Prótesis crónica

Fotografía manipulada, 3 piezas de 40 x 25 cm 2013 Con este trabajo pretendo representar la enfermedad como una especie de prótesis, algo de lo que el individuo afectado no puede deshacerse (como es el caso de la colitis ulcerosa), algo con lo que convive, y a lo que tiene que hacerse, pero que de cierta forma no es parte de éste. El individuo es primero, y está enfermo luego. Una prótesis que interactúa con el sujeto, de forma discontinua y a la vez perenne.

ART AL QUADRAT

Estado crónico: EII. Silvia

Videoinstalación, 58 x 90 x 78 cm y 1'2" 2013 La vida de Silvia gira en torno a la enfermedad de Krohn que se le diagnosticó en 2008 después de un año y medio de pruebas. En 2011, tras dar a luz a su primer hijo, su enfermedad empeoró e incrementó el dolor, la intolerancia a los alimentos, la bajada de ánimo, etcétera. El diagnóstico, el dolor, el estrés, la dieta, la depresión y el apoyo son fundamentales y están vinculados como en una ruleta que gira. Todo afecta a la enfermedad y en consecuencia todos estos elementos están presentes. La videoinstalación consta de dos elementos: el primero, un monitor con la imagen de Silvia con una ruleta con las palabras clave girando en la parte afectada mientras nos narra cómo le afectan estas palabras en su día a día; el otro elemento, es una escultura que corresponde a la misma ruleta que aparece en el audiovisual a tamaño ampliado que hace latente la importancia de esta relación entre los elementos. EII. Silvia se enmarca dentro de un proyecto más amplio, Estado crónico, donde analizamos como en la sociedad actual las enfermedades crónicas se incrementan pese a contar con avances científicos relevantes. El estilo de vida, la contaminación de químicos en los alimentos o los intereses económicos de las farmacéuticas se analizan a partir de pacientes crónicos que son el último eslabón de la cadena.

BEATRIU CODONYER

Retrato de Mª Carmen

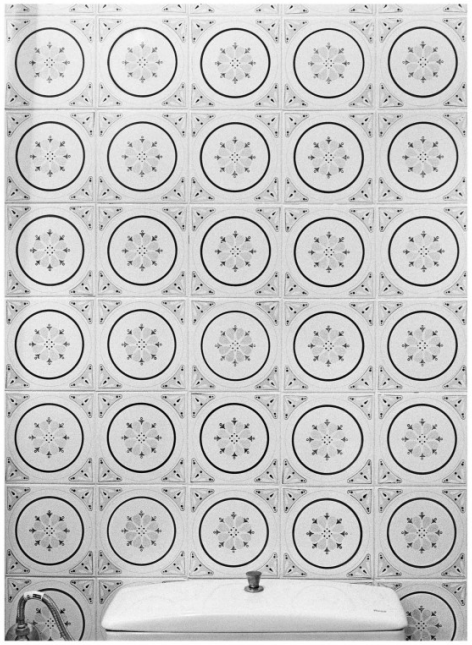
Copia Ultrachome en papel fotográfico, 62 x 100 x 4 cm 2013 Se trata de un trabajo fotográfico concebido a modo de construcción, y no de instantánea. Se citó a la persona en varias sesiones de arteterapia, y a partir de la elaboración de su historia, tanto por su parte como por parte de la artista-arteterapeuta, se llegó a la imagen elegida. Se definiría como una imagen-transito de los diferentes momentos del trabajo, bajo una aparente forma de estaticidad. En una búsqueda, de obtener un reconocimiento de la dignidad de la persona, en ocasiones sustraída por la propia enfermedad. Desde el principio se planteó, como un trabajo breve; un total de cuatro sesiones, pues el trabajo arteterapéutico, se planteaba a modo de aproximación. Se trataba de adquirir un vínculo mínimo y cuidadoso, pero en ningún caso, abrir un proceso. El resultado fue, poder establecer una mirada de respeto y agradecimiento mutuo, a un cuerpo, que la artista, como fotógrafa, en ningún momento ha pretendido ver como enfermo. Por parte de la modelo, existe un agradecimiento explícito del cuidado recibido en estas cuatro sesiones. Su acercamiento a la expresión artística, desde un marco seguro, le ha proporcionado descubrir una parte desconocida de su persona.

CARLOS REIG

Los bailarines

Hierro, hormigón y textil, dos piezas de 170 x 70 x 70 cm 2013 Las esculturas representan a una pareja bailando en la que la mujer está operada de ileostomía. La obra trata de reflejar la alegría de vivir, la normalidad en las actividades y en las relaciones sociales con gente sin esta enfermedad. Al mismo tiempo, representar la bolsa de ileostomía como un elemento que forma parte del enfermo, pero que a la vez oculta hasta asimilarlo y vencer el miedo social.

CARMEN CARRIÓN

Reiteración de la necesidad

Copia Ultrachrome en papel baritado, 74 x 60 x 4 cm 2013 Esta pieza representa la imagen del aseo como lugar repetitivo en la mente del enfermo, ya que mientras la padece necesita siempre estar pendiente de tener un aseo cerca, limitando fuertemente su libertad de movimientos. La repetición de los azulejos del baño representa este pensamiento continuo y repetitivo, de forma que condiciona y organiza su vida.

CHIARA SGARAMELLA

Gemas

Técnica mixta, 40 x 40 x 15 cm 2014 En botánica, las gemas (o yemas) son partes del tallo en las que el tejido se fisura en escamas para generar otros órganos de la planta (brotes, hojas, flores, etc.). Utilizando una metáfora vegetal, se pretende enfatizar la capacidad de resiliencia y regeneración que puede surgir a partir de experiencias de dolor físico y psicológico. La obra, que incluye una estampa xilográfica (gofrado) y una escultura vegetal, ha sido realizada en colaboración con el paciente, obrero especializado en la talla de madera, y aspira a describir un recorrido vital en el que las dificultades pueden convertirse en oportunidades de transformación y crecimiento personal.

DADI DREICOL

Cueva

Fotografia, 5 piezas de 30 x 40 cm 2013 La obra Cueva, cuyo nombre se refiere directamente al nombre propio de la persona de la asociación con la que trabajé, se desarrolla a partir de una serie de conversaciones y cuestionarios de los cuales extraigo ciertas conclusiones con el objetivo de empatizar entre los que sufren esta enfermedad y los que no. Cada fotografía se refiere a una palabra, a un concepto, que se resume de la siguiente.

DAVID ROLDÁN

Dolor

Fotografía sobre aluminio, 75 x 100 x 0,4 cm 2013 Dolor pretende expresar la soledad que rodea la vivencia del enfermo en los momentos en que los dolores abdominales le asaltan y le impiden desarrollar su vida cotidiana. Para ello he aislado al individuo en la intimidad de su dolor, acurrucado fetalmente, indefenso ante al ataque, sobre un sofá rojo, símbolo de ese momento visceral, en un espacio indeterminado de luz que lo aísla. Se ha empleado el blanco luminoso para que la imagen pueda prolongarse con el blanco de la pared y potenciar así dicho aislamiento, y también, porque a pesar de las circunstancias, se quiere dar un hálito de esperanza.

ENRIQUE FERRÉ

Motivos para vivir

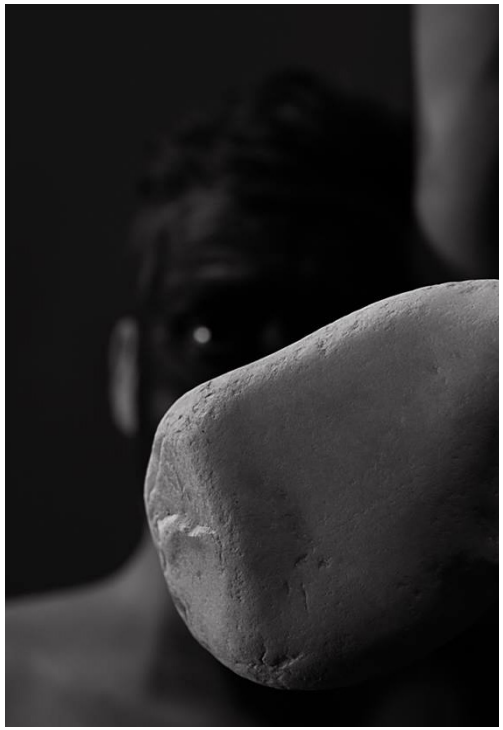
Electrografía, xilografía y tipografía, 22,5 x 24,5 x 2 cm 2013 Libro de Artista, edición de 3 libros. El texto impreso en tipos móviles y en Braille, corresponde a frases que manifiestan el sentimiento que tiene una persona, que convive con otra persona enferma de Crohn, acompañado por un haiku del artista que complementa el texto. Las imágenes, que acompañan a las palabras, intentan relacionarse con las mismas y presentando personas anónimas. El poder compartir la lectura con personas invidentes, es una insistencia que realiza el artista, intentando que nadie quede excluido de la lectura de Libros de Artista.

ESTELA SANCHIS

Vida sesis mochilas

Fotografía, texto y audiovisual, medidas variables 2013 “Vida” es un proyecto audiovisual que pretende hacer un acercamiento a las enfermedades inflamatorias intestinales utilizando el juego como motor creativo. Partiendo de una serie de ejercicios planteados a Juan Gabriel, enfermo de Crohn desde la adolescencia, trato de descontextualizar su definición de la enfermedad y de reinterpretarla a través de las experiencias de una serie de desconocidos. Con ello pretendo llegar a una concienciación desdramatizada sobre el impacto de estas enfermedades en la vida diaria del paciente.

GUIBERT ROSALES

AWE

Fotografía, 50 x 70 cm 2013 La obra se inspira en el temor al que nos enfrentamos generalmente los individuos ante las circunstancias adversas sobre las cuales no tenemos un control ni podemos cambiar. El convivir con una enfermedad implica una toma de conciencia y fortaleza mental, para auto garantizarnos calidad de vida, sobreponiéndonos a todas las limitaciones que en un determinado momento nos obliga nuestro estado físico. El optimismo, la voluntad, son virtudes que se intentan asumir en una lucha constante por mantener un equilibrio entre nuestro cuerpo y la mente. Mis trabajos siempre han contenido un interés existencial, independientemente del tema que aborden, en este caso, dialogo sobre los obstáculos a vencer en la vida por las cuales todos hemos tenido que pasar en un momento u otro. Es la solidaridad de las personas que nos rodean, el apoyo de la familia, amigos e instituciones lo que le permite superar al enfermo muchas veces las crisis emocionales por las que atraviesa. Sobre esa premisa de contribución emocional a los otros se ha pensado esta fotografía. La obra intenta construir una metáfora para acercar al público a ese mundo interno muchas veces indescriptible o inapreciable que experimentan las personas que se enfrentan a una enfermedad. La obra AWE es un intento de sensibilizar a la sociedad con la experiencia de vida de todas aquellos seres humanos que necesitan de nuestro apoyo.

GUILLERMO ROS

Coexistencia

Talla directa en mármol , soldadura y forja en hierro, 61 x 55 x 40 cm 2013 Coexistentia representa la convivencia entre el cuerpo y la enfermedad . Separados uno de la otra , el cuerpo se muestra en forma de coraza de hierro , es una armadura que el sujeto va construyéndose pieza a pieza para hacer frente y protegerse de la enfermedad. La armadura , oxidada , simboliza la relación entre la condición autoinmune de la enfermedad y el paso del tiempo ,representando la carga que llevan diariamente las personas con la enfermedad de Crohn. En la zona intestinal la armadura ha sido abierta por unas manos para mostrar al espectador que hay en su interior. La enfermedad de Crohn representada por algo extremadamente duro, mármol Rosa Valencia, un material muy compacto con un registro de vetas rojizas oscuras que simbolizan lo orgánico y enfermo. Convivencia, adaptación y la inevitable lucha prolongada a lo largo del tiempo es lo que se pretende plasmar en la obra.

IRIS BONORA

Dori y su familia

Óleo, 200 x 170 cm 2013 La pintura es el resultado de una serie de entrevistas entre el artista y Dori, la protagonista, tanto del cuadro junto a su marido como del trabajo de campo. La imagen primaria que ofrece la pintura no es más que la de un convencional retrato de pareja en el que se incluyen también fotos de las bodas de las hijas en el fondo. La normalidad y el apoyo familiar son los ejes centrales de la obra interpretadas como homenaje de dignificación de personas anónimas. El impulso iniciado en el planteamiento discursivo de la obra, nace de la búsqueda por materializar de forma clara el aliento de las personas cercanas que recibe la protagonista para superar los momentos menos agradables de su enfermedad. El retrato pictórico ha desempeñado desde sus inicios la función de atestiguar el presente a la par que servir de referente para el futuro. Esto cobra un sentido especial antes del descubrimiento de la fotografía y todavía más meritorio resulta hoy en día cuando retratar a través de la pintura a alguien lo engrandece y lo distingue.

JAVIER PALACIOS

Proceso de un dolor tangible

Impresión y acuarela sobre papel, políptico de medidas variables 2013 Javier tiene la enfermedad de Crohn. Manuel es su pareja y —de otra manera— también padece los efectos de esta enfermedad. Para este proyecto se les propone lo siguiente: una bolsa de basura representa el dolor producido por la enfermedad, y a través de su relación con este objeto van a expresar su sufrimiento personal. En primer lugar lo harán individualmente, para después compartir la acción entre ambos. El objetivo es hacer el dolor tangible.

JESÚS SÁNCHEZ

Paquita tiene colitis

Óleo sobre madera, 97 x 130 x 3 cm 2013 La obra muestra la reacción de una paciente de una edad aproximada de 20 años (La enfermedad de Crohn y la Colitis aparece en ese momento aproximadamente) que recibe la noticia. El agobio, la preocupación de empezar a asumir la nueva realidad de la paciente, la perspectiva de tener una enfermedad crónica de por vida desde temprana edad, y la molestia que padece en forma de brote se plasman en este cuadro que muestra una realidad perturbadora. La momentánea de la paciente. La paciente se encuentra sentada en un sofá individual, y se halla en una extraña habitación con un sistema de canalizaciones alegórico del tracto digestivo, que es donde se manifiesta la enfermedad. La postura de la paciente emana preocupación y sus manos son un punto de atención importante del cuadro. Una mano aprisiona el dedo de otra de la misma manera que el intestino se pliega impidiendo el paso por el tracto.

JORGE JULVE

Espacio propio, él y yo

Técnica mixta sobre tela, 195 x 162 x 4 cm 2013 La obra trata de acercarse a la representación física de la enfermedad. A partir del doble, por una parte está la persona física, de pie y pensativo. Detrás sentado y con el rostro desfigurado, se representa a la enfermedad. La idea nace a partir del diálogo y la comunicación entre el artista y el enfermo, llegando a un punto de interés acerca del convivir con la enfermedad (crónica), como si de un doble se tratara. Ambas figuras se representan dentro de un espacio cerrado, el espacio propio donde la persona debe aprender a convivir con el otro (la enfermedad), los dos solos. La figura que está en primer plano, se desfragmenta, representando exteriormente las consecuencias de la dolencia, en especial la zona que va de la cadera al pecho. El individuo está representado erguido e inmóvil, en sus propios pensamientos. La representación de la enfermedad le niega la mirada al enfermo, están juntos pero no compenetrados, es una relación entre ambos obligada nada más.

KATRINA BIURRUN

El segundo cerebro de Amparo

Instalación, medidas variables 2013 En su parte formal la pieza se presenta como una joya antigua y rara. Con una base sólida se erige en suma fragilidad, como un peligro latente. El blanco remite a la muerte y la sanación. El ganchillo es utilizado por la autora como las caminatas chamánicas, donde una acción repetitiva te deja la mente en blanco. En este caso el tejido está realizado en movimiento: de Barcelona a Valencia, de Valencia a Pontevedra y de Vigo a Bilbao. La pieza, intentará que el espectador deje de serlo y se implique en la posible sanación de Amparo, o, por lo menos, en su posible alegría al saberse recordada y amada por otros que ni siquiera la conocen. Basándose en la 1ª Ley de la Termodinámica y, siempre, con esa idea de Beuys de que: Pensar, sentir y querer son los verdaderos criterios estéticos; Biurrun adjunta a esa joya escultórica una instalación eléctrica con temporizador de pulsador con el siguiente texto: La corriente eléctrica se transforma en energía calórica y lumínica. Al pulsar el interruptor provocarás el encendido de la bombilla, iluminando y calentando la pieza. Por extensión, producirás, en Amparo, alegría y bienestar, al saber que pretendes,con tu acción, ayudarla en su sanación, intentando aplacar su enfermedad.

LUIS LISBONA

La historia de alguien torpe

Video, 6’24” 2014 En este proyecto reflexiono sobre la posibilidad de realizar una obra no sobre el paciente sino con el paciente generando un concepto ampliado de arte que posibilite un cambio de roles dentro de la relación artista-paciente. Por ello decidimos tratar el tema de la dualidad existente en todo individuo usando para ello fragmentos de la película de 1912 Dr. Jekill y Mr. Hyde, que el propio paciente contempla a través de una ventana, generando un espejo en el que el paciente ve reflejadas su personalidad, vivencias, herencia y relaciones familiares. La mascara representa el yo que no muestra y al cual se enfrenta durante la obra.

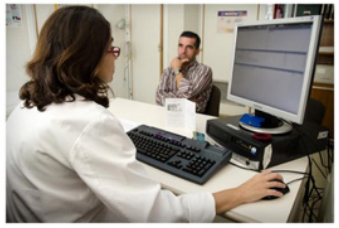

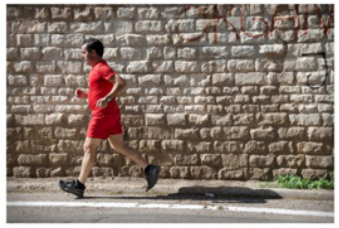
LUISMI ROMERO

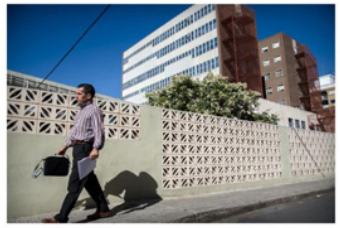
Proyecto J. R. R.

Fotografía digital, 5 marcos de madera de 50 x 70 x 4,5 cm 2014 Serie compuesta por 20 fotografías que resumen el seguimiento de J.R.R. enfermo de Colitis Ulcerosa, mostrando la relación entre su enfermedad y momentos de su vida cotidiana. Dividida en cinco bloques de cuatro fotografías cada uno: 1) Empezar el día: desayunar, medicarse o asearse son momentos delicados. 2) Trabajar: conviviendo con su enfermedad. 3) Novedades: Acudir a charlas informativas sobre su enfermedad. No poder rendir en el deporte como antes. 4) Médico: chequeos y revisiones periódicas. 5) Familia: es el principal apoyo del enfermo. Su enfermedad, simbolizada en la medicación, se nos muestra como un habitante más de su hogar.

AEROGYM 2000
GIMNASIO

3
Digestivo-Neuro
Neumologia
Medicina Interna
Oftalmologia

MARCO RANIERI

Paisajes del yo

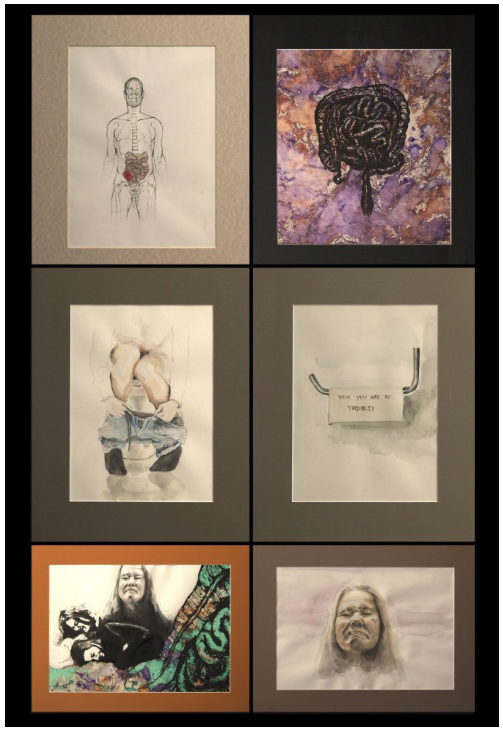
Cera de abeja y elementos vegetales, medidas variables 2013 La obra Paisajes del yo es una obra en buena medida autobiográfica. Transpone plásticamente, la experiencia de la enfermedad por parte de dos pacientes: mi prima y yo. Los dos padecemos, respectivamente, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa crónica, y nuestra relación ha sido siempre marcada por una profunda empatía. Las dos figuras humanas del conjunto escultórico, realizadas en cera y con elementos vegetales recolectados, nacen de una larga conversación sobre la vivencia sensible de la enfermedad. Durante la misma, intentamos traducir en metáforas nuestras sensaciones con el fin de canalizarlas. La realización de estas dos figuras ha supuesto para mi un acto de carácter terapéutico y un modo simbólico de enfrentarme a mi enfermedad. El libro caja, Archivo 1, es el resultado de un ejercicio que propuse: una búsqueda de palabras, frases o conceptos, así como objetos catalizadores, que identificasen nuestra relación con la enfermedad.

MERITXELL AHICART

The only flags that should exist are those that speak about our own condition

Técnica mixta, 115 x 340 x 1 cm 2013 A partir del testimonio de Rosa, la mujer de Angel, enfermo de Crohn, se configura una bandera la cual nos hace participes de su propia historia y condición, por un lado intenta visibilizar y reivindicar un lugar dentro del espacio público, espacio donde se encuentran banderas que hablan de sentimientos o territorios comunes, donde al final, realmente solo se encuentran dentro de este territorio condiciones personales a las que las banderas oficiales deberían estar subordinadas y al servicio de cada uno de nosotros y cumplir su cometido simbólico

NEREA FERRANDO

Estudio

Técnica mixta, 45,5 x 35,5 cm 2014 He realizado una serie de ilustraciones repletas de simbología y significado para dar a conocer la enfermedad de Crohn. Como artista me siento responsable de que se trate de un mensaje de concienciación social. Un mensaje que hará que aquellas personas que no sabían ni entendían lo que supone tener Crohn, muestren una mayor comprensión.

OLGA MARTÍN

TiempoPiedra

Videoperformance, 4’ 23 “ 2014 La obra parte de las conversaciones mantenidas con mi pareja de proyecto y reflexiona sobre el paso del tiempo y el transcurso de la vida cotidiana con lo que puede ser un problema o dificultad. Varios elementos son metáforas de esta vivencia: preparar la mesa (alimento, familia, cotidianeidad), piedra (enfermedad, dificultades) o acción de envolver (trabajo manual, ser humano, dulcificar el problema). El agua, la mesa, la piedra o el hilo, son tomados de las reflexiones de mi compañera en nuestros encuentros y deben ser entendidos como metáforas en mi pieza.

PABLO VINDEL

Entrevista con la piel: Ximo

Escultura, 27,5 x 22,4 cm 2014 Con esta serie de cajas contenedoras, transparentes, limpias, mi idea es referir la propia transparencia y honestidad de Ximo en el curso de nuestra entrevista. Cada una de las piezas recoge uno de los diferentes tiempos de la historia de su enfermedad: son fragmentos - de piel - frágiles y alterados. La piel es motor de mi propuesta, pues tiene la capacidad de evocar numerosos significados: es la piel como frontera, es ponerse en la piel, dejarse la piel en algo, cambiar la piel, salvar el pellejo, etc. sentidos que se desprenden, como esa piel, de la convivencia con la enfermedad.

RAMÓN ESPACIO

The box

Escultura, 42,2 x 42,2 x 32,4 cm 2013 The Box es una metáfora de del cuerpo y de su fragilidad. El colon, que imita el acabado en porcelana, redunda en esta idea mientras que las cuchillas de afeitar son una clara referencia al dolor. La colonoscopia y la narración en audio (realizada por el paciente) son los recursos utilizados por la inclusión del paciente en la obra con la intención de presentar, y no re-presentar, la enfermedad de Crohn. La Caja que imita a las de transporte de obras de arte, alude al cuerpo, a su fragilidad. El cuerpo como obra de arte en sí mismo.

SEÑOR CIFRIÁN

Crohn

Fotograma, fotografía, 120 x 73 x 6 cm 2013 Partiendo del término “brote” en la enfermedad de Crohn y su vinculación lingüística con el mundo vegetal, se crea un ejemplar de planta imaginada que tiene su estructura interna basada en el aparato digestivo de un ser humano. A través de recortes de diversas plantas se da forma a una nueva especie botánica, llevada a cabo mediante la técnica del fotograma, en la cual la luz incide en el papel fotosensible creando una imagen en negativo de blancos y negros. Una fotografía fragmentada que alude también al tratamiento más agresivo de la enfermedad, el quirúrgico, y que en su conjunto conforma esta planta humana.

SILIVIA CARPIZO

Sin Respiro

Animación 2D , 1’ 42” 2014 A raíz del encuentro con MªCarmen Solís, que padece la enfermedad de Crohn, creé una obra en la que reflejaba la angustia que sufren estos enfermos. Mª Carmen, como protagonista de la historia, teje una prenda que simboliza su propia dolencia autoinmune. El ovillo cobra vida y la atrapa en una maraña de hilos ahogándola. El desenlace está basado en el propio testimonio de la paciente en el que subrayaba la importancia del apoyo incondicional de su marido para superar la enfermedad.

VERÓNICA FRANCÉS

The job

Video, 9’ 01” 2013 The job es una vídeo-acción realizada a partir de las conversaciones establecidas con José Ramón García presidente de la asociación ACCU. En las cuales reflexionábamos entorno a como los enfermos de Crohn y de Colitis Ulcerosa se enfrentan a un puesto de trabajo, cuales son sus dificultades y necesidades. Como afecta la enfermedad al trabajo que realizan, cual es la forma de afrontarlo, así como las medidas que se toman para mejorarlo. Para que las personas que conviven con esta enfermedad puedan marcarse metas alcanzables, la sociedad, la empresa y las instituciones deben esforzarse en definir objetivos reales. Evitando metas que no son factibles de superar, ya que no corresponden a unas necesidades específicas, la no superación de las cuales crea frustración. Haciendo un esfuerzo conjunto de compresión, conocimiento y trabajo que acerque estas metas a su ritmo diario, el cual está condicionado a factores difícilmente predecibles. The job propone un acercamiento y compresión de las enfermedades por parte de la sociedad, empresa e instituciones, para que los enfermos puedan incorporarse al mercado laboral desde una visión integradora y no disgregada.

Encuentro Facultat de Belles Arts de Sant Carles

El sábado 14 de septiembre de 2013, en la Sala Azul de la Facultat de Belles Arts-UPV, realizamos un encuentro entre los estudiantes y miembros de la Asociación de Crohn y Colitis ulcerosa de la Comunidad Valenciana, ACCU Valencia.

Este encuentro, dadas las características de este proyecto, era de gran importancia, ya que suponía el inicio de las relaciones entre pacientes y estudiantes.

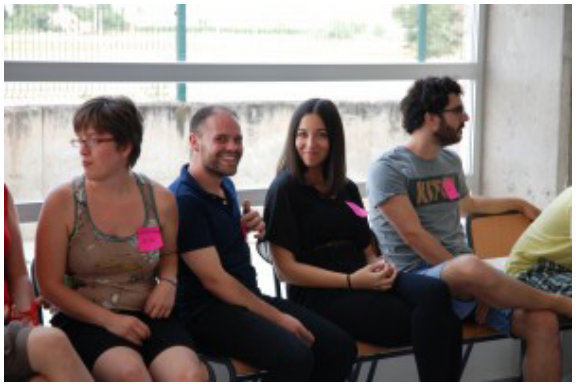
Mediante una serie de actividades y una cena se facilitó que todas las personas que participaron pudieran conocerse, con la finalidad de establecer una vinculación posterior que permitiera a los estudiantes tener los conocimientos y experiencias necesarios para poder realizar su trabajo, y a los miembros de ACCU Valencia participar de forma activa en todo este proceso.

El diseño y direccion de este encuentro lo realizó Donagra.

Pepe Miralles Director de la Cátedra Arte y Enfermedades y coordinador del proyecto en la Facultat de Belles Arts de Sant Carles

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE ALTEA

ANA PASTOR

Perfectly normal

Instalación, medidas variables 2013 En esta obra abordamos el problema de la autoestima y de la autopercepción del paciente en una enfermedad difícil de ocultar y que puede provocar rechazo. El objetivo era normalizar la visión de las lesiones. La palabra “normal” (que se escribe igual en muchos idiomas) escrita con una lesión sobre piel sana, crea un conflicto en torno a la idea de normalidad. Lejos de añadir gravedad al tema, intentamos darle a la obra un aspecto cercano y lúdico, fomentando la participación del público. De ahí el uso de las chapas, que apetece coger y llevar encima. De este modo el espectador ayuda a dar visibilidad a esta dolencia.

BARBARA SEDLÁCKOVÁ

Inflazine

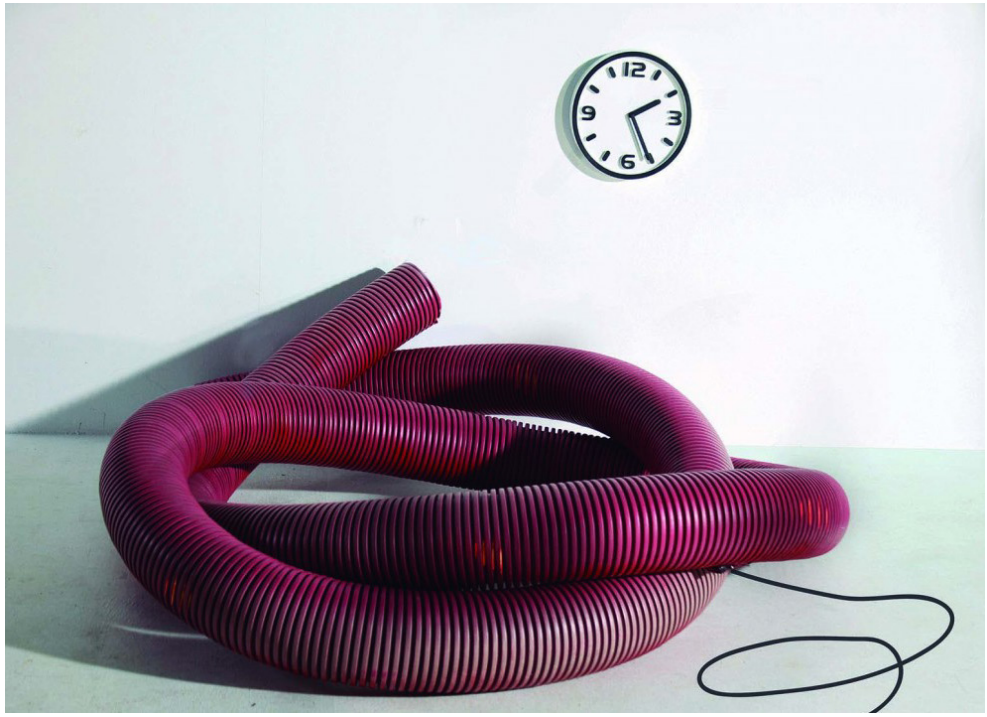
Impresión digital, 21 x 14,85 cm 2013 La idea es hacer un soporte que sea fácil de entender a cualquiera, de manera ligera hasta donde lo permite la gravedad que conlleva el malestar de la artritis reumatoide…la clave principal está en difundir la información sobre la enfermedad y que el público empatice con los afectados. Son historias verdaderas de personas afectadas con Artritis Reumatoide. Lo que quiero plasmar es la individualidad y los problemas de cada uno, en especial me ineresó el punto de “moment of meaning” del paciente, donde cada persona resuelve la batalla con manera distinta. No hay una regla en general para todos, cada uno tiene su forma de ser y su forma de resolver. En el futuro pienso continuar con nuevas historias y espero animar a otros afectados (aunque sea de otra enfermedad) a cambio de actitud y una búsqueda activa y personalizada.

FÉLIX GILABERT

El registro de mi piel

Fotografía, 60 x 70 cm 2013 La obra nació de la voluntad de transmitir la convivencia con una enfermedad autoinmune como es la psoriasis, el dolor físico que supone y su posterior aceptación, es decir, la superación personal para conseguir hacer una vida normalizada. Me gusta empatizar con los demás para poder aprender de ellos. Decidí hacer una instantánea para poder meterme en su piel. La redacción es parte de un relato de Celia Marín, afectada de psoriasis, en el que explica su relación con la enfermedad; por consiguiente quise que esas palabras estuviesen grabadas en su piel conformando un mapa que la constituye.

MARINA YEPES

Incertidumbre

Instalación, 190 x 75 x 90 cm 2013 Desde la incertidumbre hasta el diagnóstico de la enfermedad de Crohn en particular transcurre un periodo de tiempo en el que el paciente sufre. Por ello se intentará trasmitir al espectador esta incertidumbre. La enfermedad de Crohn se caracteriza por la activación de los glóbulos blancos que activan células inflamatorias generando zonas de inflamación en los intestinos, es por ello que se mostrara un tubo moldeado con zonas iluminadas. Muchas de las pruebas a realizar para diagnosticar la enfermedad son desagradables y es por ello que se quiere hacer visible este proceso de diagnóstico de la enfermedad.

Encuentro Facultat de Bellas Artes de Altea

El 18 de septiembre de 2013, tuvo lugar en la Facultad de Bellas Artes de Altea el primer encuentro entre los estudiantes seleccionados para participar en este proyecto y pacientes pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis), la Confederación de Asociaciones de Crohn y Colitis Ulcerosa (ACCU) y Acción Psoriasis.

La primera sesión de trabajo en la Facultad de Bellas Artes de Altea, se desarrolló en tres partes, de forma muy orgánica y en un ambiente muy agradable. Nos reunimos en una sala pequeña, en la que modificamos la disposición de las mesas para adecuarlo a un encuentro cercano, en el que todos pudiéramos interactuar de forma cómoda.
En la segunda parte, los estudiantes se presentaron, comentando sus motivaciones e intereses para participar en el proyecto. Luego los representantes de las asociaciones de pacientes nos informaron de las características de las enfermedades que representaban. Posteriormente en una segunda ronda fueron aportando sus particulares testimonios desde su vivencia como pacientes, lo que terminó generando un clima muy especial. Esta fase finalizó con un diálogo grupal y la elección de los equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos.

En la tercera parte, cada equipo tuvo un tiempo de trabajo propio. La sesión fue muy provechosa. Todos los participantes coincidieron en considerar el proyecto un importante reto personal con el que están muy ilusionados. Esperemos conseguir frutos interesantes de esta experiencia.
Teresa Marín, Coordinadora del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en la Facultad de Bellas Artes de Altea.

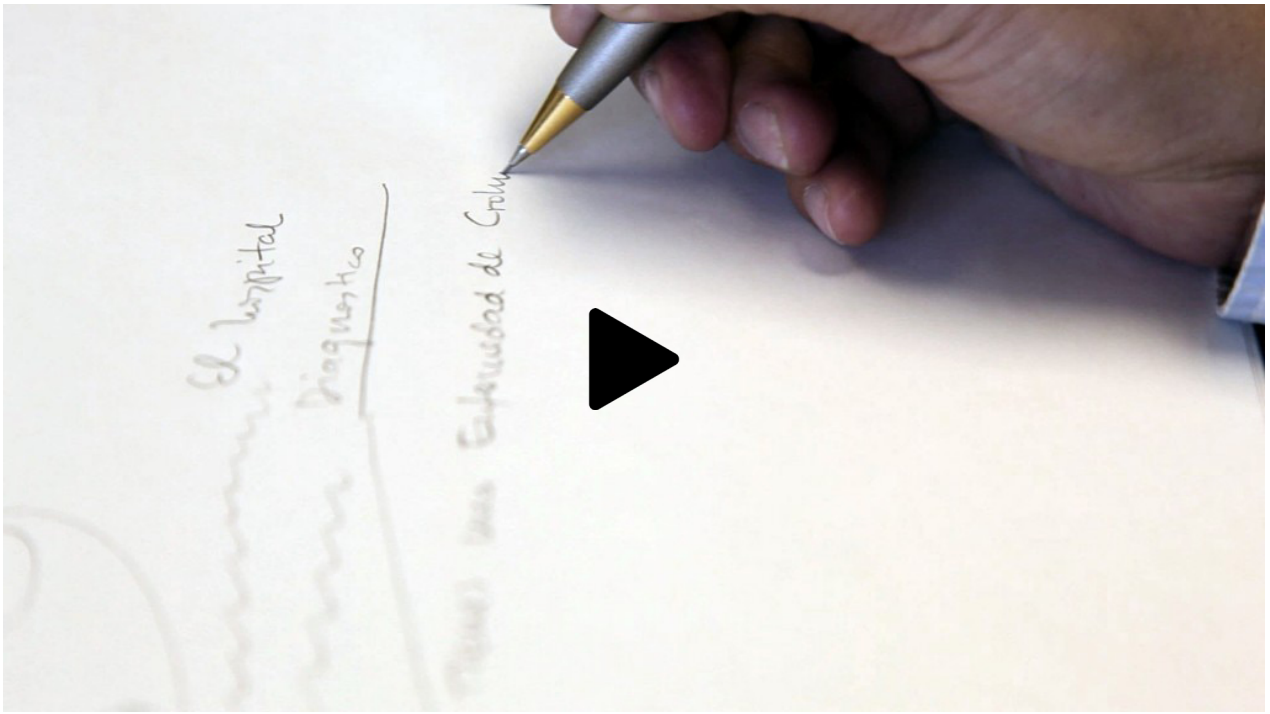
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE BARCELONA

ALBA GIMÉNEZ

Expose / Conceal

Listones de madera y esmalte sintético, 240 x 150 x 50 cm (aprox.) 2013 Con Expose / Conceal tuve claro que en ningún punto quería ilustrar directamente la enfermedad. Por más que se quiera, no se puede experimentar en las propias carnes el dolor ajeno, y hablar de ello como si se tuviera pleno conocimiento lo convierte en algo trivial. Supuse que, por sinceridad y respeto, hablaría de "la herida" tal y como soy capaz de concebirla, a partir de cómo mostramos el dolor o aquello que nos marca. Me interesa especialmente la fluctuación entre lo que se hace palpable y lo que permanece oculto cuando nos sentimos vulnerables.

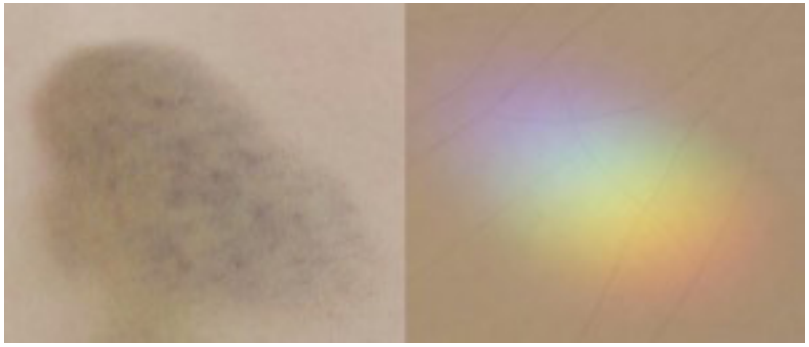

ALBERTO LOZANO

Live

Video, 7’40” 2013 Cuando conocí a Manel hablamos de la enfermedad de Crohn y como ésta le afectaba, pero lo que más me interesó fue el poco conocimiento que tiene la sociedad acerca de este tipo de enfermedades, quizás por la poca visibilidad mediática que se les ha dado. Por ello me pareció muy interesante dar importancia a esta falta de visibilidad y sobre todo al discurso de Manel, a través del cual nos narra y dibuja los hechos que han marcado su vida y su voluntad de superación pese a las circunstancias.

NEUS FRIGOLA

Morat

Fotografía digital, 75 x 50 y 13 x 30 cm 2013 Para tratar de comprender su dolor recuerdo un pequeño moratón de un golpe en mi cuerpo, lo presiono mentalmente y multiplico lo que siento por cien. Ese dolor mío juntamente con la imagen de un moratón propio, me ha servido de base para el desarrollo de este proyecto. La imagen de la pieza de ropa blanca trata de reproducir la escena del momento íntimo en que llegas a casa después de un día ajetreado y en la tranquilidad del hogar, te paras, sientes tu cuerpo, y vuelves a notar tus dolores. Tu ropa ha quedado impregnada de moratones invisibles que se expanden lentamente pero incontrolables, como tacas de acuarela. El díptico presenta las similitudes entre un moratón y una luz proyectada en la pared. El color del moratón que vemos es un resultado de la superposición de los colores primarios, el rayo de luz se ha descompuesto en estos mismos colores. Sin luz no vemos nada. Y a partir de aquí la comparación lanza preguntas y nos confronta a las propias realidades.

SERGI MESA

Inside/outside

Técnica mixta sobre tela, 150 x 140 cm 2013 La obra presentada surge del primer encuentro con los pacientes y se sitúa en la tensión que existe entre el mundo exterior y el mundo interior de éstos. Sin ser un reflejo de ello, esta particular aproximación se centra exclusivamente en la parte emocional, que no en la científica/divulgativa, que acompaña a las personas que sufren estas enfermedades crónicas tan poco conocidas como repentinas. En la obra he tratado de sugerir unos recorridos que contrasten la lucha existencial con los escenarios donde se desarrolla la vida de la "normalidad". Mediante la pintura trato de oscilar simbólicamente entre dos extremos: el infierno personal y las ganas de vivir, de salir adelante, de exprimir al máximo los momentos sin dolor. Esta conexión vital no surge de la mera identificación con el dolor o las singularidades de la enfermedad sino con fragmentos, historias, anécdotas que surgieron durante el encuentro y mi voluntad de construir puentes entre ambos lados. De este modo, mi conexión se limita al plano empático, sobretodo con algunos de esos pequeños trozos de vida que compartieron con nosotros. Me gustaría dar énfasis a la intención que me mueve a escoger este planteamiento, ésta no es otra que la de admitir como primera premisa el hecho de que no sufro ni comparto la realidad que nos han explicado, sin embargo, puedo entender la escala "humana" de la dificultad, el dolor, la frustración y la voluntad de disfrutar a pesar de todo. Me atrae esa tensión entre lo que se deja ver y la vida interior, lo no perceptible. La convalecencia y la vuelta a la realidad.

Encuentro Facultat de Bellas Artes de Barcelona

Actividad: 1er encuentro entre pacientes y familiares y estudiantes de Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona. Lugar y fecha: 17 de octubre en la Sala de Juntas de la Facultad de Bellas Artes
Enfermedades: · Enfermedades inflamatorias de las articulaciones (Lliga reumatològica catalana) · Psoriasis (Acció Psoriasis) · Enfermedad de Crohn (Associació de malalts de Crohn i colitis ulcerosa)

Estudiantes: · Sergi Mesa · Alba Giménez · Albert Lozano · (Neus Frigola no pudo asistir por encontrarse de viaje): Otros asistentes: · Gerente de Acció Psoriasis · Familiar y miembro de la Associació de malalts de Crohn i colitis ulcerosa · Urko Lapedriza, AbbVie España · Jos Man, Director Proddigi. · Cámara de la empresa Proddigi
Resumen de la sesión: La sesión comenzó a las 16.15h. Iniciamos la reunión procediendo a las presentaciones informales, dado que no conocíamos previamente a los asistentes participantes en el proyecto. Se cedió la palabra a la persona delegada de AbbVie, Urko Lapedriza, quien expuso, a grandes líneas, los objetivos del proyecto. A continuación, la coordinadora de la Facultad de Bellas Artes, Mar Redondo, comentó algunos aspectos del proyecto para ceder después la palabra a los pacientes y familiares. Éstos describieron su enfermedad y expusieron sus experiencias y vivencias emocionales, relacionales y profesionales como consecuencia de la enfermedad. Posteriormente, los estudiantes explicaron sus intereses artísticos profesionales y sus motivaciones. A partir de este momento se inició un diálogo interesante, en un tono bien cordial, dónde se precisaron aclaraciones, dudas, opiniones acerca de la problemática personal y social que implica el padecimiento de alguna de estas enfermedades inflamatorias autoinmunes; las constataciones y repercusiones del desconocimiento general sobre ellas. A petición de los estudiantes, no se decidió en aquel momento las parejas de trabajo, dado que preferían asimilar la información para poder plantear con mayor claridad su posible iniciativa artística. Se formalizó una lista con los correos electrónicos de los pacientes para mantener la comunicación.A las 18.20, aproximadamente, se concluyó la reunión. El equipo de Proddigi grabó prácticamente gran parte de la sesión.

Mar Redondo Coordinadora del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en la Facultad de Bellas Artes, Universitat de Barcelona

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE BILBAO

ANA BERZA

Ejercicios

Multimedia, 47” 2013 Ejercicios es una pieza conjunta de video y fotografía, en la que siguiendo la línea temática presentada, se inspira en la enfermedad inflamatoria autoinmune del Cohn, que afecta por lo regular a los intestinos. Tras un proceso de gran evolución, los fundamentos de esta obra se basan en los ritmos y los esfuerzos que una enfermedad de estas características puede crear. De este modo, se representa de una forma sutil y delicada el ejercicio físico. Mediante la sustitución corporal creada por la mano, se recrea una nueva percepción basada en los contrastes de luz y trasparecías de la misma, a través de la piel.

HELENA AZKARRAGAURIZAR

Ropa interior, despliegue interno

Escultura, técnica mixta, medidas variables 2013 Las dos obras crean un diálogo en el espacio de exposición, tienen una separación de dos metros y medio (2´5 m) entre ellas y se colocan en linea diagonal. “Ropa interior” es una escultura de tela, una especie de camisa larga de dos mangas. En un extremo recoge y oprime un cuerpo de espuma en forma de corsé. Este cuerpo tiene alfileres rojos desde su abertura central hacia fuera, que vistos desde cerca hacen clara alusión al dolor. La tela sigue en forma de dos piernas largas, planas cerca del cuerpo, fruncidas en el el centro y en forma de tubo al final, quieren hacer referencia al intestino. La obra es de color blanco, interrumpido por el hilo de las costuras y barniz. “Despliegue interno” es una pareja de objetos escultóricos que se separan por 30 cms de distancia. Uno de los objetos es una especie de contenedor circular de tela blanca. La parte inferior está barnizada y endurecida, cuenta con un aro de bordar como citurón limítrofe con la parte superior. De la base salen pliegues blancos. El otro objeto, más pequeño, es una abertura, una grieta ovalada y barnizada de la que surgen unos pelos blancos y rojos. Esta obra es un intento de darle forma plástica a la enfermedad, de identificarla fuera del cuerpo por sus contrastes de texturas, color y aspecto.

KEMEN IRURETAGOINEA

Ejercicio 3, ejercicio de puntas

Acción registrada en video, técnica mixta, 1’06 “ 2014 Ejercicio 3, ejercicio de puntas es un registro en video de un ejercicio de pies de una persona que padece de artritis. A través de los ejercicios realizados en sus clases de ballet -que tienen como objetivo la corrección de la postura- el paciente alivia sus dolencias y afronta sus limitaciones causadas por la artritis. Ejercicio 3, ejercicio de puntas es el registro de uno de los “Ejercicios para casa” (“Etxerako ariketak”); acción realizada por Dogartzi Magunagoikoetxea en Enero de 2014 en el espacio de danza Punto de Fuga de Bilbao

MAITE MENTXAKA

-/-

Instalación, 76 x 187,5 x 44,5 cm 2014 Elementos difíciles de manejar por su gran capacidad de muestra de la realidad. Las sombras y reflejos son dobles representaciones de los elementos. Asimismo, las transparencias ayudan a aguardar, proteger e inmortalizarlos. Una ilustración gráfica evoluciona formando parte de un proceso manual como es la costura. Sintetizada en líneas de hilo negro, inmortalizadas en cajas blancas y acompañadas de un elemento sobrepuesto que se complementa sobre las mismas ilustraciones: el musgo. La dificultad de la manipulación de elementos vivos, determinados a una evolución dependiente del contexto. El desvanecimiento de la figura analítica, estática, digital, cartográfica, mineral, de micro-mundo que va acompañada de otro elemento que a su vez lo suplanta; con su característica viva. Retornando a otra mirada del micro-mundo y espacio. De lectura y posición.

Encuentro Facultad de Bellas Artes Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

La reunión tuvo lugar en la Facultad de Bellas Artes el 13 de Noviembre de 2013.

La coordinadora del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en la Facultad de Bellas Artes Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea fue Olaia Miranda.

Las enfermedades con las que trabajaron fueron Crohn, Artritis y Psoriasis.

OTERA

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE CUENCA

BEATRIZ PELLÉS

Ejercicio de blanqueado

Papel de lija, 190 x 120 x 2 cm 2014 Acostumbramos a usar el papel de lija como herramienta y parte de un proceso, pero no como pieza final. Se trata de un dibujo elaborado a través del pulido y la eliminación de materia, donde queda una huella en un tono claro, que actúa como un negativo o anti-dibujo. El papel de lija remite a la piel de la paciente, al erosionar sobre este y dejar constancia de una líneas y manchas blancas, inmediatamente nos hace pensar en cómo la enfermedad de la psoriasis dibuja sobre la piel. Además esta forma de eliminar materia en un material tan basto, está ligado a los picores que producen estas lesiones en la piel de la paciente, quien afirma sentirse mejor en climas tropicales con un poco de humedad y abundante sol.

PAULA KOYSOVA

Cambio de contexto, cambio de sensación
Óleo sobre lienzo y proyección, 81 x 81 x 2 cm 2013 En pintura, una forma es un medio formal básico, competente por sí mismo. Toda forma, por indeterminada y carente de naturaleza representativa que sea, incita a una interpretación. Desde el punto de vista pintoresco la mancha proyectada encima del retrato sería sólo una mancha- una forma indefinida, una representación simbólica abstracta, sin embargo en varias ubicaciones en el cuadro demuestra que su significado cambia respecto al contexto en el que la introducimos. Desde el punto de vista individual la impresión siempre adquiere distinto significado según las asociaciones sujetivas positivas o negativas.

ROBERT FUSTER

Sobre Crohhn

Madera tallada y ensamblada, 18 x 17 x 21 cm 2013 La figura condensa aspectos inmanentes a los intestinos, al laberinto y a teorías de la complejidad. Ya en los grupos humanos premesopotámicos, los intestinos eran “interpretados” para adivinar el futuro. En la mitología mesopotámica, Humbaba, el temido monstruo que custodiaba el bosque de los dioses, tenía como rostro un amasijo de intestinos. No es casual que este organo que se repliega en tan poca superficie, provoque perplejidad y se identifique con la forma e idea de laverinto. Ni que con funciones como analisis, sintesis, descomposición, transformación... , el investigador se tope frente a un gran rival, eso es, ante un laverinto, ante un colosal ejemplo de complejidad, compilada en una pequeña superficie, y complicada como las emociones. Y es que en su raiz etimológica, la “cordura” toma su palabra del corazon (kerd)y de las tripas (gherd).

MAITE MENTXAKA

Dolores invisibles

Fotografía, 62 x 48 x 1 cm 2013 Dolores Invisibles habla sobre la enfermedad de Crohn. El conducto intestinal es un sistema complejo que usamos a diario. La enfermedad no es muy visible desde fuera y esta obra trata precisamente de esa invisibilidad. El paciente sufre mucho pero nadie puede ver la causa. La necesidad de usar los intestinos, genera una gran molestia al paciente. “Romperse por usarse”, pero si no comes también te “rompes” a ti mismo.

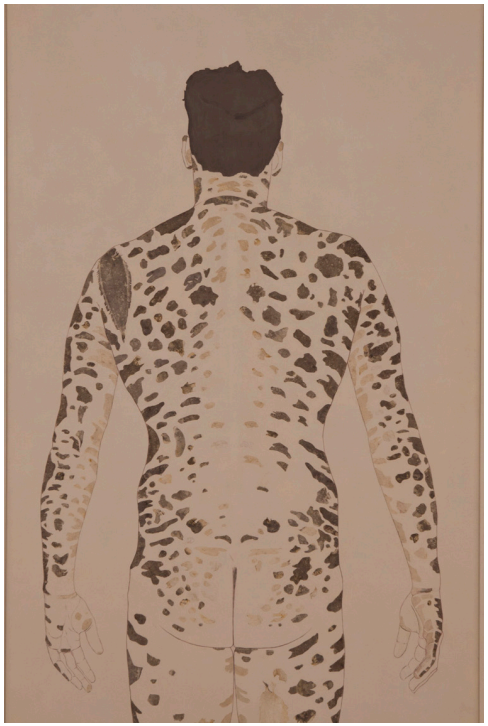
Encuentro Facultad de Bellas Artes de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha

El lunes 14 de octubre tuvo lugar en el aula 301 de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca el encuentro entre los alumnos: Beatriz, Paula, Robert y Sebastian con las pacientes de Madrid, Albacete y Cuenca. También asistió Urko de Abbvie.
La charla fue muy distendida e interesante, al alumnado les quedó claro su cometido.
La coordinadora del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca fue Herminia Martínez Pérez.

Las enfermedades con las que trabajaron fueron Psoriasis y Crohn.

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE GRANADA

VANESA CINTAS

Tócame

Técnica mixta, 145 x 88 x 6 cm 2013 Bajo el título Tócame, han sido reconstruidas fielmente las huellas de la psoriasis que Javier tiene marcadas sobre su cuerpo desde hace años. Placas escamosas, plateadas y blancas que le han impedido un desarrollo pleno en el campo de la afectividad. Representadas con piel de pescado y, tras un largo periodo de tratamiento para su secado, se invita al público a tocar, a acariciar, a rozar, dichas placas psoriásicas para ir desprendiendo metafóricamente parte de las escamas, del dolor y de la estigmatización que sufre la piel de Javier. Un breve alivio sintomático a través del reencuentro entre el público, Javier y la enfermedad, que por contacto, blanqueará su cuerpo.

ALFONSO BAYA

La rehabilitación del prestidigitador

otografía, 114 x 76,2 cm 2013 Ramón tiene artritis reumatoide desde los 31 años, la edad con la que yo le he conocido. Durante los encuentros me he dado cuenta de lo importante que son para él sus manos (sus segundos ojos según me cuenta). Ramón tuvo que hacer durante años rehabilitación de motricidad fina. Cuando le fui conociendo y hablando con él, me pareció un mago: Un mago por la habilidad que ha desarrollado en sus manos a pesar de la inflamación que padece debido a la artritis reumatoide la cual le causa gran dolor. En esta fotografía quise mostrarlo como lo que es, una persona capaz de superarse cada día y de hacer magia en las cosas más comunes que para el resto no nos suponen esfuerzo alguno. Ramón tiene mucho que enseñarme por eso he decidido mostrarlo como un prestidigitador que enseña a su aprendiz de mago como hacer trucos con un nudo de algodón (popular truco de magia). Hacer y deshacer nudos, los cordones de zapatos por ejemplo, es una habilidad que Ramón ha tenido que aprender (y sufrir) para usarla como rehabilitación de la movilidad de sus manos. En sus manos, en sus articulaciones inflamadas, quise colocar pan de oro, son manos de oro, por la capacidad que han logrado adquirir conviviendo con la artritis y no a pesar de ella. Ramón se muestra valiente, experimentado, hábil, seguro y fuerte. Se transforma en esta imagen las huellas estigmatizantes de la artritis en un don de superación del que Ramón tiene mucho que contar.

OIHANA CORDERO

Voy a ponerme cómoda

Técnica mixta, 15 x 110 x 13 cm 2013 Esta obra surge de las conversaciones mantenidas con María Jesús Beltrán en referencia a sus vivencias con la enfermedad de Crohn. Conceptualmente ubicados en un aseo, tres portarrollos nos hablan de cuestiones habitualmente silenciadas: por un lado, la obligación social de ocultar y enmascarar la enfermedad, puesto que ésta implica partes del cuerpo y necesidades biológicas censuradas por nuestras sociedades. Por otro lado, y creando una paradoja, la obligación social de demostrar la enfermedad y hacerla real a ojos de las demás personas mediante marcas y diferencias visibles de la carne. Y por último, las dificultades subrepticias relacionadas con la estigmatización de la enfermedad que surgen en las relaciones afectivas.

Encuentro Facultad de Bellas Artes, Universidad de Granada

La reunión tuvo lugar en la Facultad de Bellas Artes el 26 de Septiembre de 2013. Ha sido francamente emocionante, distendido, afectuoso... Habíamos tenido varias reuniones para planificar el encuentro, pero no contábamos con las personas que ha venido, con tanta energía y fuerza. Han asistido tres pacientes (Psoriasis, Crohn y Artritis Reumatoide) y un familiar, todos ellos/as encantadores, dispuestos a colaborar y compartir sus vivencias, sus pensamientos... Hemos empezado con la presentación que traía Nacho y hemos continuado presentándonos nosotros (sobre qué trabajamos, qué podríamos aportar, qué nos interesaba del proyecto, trabajos anteriores afines, etc.) Ya en ese momento comenzaron a hacerse preguntas y abrirse al diálogo. Sin darnos cuenta, los pacientes estaban presentándose, contándonos su relación con la enfermedad, las problemáticas que acarrean, sus sensaciones, etc. imágenes, palabras, deseos y miedos puestos encima de la mesa. Hemos debatido, compartido y hablado de aspectos que no pensábamos que salieran en el primer encuentro (desde relaciones laborales hasta de pareja y sexuales. Además, algo que nos ha gustado muchísimo es que uno de los pacientes nos dijera, desde el principio, que nos habíamos presentado a nivel profesional pero que no habíamos hablado de nuestras enfermedades (te digo esto ya que puede dar muestra de la relación que se ha establecido). Al final la charla se ha extendido, tanto que alguno de los pacientes que dijo que tenía que irse a una determinada hora, ha seguido hasta el final. Nacho ha tenido que irse un poco antes, ya que estaba apurando demasiado para coger su vuelo de vuelta. Hemos hecho, finalmente, dos parejas (paciente-artista) y un trío (un paciente y dos artistas), teniendo en cuenta la opiniones de ellos/as y las nuestras. Se ha firmado el documento de cesión y hemos grabado gran parte del encuentro por si pudiéramos hacer uso de él en algún momento. En fin, nada más, todos hemos salido muy emocionados y con ganas de seguir en contacto. En la próxima semana se producirán nuevos encuentros y tendremos una reunión nosotros para valorar y poner en común ideas.
Alfonso del Río Coordinador del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en la Facultad de Bellas Artes de Granada

CONCEBIMOS EL
CUIDADO DE LA
SALUD DE UN
MODO DIFERENTE

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA LAGUNA

PEREZ Y REQUENA

La tregua

Cera pigmento y madera, 27 x 62 x 73 cm 2013 La tregua, un pacto durante la Guerra. Tomar el cuerpo como campo de batalla, implica partir del uso extendido de la terminología militar, de la que se abastecen no solo los médicos sino hasta los propios enfermos a la hora de referirse a su sintomatología, este ha sido el eje del que hemos partido para afrontar el proyecto, doblegando un símbolo de batallas ganadas, como es la imagen del león, normalmente altivo y en posición de custodia, presentamos un fragmento de su fiereza en estado de descanso. La elección del material con que trabajamos, la cera, elemento narrativo en sí mismo desde su procedencia hasta sus características, es para nosotros fundamental para articular este proyecto, por su condición frágil, (aunque aparentemente no se muestre), por su maleabilidad, nos devuelve una imagen sólida en apariencia.

DANIEL DE LA CUARDIA

Sinécdoque

Óleo sobre lienzo, 114 x 146 cm 2014 De los síntomas de esta enfermedad me encuentro con aspectos como la imposibilidad de movimiento, náuseas, vértigo y mareos, dolores “mudos” donde el enfermo padece en su interior sin depositarlo hacia el exterior de una forma evidente. Esas lagunas, esos “espacios en blanco” son realmente una sinécdoque. Información incompleta que a su vez nos habla de todo lo que le ocurre.

GUSTAVO TORRES

SÍN TÍTULO

Vídeo, 4’04 “ 2013 En mis retratos, hay una intención de hacer mutar a un mismo cuerpo físico, quizás, en un intento por desglosar al sujeto (como por capas), estableciendo una diferenciación entre cada uno de los personajes de los cuales tomo referencias para componerse a sí mismo. Aparece la manipulación de la imagen, el simulacro y la creación de realidades a partir de la ficción, en un intento de establecer un diálogo directo entre la pieza y el espectador. Los individuos sufren infinitas transformaciones físicas y a nivel expresivo, como sometidos a multitud de operaciones de cirugía plástica. Mutan una y otra vez alejándose con éxito de su estado natural y convirtiéndose en narradores mudos que muestran todo un mundo de experiencias traumáticas en las que se habla del ámbito más siniestro y oscuro del individuo. Como en estado de pausa, permanecen en espera, con un gesto que se perpetúa eternamente.

PAULA DÍAZ CASTILLO

Tiempos

Fotografía grabada en madera, 49,5 x 35 x 2 cm 2014 De la imposibilidad de eliminar el sufrimiento de la vida, surge la obra “Tiempos”, La madera como material orgánico y entre lazado con sus vetas forma una metáfora del cuerpo humano y todos sus pliegues, soporte en la que la imagen se posa como las sábanas de una cama donde poder reposar y pasar el dolor. Dolor palpitante y palpable que te hace reaccionar segundo a segundo sintiendo que estamos vivos.

Encuentro Facultad de Bellas Artes, Universidad de La Laguna

La reunión tuvo lugar en la Facultad de Bellas Artes el 26 de Septiembre de 2013.

El coordinador del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de La Laguna fue Manuel Drago Díaz Alemán.

Las enfermedades con las que trabajaron fueron Espondilitis Anquilosante, Artritis Reumatoide y Colitis Ulcerosa.

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE MADRID

ALEJANDRO MAUREIRA

Contenedor de Crohn

Contenedor de objetos, 55 x 41 x 19,5 cm 2013 El caso particular este proyecto se centra en la enfermedad de Crohn. Como concepto principal el proyecto trabaja la enfermedad de Crohn como una enfermedad que a simple vista no se ve, esto quiere decir que las personas que la padecen sólo muestran al exterior el síntoma de la delgadez, y ningún otro más. Por lo tanto “aparentan” ser personas sanas. El proyecto ocupa este hecho como la base de la creación, usando un mueble de tocador de baño (caja con luz y espejo) en donde, principalmente , la gente guarda: medicamentos, perfumes, utensilios para el aseo personal, etc.; se produce un juego que puede ser muy interesante. En un principio el espectador se acerca a la pieza y ve su reflejo, el reflejo de una persona normal y corriente (se escucha el sonido de una persona hablando, al interior de la caja), al abrir esta caja en su interior, el espectador, se encuentra con la enfermedad. En modo de un video (entrevista a la persona participante del proyecto)), en donde la persona enferma, cuenta todo el proceso de su enfermedad, desde que se le declara, hasta hoy en día. Aparte en las diferentes baldas, de este contenedor, hay cajas de medicamentos, que son los medicamentos que los enfermos de Crohn tomarán para toda la vida, también una libreta de la paciente en donde uno puede leer escritos personales, poemas, ver fotografías del entorno directo del la afectada. Se pretende lograr con esto, de una forma optimista, la revisión de todo el doloroso proceso de la enfermedad, a través de la historia de una persona que sufre esta terrible enfermedad crónica y a la vez ayuda a otras personas, que sufren la misma enfermedad. Decir que en el proyecto, la colaboradora (paciente de Crohn), fue parte fundamental en el desarrollo. Sólo de esta forma pudimos llegar a construir una pieza optima y basada en un testimonio, que de forma directa y real, día a día lucha contra esta enfermedad.

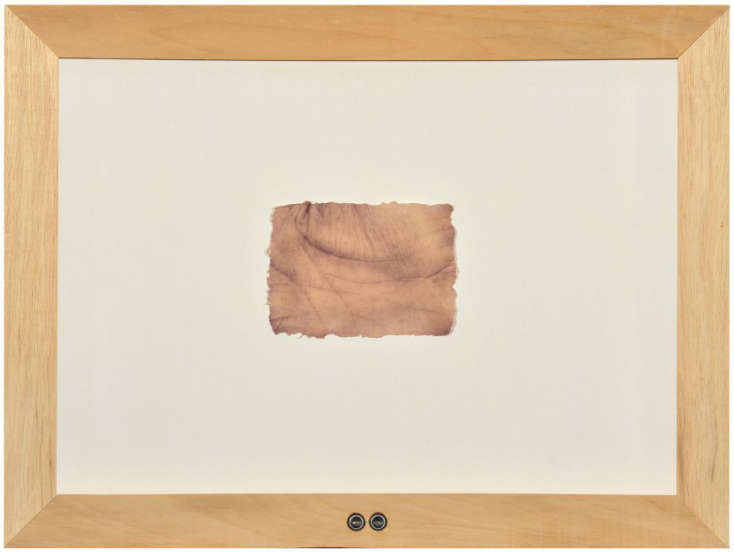

ESTHER GATÓN

Aquel ciervo

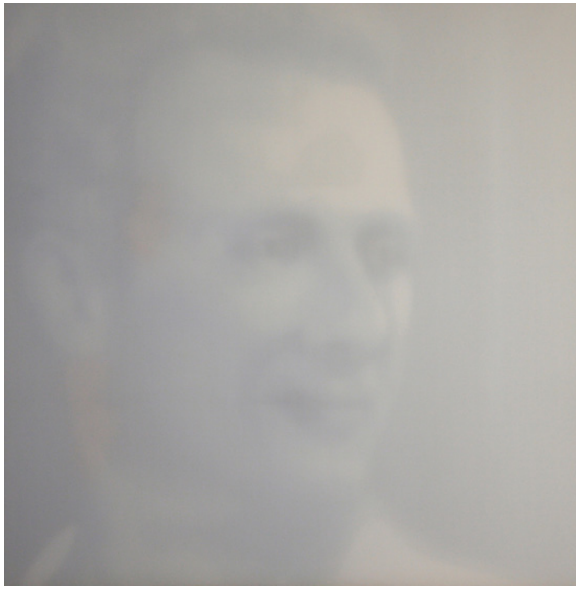
Tinta sobre papel, 70 x 100 cm (c .u.) 2013 El trabajo hace presentes condiciones características en la enfermedad de la Artritis Reumatoide como son la incertidumbre, la desidia, la distorsión y el dolor. Condiciones que tienen que ver con el paciente pero que están inevitablemente vinculadas con su “alrededor”, con el entorno dónde él se manifiesta. El paciente es afectado por el lugar dónde se encuentra y, a su vez, la presencia de éste modifica las propias circunstancias del emplazamiento. Así, paciente y entorno construyen una coyuntura singular en la que un tercer individuo -un no-afectado por la enfermedad- aparece como sujeto receptor de cualidades; como espectador de un espacio dónde la enfermedad casi se ha desdoblado, hasta afligirle a él mismo en sus intenciones. Cuándo una persona sufre por tener que girar el pomo de una puerta, darle la mano a otra, bajar unas escaleras o incluso, en pleno estado de reposo, ocurre algo en la atmósfera que tiñe de amarga la situación. Se trata de una amargura complicada la cuál, más que tristeza, provoca cierto instante de reflexión, una posibilidad poética. Dibujos y texto se relacionan entre sí a fin de desencadenar dicho ambiente cargado de incertidumbre, desidia, dolor y distorsión.

KINDA YOUSSEF

Perception

Multimedia, 60 x 80 x 5 cm 2013 Los pensamientos y las emociones influyen en la percepción del dolor, y tocar a una persona que sufre un dolor ayuda a reducir su dolor (de acuerdo con la Teoría del Control Puerta del Dolor). La piel, como un sistema sensorial, es con mucho el órgano más importante del cuerpo (Ashley Montagu, Tocar: el significado humano de la piel) . La piel es el sitio de los acontecimientos y procesos cruciales para el modo en que pensamos, sentimos, y la forma de interactuar con otros. El tacto puede mediar en las percepciones sociales de diversas maneras (India Morrison , Línea S . Loken , Hakan Olausson , La piel como órgano social). Las personas que tienen una enfermedad como la de Crohn pasan sus momentos de dolor y sufrimiento solas y aisladas de las demás. Por esta razón, he desarrollado una obra de arte interactiva, con el fin de alertar a las personas sobre la importancia de su acercamiento y su interacción con los pacientes de Crohn.

ZEUS SÁNCHEZ

Je est autre

Técnica mixta, 150 x 150 x 8 cm 2013 Los avances en los sistemas de comunicación están forzando al ser humano a una evolución en el ámbito social y psicológico. Esto produce un cambio de paradigma en las relaciones sociales y en el concepto de la imagen-identidad. El ser humano es una especie que se volatiliza, que pierde su corporeidad debido a las herramientas tecnológicas El Rostro como tal desaparece, pero al mismo tiempo reaparece de otra forma diferente, manifestando una continuidad en medio de esta metamorfosis. Hablar hoy día de Individuo es hablar de ocultación y transparencia a la vez, pues permanecemos ocultos tras una ficción, observando el mundo mediante la imagen velada que nos proporcionan las pantallas de los dispositivos digitales, relacionándonos, comprando, conociendo el mundo mediante Street view, Facebook, etc. Estos elementos nos llevan también hacia un cambio sociológico donde la intimidad comienza a desaparecer y establecerse una extimidad generalizada, donde todas nuestras vidas están disponibles en internet. Desde una posición cercana al paparazzi, utilizo un teleobjetivo y los elementos de la ciudad para ocultarme de los retratados y obtener sus rostros, pero tan solo son fotografiados aquellos que se encuentran inmersos en los procesos que podríamos llamar ubicuidad tecnológica, personas que se cruzan ante mí utilizando algún dispositivo móvil. Una vez que son enfocadas se produce una secuencia de disparos fotográficos, y es entonces cuando se producen esos momentos tan inexplicables que todos hemos percibido, sentirnos observados, en estas situaciones el modelo desvía la atención de su actividad y busca a su alrededor para calmar esa sensación, en ese justo momento se captan los retratos de otro modo, como si se creara un vínculo, una conexión. Como si existiera una comunicación al margen del emisor y receptor al que estamos acostumbrados, capturando algo más místico.

Encuentro Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid

La reunión tuvo lugar en la Facultad de Bellas Artes el 8 de Octubre de 2013.

El coordinador del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en la Facultad de Bellas Artes Universidad Complutense de Madrid fue Mariano Blas Ortega.

Las enfermedades con las que trabajaron fueron Psoriasis, Artritis Reumatoide y Crohn.

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE MÁLAGA

BEATRIZ ROS

Miss-Taken

Vídeoperformance, 3’20” 2013 Miss~Taken es un juego de palabras entre la palabra “error” o “equivocado” (“mistake”/”mistaken” en inglés) y lo que podría traducirse como “señorita tomada”. En Miss~Taken (Touching Heartself) la performer se sitúa en un entorno que recuerda al interior de una cueva. La acción consiste en rascarse el pecho insistiendo en la búsqueda de una forma que se nos revela como una señal o un rubor parecido a un corazón. Cuando el dolor se convierte en metáfora a través de la experiencia estética un acto cotidiano puede descubrirnos la belleza de lo orgánico, de un cuerpo en comunicación con nuestras emociones no descritas que nos habla en su propio lenguaje y que comparte nuestro pulso.

FRANCISCO RAMIREZ

Thinking inside

Técnica mixta, 11 x 60 x 40 cm 2014 En el síndrome de Crohn la boca, el ano y el tracto digestivo son los lugares corpogeográficos clínicos y semióticos. Thinking inside (Pensando en el interior) presenta estos fragmentos corporales dialogando a través de una tripa animal que contiene una figurita del Pensador de Rodin. Se apunta a la estrecha unión de lo físico y lo mental, la digestión/indigestión como parte del proceso de pensamiento, lenguaje y comunicación; a la invisibilidad, incomunicación y soledad del paciente/ser pensante atrapado en su propio interior; y a la idea del arte como ingesta/diálogo, siempre en riesgo de interrupción por verborrea, indigestión o estenosis.

JOSÉ VERTEDOR

S/T

Técnica mixta, 75 x 103 x 20 cm 2013 Mi planteamiento para el tema a tratar, la psoriasis, surge a partir de un relato que cuenta la persona con la que entro en contacto para realizar este proyecto. Ella describe la manera en la que al exponer sus manos en público ve cómo la gente se retira y ella se ve obligada a explicar que no se trata de algo contagioso. Es en este estado físico-psicológico donde me detengo para realizar mi trabajo, en concreto en las manos, al tratarse de un elemento que utilizamos a diario y con una fuerte expresividad que en este caso realizan una función delatora produciendo el rechazo del resto de ciudadanos que no padecen esta enfermedad, en el mostrarse al otro. Mi propósito es mostrar el interior y a la vez el exterior, lo físico y lo psíquico, y poner de manifiesto que esas manos podrían ser las de cualquier otro. Hago uso de la luz para mostrar lo que está detrás de esa superficie mostrada, lo que no admitimos y nos produce repulsión porque pertenece al otro que quiere ser aceptado.

PALO GRAGLIA

Statice Sinuata

Fotografía digital sobre papel Hahnemühle Foto Rag Ultra Smooth, 50 x 50 cm cm 2013 “De los brotes de las plantas salen flores y de los míos dolores”, con estas breves palabras describe Rocío su experiencia tras ser afectada por la artritis reumatoide. Esta obra que tiene como título Statice Sinuata, una planta que también es conocida como “siempre viva”, representa de una forma poética y anónima a través del cuerpo este padecimiento. El principal objetivo es representar la fortaleza y la valentía con las que estas mujeres enfrentan esta enfermedad, en la que no todo es dolor y sufrimiento. Utilizando mi propio cuerpo y el autorretrato, ocultando mi rostro con estas flores, pongo de manifiesto la aparición de esta enfermedad afectando a cualquier persona, principalmente a mujeres, poniéndome en el lugar de las afectadas. La artritis reumatoide en este caso se enmascara a través de diferentes flores dispuestas sobre el cuerpo femenino. Flores como Statice Sinuata.

Encuentro Facultad de Bellas Artes, Universidad de Málaga

La reunión tuvo lugar en la Facultad de Bellas Artes el 17 de Septiembre de 2013.

El coordinador del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en la Facultad de Bellas Artes Facultad de Bellas Artes, Universidad de Málaga fue José María Alonso Calero.

Las enfermedades con las que trabajaron fueron Crohn, Artritis Reumatoide y Psoriasis.

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE MURCIA

JUAN DIEGO GONZÁLEZ

Exvoto

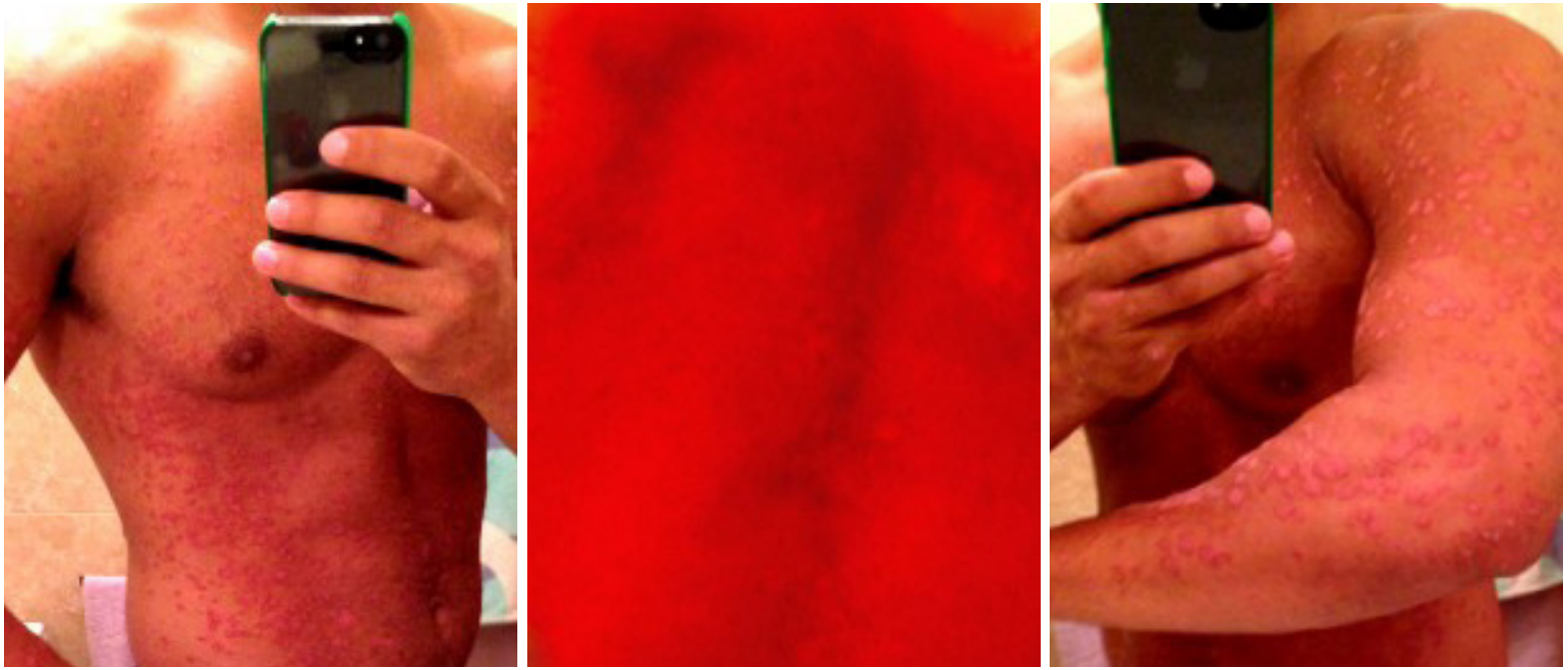
Pintura en spray sobre papel, 200 x 150 x 50 cm 2013 Las piezas que forman el tríptico, establecen un paralelismo entre el acto de entregar exvotos por parte de personas enfermas a un santo que cure su enfermedad y el acto del paciente de Crohn de ofrecer su cuerpo al médico. Con este gesto, ambos individuos comparten el acto de consagrar un fragmento de su cuerpo a un ente sanador. Se establece también una analogía entre el enfermo devoto que peregrina de un centro de sanación a otro ofreciendo proyecciones de su cuerpo enfermo y el enfermo de Crohn, que recorre una serie de consultas, tratamientos y centros médicos, ambos con la esperanza de ser curados. El uso del fragmento (parte del cuerpo afectada) sigue la idea de aislar el dolor, aislar la parte dañada para concretarla, cercarla y poder así conocerla-curarla.

NUERIA NOGUERA

J.L

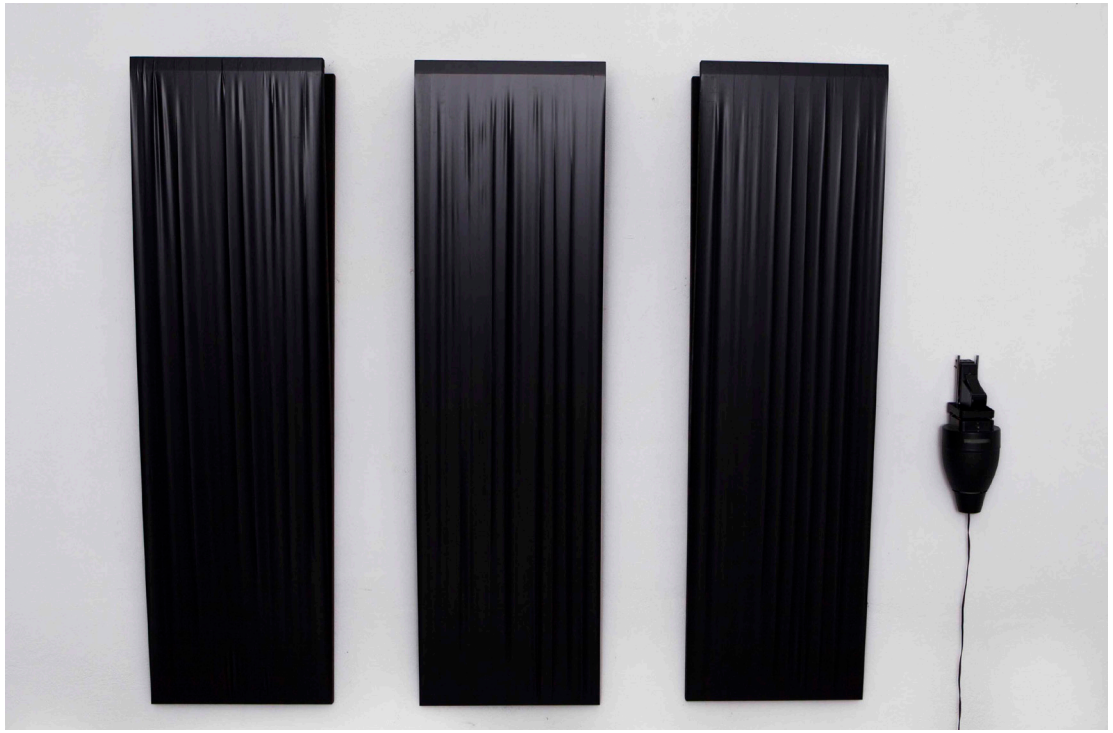
Fotografía sobre tela por sublimación, 190 x 100 cm 2013 En las entrevistas con el paciente de Crohn, hablando de su enfermedad, se acaba entrando en los territorios de su intimidad. Crohn es una enfermedad que en principio no se ve, lo que sucede de puertas adentro “del cuerpo” es algo muy personal y no se cuenta a cualquiera, en cierto modo la persona se desnuda ante ti y en la obra quise llevar esto a lo literal. La obra es una fotografía basada en el De Humani Corporis Fabrica de Vesalius. Se trata de un desnudo del paciente en mi estudio, donde hacíamos las entrevistas.

SANTIAGO RODRÍGUEZ

Imago pietatis

Impresión sobre aluminio laminado, 100 x 70 x 5 cm 2013 La obra supone la asimilación de la iconografía tardomedieval del varón de dolores, en la que por medio de la exhibición del sufrimiento físico de Cristo se estimulaba la práctica emocional del espectador. Recreando aquella práctica estética, a través de un tríptico de fotografías cedidas por el paciente, se genera una imagen contemplativa, renovando el concepto de “passio” asociado al brote de la enfermedad, donde la preeminencia del color rojo condiciona el simbolismo de la obra. Esta renovada visualidad nos muestra la fortaleza del cuerpo en su exhibición heroica, contrapuesta a lo vulnerable y abyecto del cuerpo marcado por la enfermedad.

SERGIO PORLÁN

Carpe

Técnica mixta, 150 x 260 cm 2013 El proyecto Corpe consta de una serie de piezas sobre la pared que, a modo de instalación, pretenden constituir una síntesis de los contenidos que se han abordado durante la preparación de las premisas del proyecto. Como metodología de trabajo se ha establecido una colaboración directa con un paciente afectado de una enfermedad autoinmune, que en este caso se corresponde con la psoriasis. Después de varias sesiones de trabajo hemos conocido las condiciones específicas de dicha enfermedad, la relación del paciente con el entorno, su medicación y los pormenores de la hospitalización, así como las consecuencias y condicionantes que el enfermo tiene contraídas con su propio entorno (relaciones familiares, estados de ánimo, limitaciones para las relaciones). Con esa información se ha generado una pieza que recoge varias especificidades de la enfermedad y de la vivencia de la misma por parte del afectado.

Encuentro Facultad de Bellas Artes, Universidad de Murcia

La reunión tuvo lugar en la Facultad de Bellas Artes el 9 de Noviembre de 2013.

La coordinadora del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Murcia fue Lorena Amorós.

Las enfermedades con las que trabajaron fueron Crohn y Psoriasis.

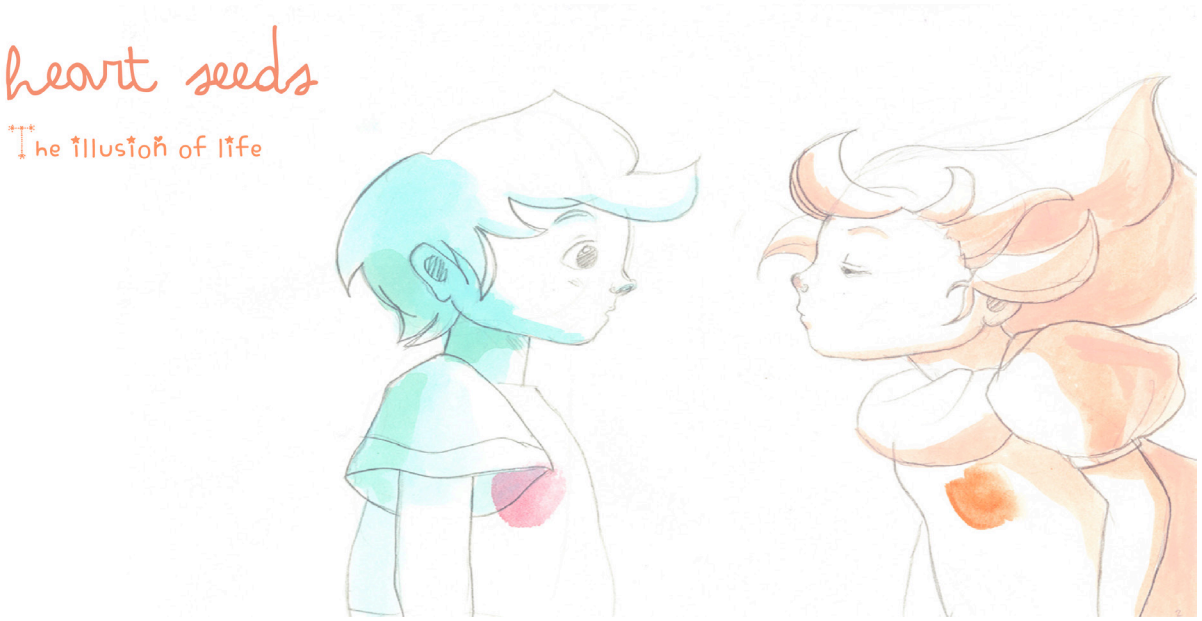
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE PONTEVEDRA

GONZALO REY VILLARONGA

Perro guardián

Materiales reciclados, 41 x 25 x 54 cm 2014 Propuesta que reflexiona sobre el proceso de diagnóstico de la enfermedad intestinal. La endoscopia digestiva es una de las pruebas más habituales para detectar una enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Perro guardián pone en relación el trabajo de los laboratorios con la búsqueda de factores que afecten al mal funcionamiento de cualquier tramo del tubo digestivo para prevenir los brotes de la enfermedad. Realizada con materiales de reciclaje se pone también en relación con la fractura del cuerpo enfermo y de cómo la máquina, esta vez de la investigación, trabaja en la conservación y prevención de posibles enfermedades todavía por descubrir.

MANUELA RODRÍGUEZ

Sementes de corazón

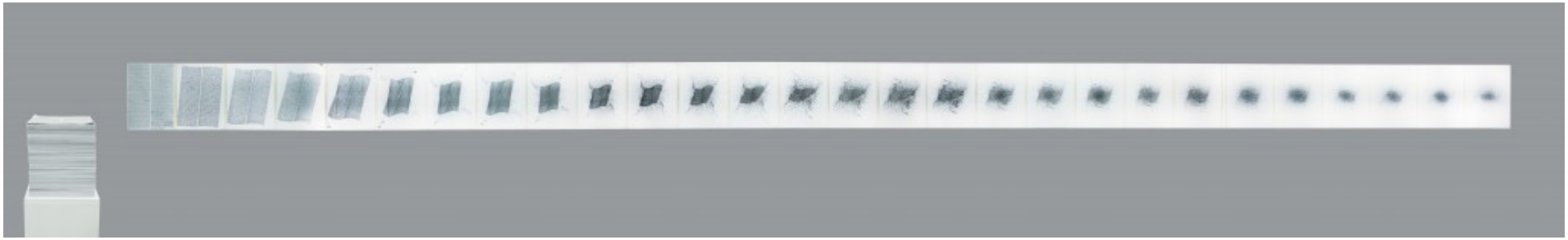
Animación tradicional, 4’ 2014 Tiernas mejillas, brazos ágiles, y ojos negros con mirada despierta, mirando a su alrededor ... todo lo necesario para estrenar su vida está listo. Pero su piel salmón empalidece. Trata de correr, pero no puede mantenerse a flote. Entonces decide sentarse, y esperar otro momento favorable para poder continuar. ¿De dónde puede un corazón sacar la fuerza necesaria para bombear las articulaciones? “¿Has estado aquí, esperando desde que se fueron? ven conmigo, hoy es el momento de correr, saltar y volar.”

MARÍA PRADA

TNF-α

Impresión Blocite sobre papel plegado, 120 x 200 cm 2014 La obra está constituida por la imagen fotográfica de una mano, cuyo soporte (papel) está plegado siguiendo un patrón que se relaciona tanto con el prospecto del medicamento que se emplea en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias autoinmunes como con la deformación que se produce en las articulaciones de las personas enfermas. El planteamiento de la obra no pretende describir efectos en base a causas ni plantear soluciones a problemas, sino trasladar a un mismo plano de realidad ciertos aspectos de la enfermedad y su tratamiento.

YOLANDA RÍOS

Cartografías de la desintegración

Impresión digital sobre papel de 80 y 160 gr, medidas variables 2013 La obra propuesta se basa en un elemento muy presente en las vidas de las personas enfermas; un prospecto. Para ello fotocopio el prospecto y fotocopia tras fotocopia el texto se va deformando volviéndose ilegible, al mismo tiempo, el conjunto del texto se va inclinando y distorsionando. El resultado es una metáfora de la enfermedad a través de las alteraciones sufridas en los cuerpos de las personas afectadas por la misma, reflejado en el prospecto mediante la fotocopia de la fotocopia. El texto del prospecto se deshace, se desintegra, se arruina, se rompe, se desgasta como si de un cuerpo enfermo se tratase.

Encuentro Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

El día 10 de octubre de 2013, a las 17:00 se reunieron en el espacio 16 de la Facultad de Bellas Artes los miembros de diferentes asociaciones de pacientes con enfermedades autoinmunes invitados por el personal del laboratorio Abbvie y el Decano de la Facultad de Bellas Artes, en el marco del proyecto que se está elaborando dentro de la Cátedra Arte y Enfermedad. El propósito de la reunión fue tener un primer encuentro para conocerse e intercambiar unas primeras impresiones e información con los artistas estudiantes de Master y Doctorado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo. En el encuentro se conocieron aspectos tanto de orden médico como desde el punto de vista más personal de los pacientes, en concreto con las enfermedades de artritis reumatoide, colitis ulcerosa, crohn y soriasis. Se acordó que el personal representante del laboratorio aportaría documentación gráfica para conocimiento de los artistas y que en función de la información recibida, lo artistas deberían manifestar unas primeras intenciones acerca de los diferentes enfoques de los proyectos. Igualmente los pacientes manifestaron su interés en aportar cuantos datos fueran necesarios, bien a través de encuentros conjuntos o de aportaciones y conversaciones más específicas.

Juan Carlos Meana Coordinador del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE SALAMANCA

CARLOS TMORI

Autoinmunes

Tríptico videográfico, 4’40” 2013 Bajo el título genérico de Autoinmunes se han realizado tres vídeos, uno por cada enfermedad seleccionada. Son tres breves documentales experimentales que se apoyan en entrevistas con pacientes de cada enfermedad para desarrollar visualmente los síntomas de cada una (psoriasis, Crohn y artritis reumática) mediante alegorías obtenidas de la naturaleza cotidiana como hojas secas, humo y ramas.

ELOY ARRIBAS

El ciclista

Esmalte y óleo sobre papel, 160 x 120 x 3 cm 2013 Para ejecutar la obra me basé en la capacidad de vivir diariamente con una enfermedad que en cualquier momento puede brotar. Fijándome en la determinación, fuerza y entereza que necesita el paciente para dominar y normalizar la situación mientras convive con la dolencia y el ímpetu que se necesita para tirar para adelante. He escogido la metáfora de subir la montaña; una labor dura y con etapas muy complicadas pero que no por ello se desiste, la vida continúa. Por este motivo lo he representado a través del ciclista, la montaña, y las flores.

ESTIFEN TEJEDO

S/T

Fotografía, 66 x 141 x 4 cm 2013 Esta obra nace con la idea de relacionar enfermedad y naturaleza. Del mismo modo que sucede con los árboles, el crecimiento humano está lleno de circunstancias que influyen en su desarrollo. El trabajo se ha realizado con la analogía entre el árbol y la mano con artritis reumatoide. La estructura de las ramas, las marcas de las vetas y el corcho al igual que las manos que se salen de la regularidad estandarizada resultan bellos por lo que implícitamente cuentan.

PELAYO MARTÍNEZ

Job y su diablo

Técnica mixta sobre tela, 195 x 114 x 4 cm 2013 Para este proyecto he desarrollado un tipo de trabajo que había practicado en una extensa serie en formatos reducidos. Sobre el soporte desplazo masas espesas de pintura que se superponen definiendo distintas zonas epidérmicas. A través del movimiento de la pintura genero mezclas sugerentes de manchas y distorsiones que dan lugar a complejos enmascaramientos de color.

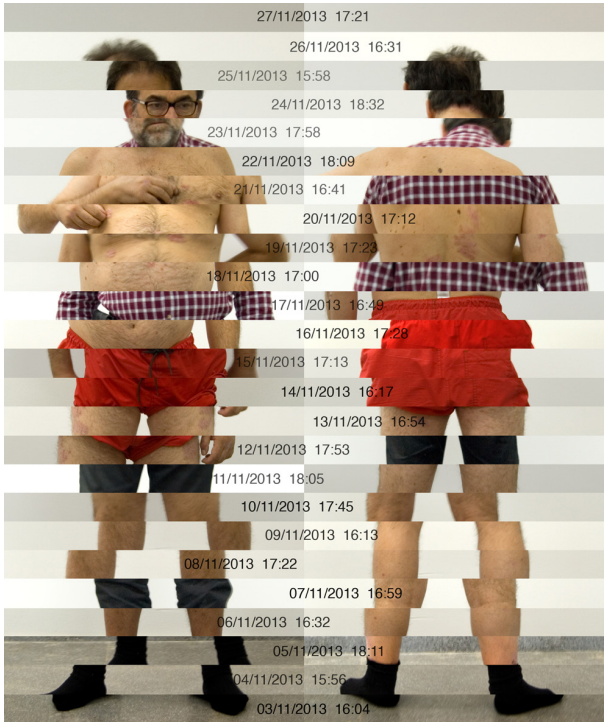
Encuentro Facultad de Bellas Artes, Universidad de Salamanca

La reunión tuvo lugar en la Facultad de Bellas Artes.

El coordinador del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Salamanca fue Rafael Sánchez-Carralero.

Las enfermedades con las que trabajaron fueron Crohn, Artritis Reumatoide y Psoriasis.

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE SEVILLA

ALBERTO ESTUDILLO

25 días

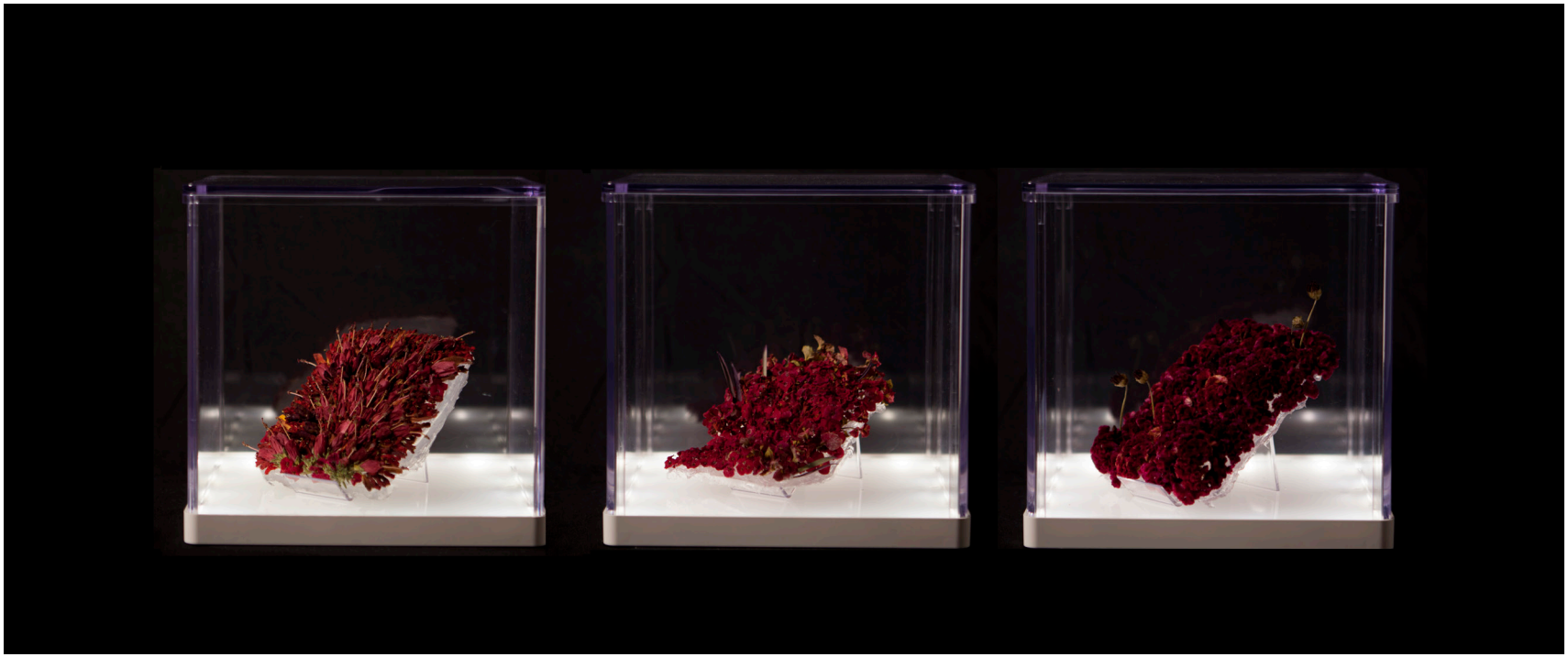
Impresión digital sobre cibond, 180 x 150 cm 2013 25 días muestra el ciclo de renovación de la piel en el que actúa la psoriasis. El cuerpo del enfermo es presentado a través de 25 franjas que enfrentan en una dialéctica de visibilidad e invisibilidad el desarrollo de la enfermedad. La imagen subvierte la categorización del estigma dentro del medio social mostrando la enfermedad a través de una realidad intensificada por la acumulación de fotografías. El estigma se reafirma en las diferentes franjas como componente de identidad del sujeto enfrentándose a su invisibilidad social. La imagen reorganiza la mirada y se enfrenta al mito de la desaparición social de la enfermedad

LORENA HAMID

AR en jaque

Instalación, 123 x 214 x 214 cm 2013 Batalla que posee el paciente contra la artrosis reumatoide, simbolizado por un tablero de ajedrez. Sobre éste, vemos elementos que luchan contra la enfermedad: una jeringa y medicamentos. La artritis reumatoide es representada por reyes de ajedrez, como una analogía de sus movimientos poli-direccionales en el tablero a los movimientos invasivos por la totalidad del cuerpo del paciente. La batalla queda planteada. Y como testigo directo, aunque casi estoico, encontramos al que sufre: el enfermo. Consumido en un dolor que es representado por una figura humana que se contorsiona y distorsiona en todo su ser, desde sus huesos hasta sus pensamientos.

MARC GASCÓ

IN-testinal

Vaciado y molde en escayola y silicona con tapizado de flora disecada en sílice (3 piezas) y videocreación, 25 x 25 cm 2014 IN-testinal es un viaje interior a ese mundo sordo de las entrañas, que nos empequeñece y permite movernos a través del cuerpo como si visitáramos algún paraje desconocido. La endoscopia nos traslada a una dimensión distinta, a una realidad aumentada y desde dentro. Como si de una colonoscopia se tratara, la obra nos muestra una alegoría al intestino y sus paredes llenas de vellosidades, su flora bacteriana y/o la ramificación de las nervaduras de la enfermedad, que a menudo arraiga como si fuera vegetación. Trasladadas de ese interior a nuestra realidad, las tres biopsias nos permiten ver, con detalle, su morfología.

YOVANI BOZA

Psoriasis. Diálogos dibujados de la piel.

Instalación, 82 x 106 x 66 cm2013 Emular con papel la propia piel, representar la psoriasis a través de la sensibilidad del dibujo y realizar con todo ello una composición, ha sido el resultado de vincular arte y enfermedad. Exaltando los matices en cada dibujo y mostrándolos sin tapujos en una mesa, se intenta poner en valor el coraje de las personas que padecen psoriasis. La presentación a modo de expositor se convierte en el elemento central, acaparando toda la atención para decir: no es contagiosa. Sirva también de ayuda a las personas que día a día conviven con ella, a llevarla con normalidad, derrumbando esa barrera del posible rechazo social

Encuentro Facultad de Bellas Artes, Universidad de Sevilla

La reunión tuvo lugar en la Facultad de Bellas Artes el 7 de Octubre de 2013.

La coordinadora del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Sevilla fue Áurea Muñoz del Amo.

Las enfermedades con las que trabajaron fueron Crohn, Artritis Reumatoide Psoriasis y Artritis Psoriásica .

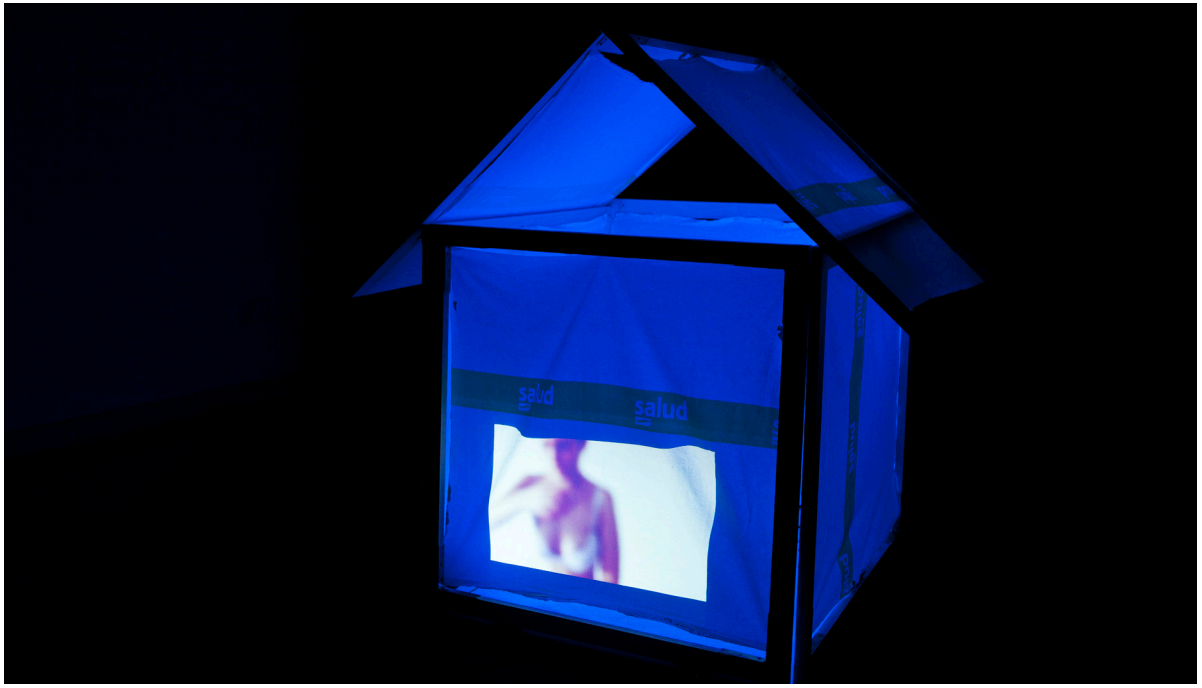
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE TERUEL

ALICIA PASCUAL

Segunda piel inmóvil

Papel, hilo y latex, 30 x 17 cm 2013 La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune lo que provoca que el cuerpo se ataque a sí mismo, en este caso, generando inflamación, rigidez y un fuerte dolor en las articulaciones. Es una de tantas enfermedades invisibles socialmente, sin embargo se padece día tras día afectando hasta el acto más cotidiano, desde levantarse a abrir un tarro. A lo largo del proyecto se han realizado distintas representaciones gráficas de carácter anatómico centrándose en articulaciones fundamentales como las de las manos y pies, así como de las rodillas. De esta forma se visibilizaba el daño que puede producir un cuerpo a sí mismo. Más allá del concepto de debilidad y de sentirse un cuerpo que enferma y nos enferma (somos él pero de alguna forma nos disociamos a través de su ataque a sí mismo), se intentó trabajar con otra coordenada, la inmovilidad, la impotencia. Estas manoplas de papel, rígidas, impiden todo tipo de movimiento. Quizás te puedas mover, pero bajo riesgo de romper esta segunda piel . A parte de esta especie de empatía que se produce al sentir la inmovilidad, se ha representado la deformación oculta tras la piel a través de la incisión de la aguja o de la representación sobre látex de unos huesos inmóviles y atados a sí mismos.

MINERA RODRÍGUEZ

Y entonces la sala se convirtió en mi segunda casa

Escultura y video, 80 x 120 x 80 cm 2013 La vida de la paciente me conmovió muchísimo. Me marcó todavía más el que nos hablará del hospital, del médico y de su despacho como una segunda casa, como un amigo más o como un familiar cercano. A partir de esta idea, realicé una pieza basada en el objeto biombo. El biombo como elemento separador en un hospital. El biombo es lo que divide la sala, lo que da intimidad al paciente, lo que nos informa de que hay algo más allá que no podemos ver. Según la R.A.E. es el objeto que se cierra, se abre y se despliega, y en la pieza que presento es un biombo-casa, un biombo que se convierte en un espacio propio y privado para la paciente.

RUXANDRA VINCESA

Trampa

Materiales diversos, 60 x 75 x 80 cm 2013 Querer vs. Poder Video, 3’36” 2013 Trampa hace referencia a que el cuerpo del enfermo de colitis ulcerosa se convierte en una especie de trampa para él . En lugar de ser aquello que le ayude a relacionarse con su entorno, pasa a ser algo que impide que su vida se desarrolle con normalidad, limitando su capacidad de viajar o de realizar actividades físicas, haciendo que dependa de un horario estricto y dificultando su actividad laboral debido a las frecuentes consultas médicas. Querer vs. Poder simboliza la lucha interna del paciente para mantener el control de su propia vida. En la performance, la figura que viste de negro representa la enfermedad que trata de llevar al sujeto en una dirección contraria a la que le indica su propia voluntad.

SANDRA REVUELTO

Encastrado (Estar)

Intervención sobre objeto encontrado, 135 x 40 x 50 cm 2013 Colitis ulcerosa es la premisa. Una enfermedad poco visible socialmente, que descompone el cuerpo y aferra al individuo a un rígido autocontrol y autoconocimiento específico poco compatible con los deberes y quehaceres establecidos en una cotidianidad “normalizada” y en las relaciones personales. Una silla es un objeto para sentarse cuya morfología se adapta a tal posición. Al eliminar las patas traseras las formas resultantes se tornan curiosamente antropomórficas. Tras jugar con diferentes modelos de silla, encontré una más vieja que ninguna. Pareció presentarse como un esqueleto descarnado y acabado. Decidí que esa era “la silla”. Estaba pintada con una pintura plástica color ocre verdoso, que parecía piel muerta. Quise encontrar la madera lijando cada extremidad y el respaldo, limpié los tornillos e incluso la base del asiento, que estaba podrida, la eliminé como si de una purga se tratase. El proceso de recuperación de la silla en todo momento estuvo enfocado desde el cuidado, la convalecencia y respeto a la delicadeza.

Encuentro Facultad de Ciencia Sociales y Humanas de Teruel, Universidad de Zaragoza.

La reunión tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel el 24 de Septiembre de 2013.

Vinieron dos pacientes, uno con artritis reumática y otro con colitis ulcerosa. Así que dos estudiantes trabajaron con uno de ellos y las otras dos con el otro. Como era tan familiar todo fue muy coloquial y sencillo, no hubo problemas con la elección de las parejas tampoco. Se intercambiaron, teléfonos, e-mails, etc. y los pacientes cedieron/consintieron -vía documento escrito- los derechos de imagen a cada una de ellas, por si la utilizaban en sus obras. Silvia Martí Marí Coordinadora del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel

ÉCOLE DUPÉRIEURE D’ART TOULON

YASSINE BOUSSAADOUN

Music Box

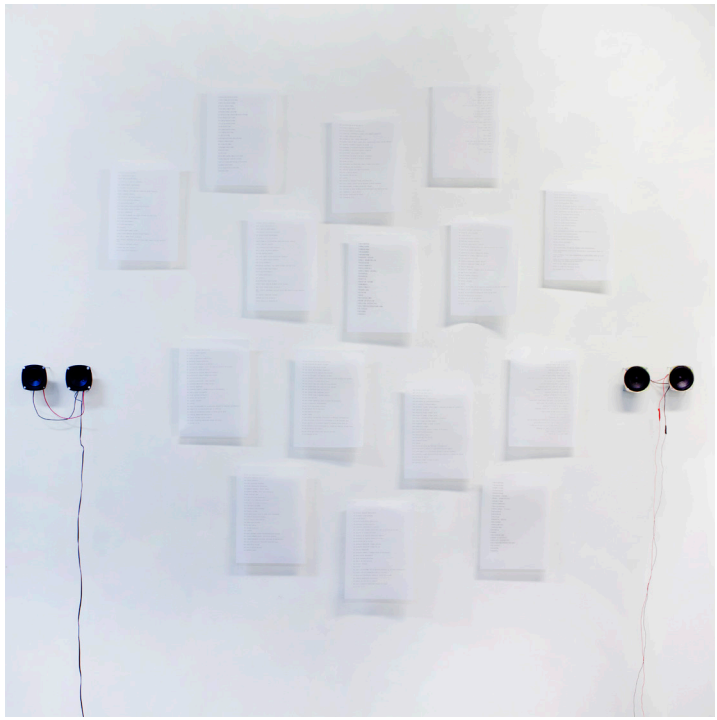
Papel, 6 x 10 x 19 cm 2014 La enfermedad es una sensación que rechazamos fácilmente, por el contrario es un recuerdo cálido y agradable. La caja de música utiliza esta noción de memoria y adaptación. Es un trauma emocional que revela y activa la poliartritis. Independientemente de su origen, una emoción se puede transformar en consuelo, fortaleza y espíritu de lucha, debido a que el cuerpo se enfrenta a dificultades extremas, hasta que se convierte en intocable, como esta caja de música con su mecanismo de papel, como los recuerdos convertidos en espíritu de resistencia, compartidos por varias experiencias agradables. Es una lección reescrita sobre la vida que el paciente comparte con nosotros, sin quejarse.

JEAN-CHRISTOPHE MARQUEZ

Le cours d 'eau

Cinta adhesiva y madera, 63 x 80 x 5 cm 2013 Esta fotografía es el resultado de una reunión y un cruce de diferentes puntos de vista. Después de intercambios y discusiones, el paciente me dijo que le gustaba la pintura clásica, la obra de Monet y los impresionistas. Por mi parte, yo estaba llevando a cabo una investigación sobre la cinta adhesiva y su potencial en la evocación pictórica a través de la fotografía. He mezclado su gusto con mi técnica. Le pregunté acerca de los temas que le gustaban en la pintura: otoño, naturaleza, paisajes construidos al estilo impresionista. Por lo tanto, tomé fotos relacionadas con sus gustos, y le envié una selección, por lo que fue ella la que eligió la imagen final.

SOPHIE PELLEGRINO

Endurance

Instalación, 2010 x 2050 cm 2014 Mi obra toma la forma de una instalación, las instrucciones están ubicadas en el muro, impresas en papel de calco, jugando con la apariencia transparente y un estado frágil de visibilidad e invisibilidad. Un canal de audio está asociado a la lectura. Este sonido ha sido grabado en la casa del paciente, ya que tenía una pareja de tórtolas, esos pájaros con un canto muy particular. La extrañeza de esta canción es un eco de la gradación de dolor que yo trato de sentir y de entender por mí misma. Esta canción se ha convertido en un llanto por los múltiples y silenciosos sufrimientos.

HILDERGARDE LASZAK

Furcula

Varias técnicas de dibujo, 1050 x 1060 cm 2013 Los dibujos están dispuestos como una constelación, mezclando las técnicas, mostrando esqueletos, nudos y cuerpos mostrados bruscamente. La fúrcula el hueso de la buena suerte, que puede ser encontrada en los pollos (entre otras aves), se repite como un patrón; es una mutación de la clavícula que suelda para permitir el vuelo. Es una mutación necesaria, al contrario que la enfermedad. El papel de gráfico también se repite, subrayando la rigidez del cuerpo.

RENAUD PIERMARIOLI

Monochrome vert participatif

Técnica mixta, 105 x 210 x 35 cm 2013 Es una pintura cuyos pigmentos han sido reemplazados por pixeles palpables (elementos pictóricos), realizados por personas no artistas. Esta obra pone la pintura y la estética en relación.

JRM

Odette, l'Oranger

Video, 3'28 " 2013 Odette está cantando L'Oranger en su salón, una canción que ella grabó en su juventud antes de que se le diagnosticara su enfermedad. Este video muestra el contraste entre la aparente buena salud de Odette, su elegancia y su capacidad para cantar fuerte y afinadamente, y la carga de la enfermedad y las limitaciones que la han estado devorando por dentro durante más de 30 años, y que podrían haber puesto fin a sus pasiones y autonomía. Odette se posiciona como una especie de héroe, icono o símbolo de la lucha contra la enfermedad a través del arte.

WILLIAM BRUET

Le Remède

Yeso, piel, pintura y tatuaje, 8 x 30 x 10 cm 2013 Esta obra es un retrato de Odette, resultado de nuestra discusión sobre su vida, enfermedad, fotografías y pinturas. A través del simbolismo y la transposición, su retrato toma la forma de una escultura representando un brazo parcialmente invadido por tiras de cuero, una de ellas tatuadas. Pintura negra recubre la mano, y el dedo pequeño está roto. El brazo está orientado hacia un cuenco de cristal, conteniendo su dedo en un círculo negro. Como un refuerzo, el tatuaje es una reproducción de una de las pinturas de Odette. Muestra un paisaje marino, con acantilados vertiginosos al fondo.

GRÉGORY RICOUX

Mm B.

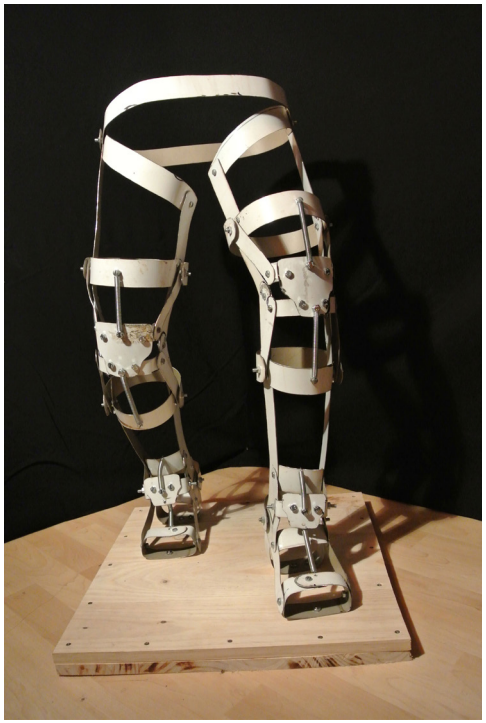
Plaster, zumo de limón sobre papel, 156 x 40 x 3 cm 2013 Plásticamente, empecé con un rectángulo blanco de papel, cuyo formato se correspondía con las medidas del paciente: 156 x 40 cm. Usé zumo de limón para trazar una forma triangular extendiéndose por toda la superficie de manera invisible, salvo en los senderos que se forman en el papel.

NATHALIE GHIGLIONE

La disparition

Videoinstalación, medidas variables 2013 La transformación de esta serie de dibujos en un formato de vídeo, muestra una imagen vibratoria, que puede tener un toque hipnótico. Tal vez una imagen terapéutica, por lo menos una forma de no olvidar el hecho de la enfermedad, es la desaparición a la que nos enfrentamos en primer lugar, la desaparición del cuerpo, del cuerpo social, la desaparición de la persona que existía antes de la enfermedad. Este video es en realidad un juego, entre lo que ha sido hecho con el trabajo hecho a mano, lo que está oculto por ser blanco, lo que es transformado por el cambio de medio y lo que va a ser visto.

ANTOINE ABEL

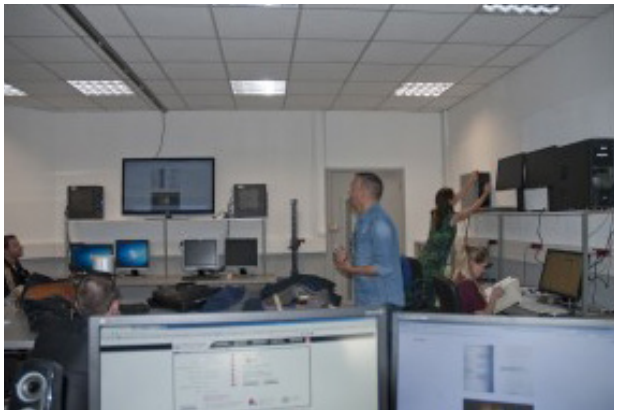
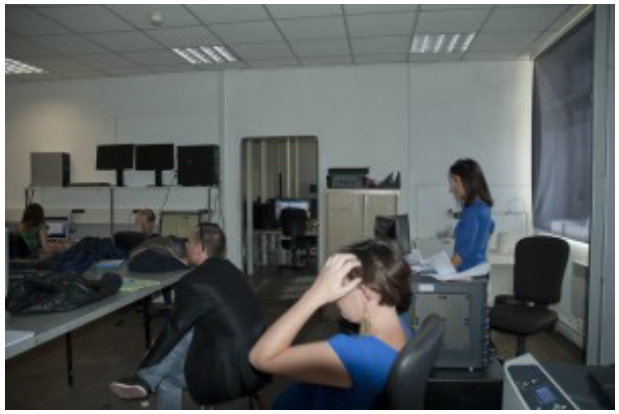
I just try to feel

Escultura, 90 x 50 x 50 cm 2013 Después de una charla con el paciente y después de buscar testimonios en Internet, llegué a la conclusión de que la enfermedad es un gran sufrimiento que nunca seré capaz de sentir, por lo que empecé la construcción de una ortosis que me permita la experimentación de algunos síntomas (siendo incapaz de sentir el resto).

Encuentro Facultad de École Supérieure d’Art Toulon Provence Méditerranée – ESA TPM.

La reunión tuvo lugar en la École Supérieure d’Art Toulon Provence del 19 al 24 de Octubre de 2013.
La coordinadora del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en la École Supérieure d’Art Toulon Provence fue Solange Triger.

Las enfermedades con las que trabajaron fueron Poliartritis Reumatoide.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA

ALEXANDRA MORANDI

Gravity

Escultura, medidas variables 2014 Sentir la experiencia de esta gente, inicialmente me aterrorizó: el pensamiento de no ser capaz de moverme, no ser capaz de usar tus manos. Sin embargo, la fuerza de esta gente al afrontar esta enfermedad es extraordinaria. Estaba impresionada por la energía que pueden mostrar pese a esta enfermedad que nunca desaparece.

CAROLA GIABBANI

In-Sospeso

Técnica mixta, medidas variables 2013 Ardor, un manojo de nervios, las articulaciones como el hierro, fragmentos, manchas, laceración, pero también la alegría de vivir, el deseo de luchar y vivir la vida al máximo, encontrar la fuerza para arreglar todas las situaciones, estas y otras muchas palabras están impresas en mi mente, y me inspiró y motivó para mi trabajo y por supuesto para vivir mi vida.

DEBORA FELLA

Le stanze di passaggio

Técnica mixta, 22 x 30 cm 2014 El espacio es entendido como una metáfora del cuerpo, un lugar del alma. El lugar representa retazos de fotografías que encontré durante una experiencia de peregrinación, es una casa desmoronada. La enfermedad, pero también la curación, es una peregrinación en la cual estamos inmersos, así que el diseño es el resultado de un viaje. Las cuevas, lugares laberínticos, tienen un viejo significado antropológico, son ambivalentes símbolos de curación, renacimiento, inmortalidad pero también de tristeza y muerte. La ambivalencia existente en el cuerpo corresponde al concepto de umbral, conmutando entre luz y sombra, blanco y negro, para Jung el otro yo, la parte escondida. El espacio como una metáfora de la condición interna que es construida a partir de la materia prima, por los colores y los signos. La presencia de ejes, puertas, bisagras está en relación con enfermedades como la espondilitis anquilosante que afecta especialmente al esqueleto axial de la columna vertebral, la columna cervical y las articulaciones sacroilíacas.

FILIPPO MESSINA

Il Mondo di Crohn

Fotografía, medidas variables 2013 La serie fotográfica Il Mondo di Crohn tiene a analizar la relación entre la vida del paciente y su enfermedad, tratando de convertir a este mismo en el sujeto de las fotografías. Después de tomar contacto con varios pacientes, decidimos revivir un momento irónico y crítico de sus vidas caracterizado por la imposibilidad de sacar las pasiones y las inclinaciones por la incomodidad, o exagerar los momentos de soledad que la enfermedad nos trae, trabajando la transmutación de la realidad en un mundo imaginario. Al analizar sus historias comencé a diseñar los espacios y los elementos que harían diferentes al personaje y la escena, pero al mismo tiempo quería que el momento de la realización de la fotografía se volviera para ellos una lucha en busca de empatía con el personaje que representan, con la intención de hacerles olvidar por unos minutos la enfermedad.

FLORIAN ZYBA

Come l'ombra che ci segue sempre

Acrílico sobre papel, 80 x 80 cm 2013 La obra representa el momento en que el paciente se ha dado cuenta de estar afectado por la enfermedad. Para la base utilicé una imagen, pinté sobre esta transformándola por completo. La imagen es transformada y "atacada" por los puntos, del mismo modo que el cuerpo está siendo atacado por la enfermedad.

FRANCESCA MARINI

LES

Técnica mixta, medidas variables 2013 Conocí a una chica de mi edad, que sufre de lupus. No reveló ningún signo de dolor, no mostró ningún malestar o miedo. Vi en ella la condición de la suspensión. Sabe que va a vivir, pero que no se curará. Se siente condenada entre la ligereza y pesadez, la felicidad y la tristeza, la fuerza y la debilidad, la vida y la muerte. He decidido crear una obra relacionada con el concepto de la suspensión. El lupus, como todas las enfermedades autoinmunes, tienen causas desconocidas. Es como si los mecanismos que deben defender tu cuerpo te atacaran. Por lo tanto, para entender este mal es necesario investigar los mecanismos que no aparecen visibles externamente, pero si internamente. Por eso me aseguré de que la obra revelara lo que está dentro de ella, no cuando se ilumina desde el exterior, sino desde dentro.

GIOVANNI SELLARI

Cristina

Fotografía antigua, documento escrito e impresión, medidas variables 2013 Maria Cristina, nacida en 1950 en Milán. Se graduó en la escuela secundaria en 1969 como contable. En 1976, a los 26 años de edad, recibió un diagnóstico de artritis reumatoide. En 1986 se le practicó la primera cirugía “incapacitante” en sus caderas. En 1989 conoció a Giuseppe en el centro ecuestre al que solía ir con su caballo Nausica. En 1992 Giuseppe se casó con ella. Estaba interesado en la lectura, su libro favorito era 11 mestiere di vivere (El arte de vivir) de Cesare Pavese. Desde 1986 hasta este momento ella ha tenido catorce cirugías: caderas, fémur, rodilla, espinilla, codo y manos . Desde 1989 ella ha visitado los siguientes lugares: Tailandia (1989), México y Guatemala (1991) , Guadalupe (1992), Estados Unidos Costa Oeste (1996) , Vietnam (1997), Santo Domingo (2003), Mauricio (2005), Seychelles-Bird Island (2006), Canadá (2007), el Cabo Norte (2008), Mar Rojo (2009), Varsovia (2010), Malasia y Borneo malayo (2011), Botswana y Sudáfrica y Namibia y Mozambique y el desierto de Kalahari (2012).

PRATIZIA SCIALPI

Touch. In prospettiva niente è lontano
Video, 4’05” 2013

VERONICA ROCCOLI

Il Morbo di Crohn

Fotografía, 54 x 80 cm 2013 Decidí usar una imágenes fuertes y significativas que casi alcanzasen al espectador. La enfermedad de Crohn es terrible y se caracteriza por períodos de actividad e inactividad. A veces los síntomas son muy dolorosos porque las paredes intestinales resultan heridas. Este trabajo tiene como objetivo expresar el malestar que una enfermedad como esta puede infundir en el paciente.

Encuentro Accademia di Belle Arti di Brera

La reunión tuvo lugar en la Accademia di Belle Arti di Brera.

La coordinadora del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en la Accademia di Belle Arti di Brera fue Rosanna Ruscio.

Las enfermedades con las que trabajaron fueron Artritis Reumatoide, Espondilitis Anquilosante, Crohn, Lupus Eritematoso sistémico.

ALBERTA COLLEGE OF ART AND DESIGN

AMY PON

I wished that I had it instead of him

Fotografía 2013 El paciente había sido diagnosticado de colitis ulcerosa hace dos años; sin embargo su prioridad es el cuidado de su hijo (que ahora tiene unos 20 años) y su condición. Me dijo lo difícil que iba a ser tener que explicar a su joven hijo que su enfermedad no podía ser curada con medicamentos; y como era algo que tendría que aprender a lidiar el resto de su vida. Creo que las palabras más impactantes que ella me dijo fueron, “me hubiera gustado que yo lo tuviera en lugar de él”, resume el fiero amor de una madre.

CHLOE SAUNDERS

Endeavor

Acrílico y hilo de bordar sobre lienzo, 91,44 x 91,44 x 3,81 cm 2013 Familiarizarme con el paciente y su experiencia con su enfermedad inflamatoria, me dio idea de la individualidad de cada caso. La pieza que he creado es un reflejo de la forma en que una persona puede optar por reaccionar ante la adversidad. Esta pieza representa la opción de seguir luchando por el máximo potencial, a pesar de los desafíos inherentes de vivir con una enfermedad inflamatoria autoinmune.

DANIEL CLEGHORN

Other side

Acero 2013 Hablando con Iain sobre el “moment of meaning” él no podía fijar un primer momento. Él se tomó el Crohn como llegó, con calma. Lo cual fue mi inspiración. El tamaño y la altura de la pieza es la del abdomen de Iain con la idea de hacer único a Iain y su condición. El material habla de la fortaleza de la persona y la enfermedad. El individuo y la resistencia se muestra a través de las piezas limpias de acero . El contraste con el acero abollado y oxidado representa la enfermedad y el impacto físico que tiene, pero el material compartido crea interdependencia entre los aspectos contrastantes.

FONG KU

Wild Cards

Serigrafía, 61 x 86 cm 2013 El grabado tiene la capacidad de producir múltiples complementos a las iniciativas de educación y sensibilización. Esta impresión de serigrafía, la tercera en una edición de tres, afirma el espíritu de colaboración intersectorial, y nos recuerda nuestra interconexión . Deb, una ávida corredora , presentó su condición de salud como las cartas que se reparten. A pesar de la severa degeneración de su articulación de la cadera, ella insistió en ser llevada a su cinta de correr en lugar de la silla de ruedas. Los juegos de cartas que mezclan el destino, el azar y el riesgo tiene una larga historia. Esta obra transmite lo fascinante de la condición humana, así como la capacidad de recuperación de una persona y una enorme voluntad de cambiar las reglas y jugar su propio juego.

KATHRYN COOKE

Kathy's hope

Técnica mixta, medidas variables 2013 Kathy's hope es una escultura suave en técnica mixta, con una sensación corporal intensa. Hay una narrativa que describe la relación entre una madre con deformaciones y movilidad limitada debido a su enfermedad de la artritis reumatoide, y su hija, que es juvenil y enérgica. Su vínculo es natural y fuerte y las lleva adelante a pesar de los altibajos de la vida, así como la enfermedad. Tanto la cirugía, ilustrada por un alfiler en el pie derecho de la figura materna y los medicamentos biológicos ayudaron a Kathy a llevar una vida tan plena como le fue posible. Ella sigue participando en la vida a través del juego y es un ejemplo para otros a través de su optimismo positivo. Jugar y la esperanza en una vida plena es alimentada por esa relación. El tejido natural teñido de esta escultura hace referencia al cuerpo. La naturaleza móvil de la escultura representa los altibajos de esta enfermedad y de la vida misma. He puesto de relieve algunas características difíciles de la historia de Kathy, articulaciones hinchadas desfiguradas, dolor en las articulaciones, restricción de movimiento. Las estructuras de madera natural se hacen eco de las distorsiones de las articulaciones, pero están unidas por la madre con niño.

LIZZIE CARR

Nothing but strength

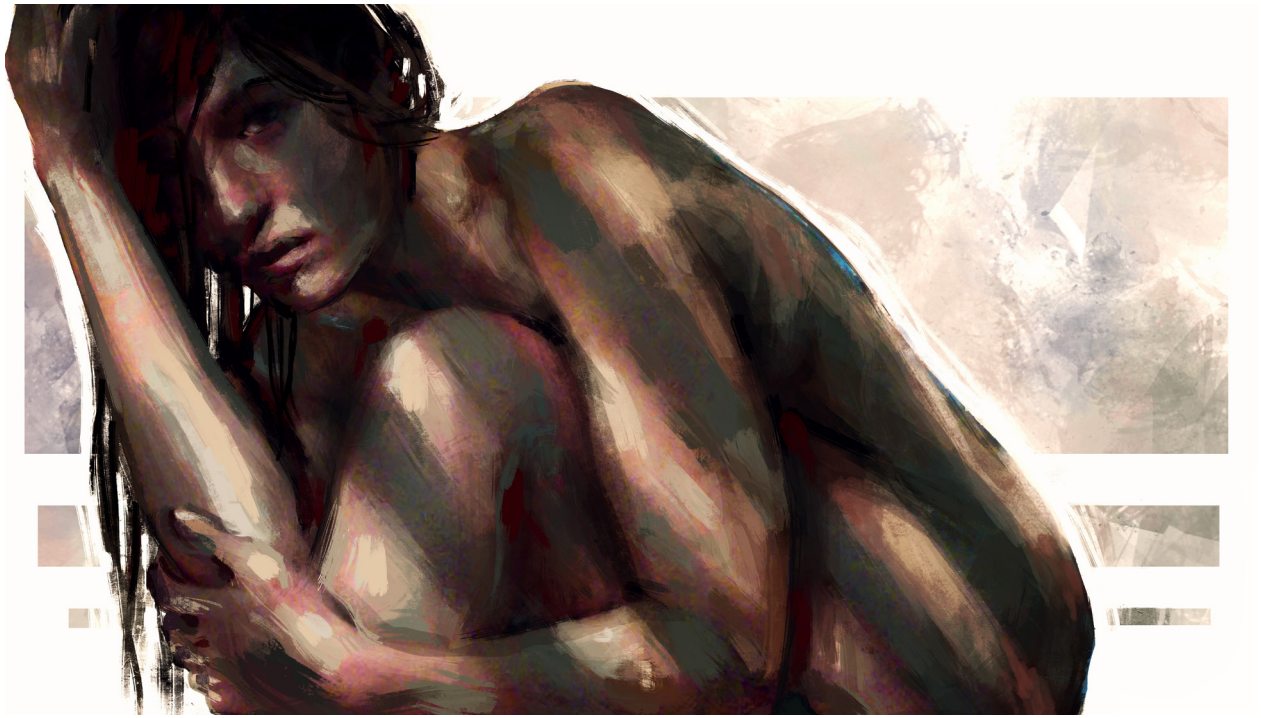
Carboncillo sobre papel 2013 Mi idea inicial al entrar en este proyecto era crear un retrato muy grande, muy detallado, y muy emocional del paciente. Sin embargo, la expresión que buscaba representar involucraba tristeza, derrota y soledad. Después de reunirme con el paciente, me fue imposible para mi hacer esto, porque esta mujer increíble era cualquier cosa menos eso; no era más que “fuerza”. Con este dibujo al carboncillo espero retratar la verdadera esencia de esta mujer inspiradora que conocí. A pesar de que ha tenido problemas en la vida, ha salido reforzada, orgullosa y con mayor experiencia para afrontar lo que ella tiene. Cuando posó para la imagen de referencia fotográfica, le pregunté por el momento en que decidió no darse por vencido y seguir adelante, a pesar de todo lo que había sucedido. La expresión resultante es lo que he dibujado en esta pieza.

MATTHEW NG

Me and you forever, and ever and ever

Técnica mixta, 121 x 61 x 61 cm 2013 Al pasar por la experiencia de tener una enfermedad inflamatoria autoinmune un individuo se vuelve incapaz de tener una vida social normal. Los efectos secundarios pueden incluir cansancio, dolores y calambres. Los tratamientos duran toda la vida y nunca terminan. Con este proyecto traté de representar la muerte del individuo mediante la creación de un monumento conmemorativo y rodeándola con flores. La enfermedad es como una figura sombría y obsesiva que nunca te abandona. ¡Su psicosis es innegable y su marca nunca te deja! Las quemaduras en Me and you forever representan las cicatrices dejadas por la enfermedad.

MICAELA BLONDIN DE BOER

Trapped within

Impresión digital 2013 La sensación general que tengo del paciente es su sensación de pérdida y soledad como consecuencia de enfrentarse a la frente a la psoriasis. Permanecer aislado de aquellos que no entienden la enfermedad; el paciente estaba, en cierto sentido, atrapado dentro de su casa y su cuerpo. Fueron muchos años los que se dio por vencida, y la tristeza reinante y la depresión se convirtió en la norma. La incapacidad de hablar abiertamente acerca de la psoriasis sin temor al juicio, obstaculizó su capacidad para mantener conexiones y sentirse libre de su enfermedad.

NICOLE BRUNEL

S/T

Piel, alambre, algodón, silicona y pintura acrílica 2013 Esta obra debe ser considerada no sólo como un reflejo de un “momento of meaning”, sino también como la creación de uno. Para crear este momento, la escultura fue concebida conceptualmente y físicamente a través de la colaboración. La pieza es una representación visual de cómo la enfermedad de Crohn afecta el cuerpo y la mente. Hace referencia al cuerpo y la identidad de lain mediante un recubrimiento de cuero negro lleno de componentes de órganos similares. Estos órganos parecen resistir y crear una tensión en el cuerpo de cuero, con un peso hacia abajo escapando de él . También soportan el peso de una forma biológica que se creó en referencia a una parte dañada del intestino de lain que se eliminó., me fue imposible para mi hacer esto, porque esta mujer increíble era cualquier cosa menos eso; no era más que “fuerza”. Con este dibujo al carboncillo espero retratar la verdadera esencia de esta mujer inspiradora que conocí. A pesar de que ha tenido problemas en la vida, ha salido reforzada, orgullosa y con mayor experiencia para afrontar lo que ella tiene. Cuando posó para la imagen de referencia fotográfica, le pregunté por el momento en que decidió no darse por vencido y seguir adelante, a pesar de todo lo que había sucedido. La expresión resultante es lo que he dibujado en esta pieza.

SALLY MAYNE

I will manage whatever happens

Aguafuerte 2013 En momentos en los que una enfermedad compromete sentimientos de comodidad y estabilidad , las palabras “yo me las apañaré pase lo que pase “ surgen . Esta imagen refleja la capacidad del paciente para conectar con la tierra por medio de la búsqueda de fuerza interior a través de este mantra enfocada de autoempoderamiento. La imagen del círculo brillante en forma de árbol simboliza el centro de bienestar del paciente; una luz que sobrepasa la dolencia y le recuerda su complejidad y lo que ella es capaz de hacer. La envoltura, cayendo la textura del árbol habla del amor a uno mismo, a pesar de la identidad que la enfermedad puede tratar de reclamar sobre ella.

TERESE MULLIN

Define

Acrílico sobre lienzo 2013 Al hablar con Deborah , quien sufre una enfermedad inflamatoria autoinmune, me enteré de que uno de los peores aspectos de tener estas enfermedades fue la pérdida de la movilidad. Deborah era una corredora antes de que la diagnosticaran, y no podía entender la pérdida de una parte integral de su vida. Insiste en que ella iba a “definir” sus enfermedades, en lugar de dejar que las enfermedades la definan, se obligó a sí misma a dejar su silla de ruedas y volver a aprender cómo andar, adaptando su paso, la velocidad y el tipo de carrera. Deborah tiene un espíritu fuerte y está inmensamente motivada y apasionada en vivir una vida plena y activa a pesar de sus enfermedades.

ZAKHARI HALAS

Presence

Acuarela y ceras 2013 Para esta pieza quería explorar los efectos emocionales que las enfermedades inflamatorias tenían en mi compañero de conversación. Nuestra entrevista reveló que fue durante su infancia cuando sentía el mayor impacto de esta enfermedad, y sentí que este sería un excelente punto focal para el proyecto. Me sentí especialmente atraído por la naturaleza invasiva de que los tratamientos iniciales tenían . Había una sensación de claustrofobia, y el deseo de normalidad en sus experiencias descritas. Quería mostrar que estas enfermedades presentan una presencia desconocida y abrumadora para un niño. Algo que se avecina, siempre presente a la fuerza en su vida.

Encuentro Alberta College Art+Design

La reunión tuvo lugar en la Alberta College Art+Design el 24 de septiembre de septiembre con 12 artistas y 7 pacientes.

El coordinador del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en Alberta College Art+Design fue Rafael de la Peña y Lizzie Carr.

Las enfermedades con las que trabajaron fueron Crohn, Colitis Ulcerosa, Artritis Reumatoide y Psoriasis.

THE BAUHAUS-UNIVERSITÄT WEIMAR

ADRIANA MUÑOZ ORIGEL

Valles que se van y cuestas que se quedan

Collage digital, 10,5 x 10,5 cms 2014 El trabajo consiste en dos collages de pequeña escala. Dos pacientes (PV, BQ), dos enfermedades, dos experiencias diferentes, y una cosa en común: el dolor. Decidí traer ambos casos juntos debido a mi estrecha relación con ellos. Conozco sus historias, sé lo que han sufrido, los obstáculos, los desafíos, y la forma en que se enfrentaron a sus enfermedades. Los collages son una combinación de formas indefinidas, animales, objetos, caras y algunos otros elementos que se pueden leer. De una manera muy sutil, cada pieza comunica la experiencia más importante relacionada con la enfermedad.

BASTIAN BISCHOFF

A young soul in an old body

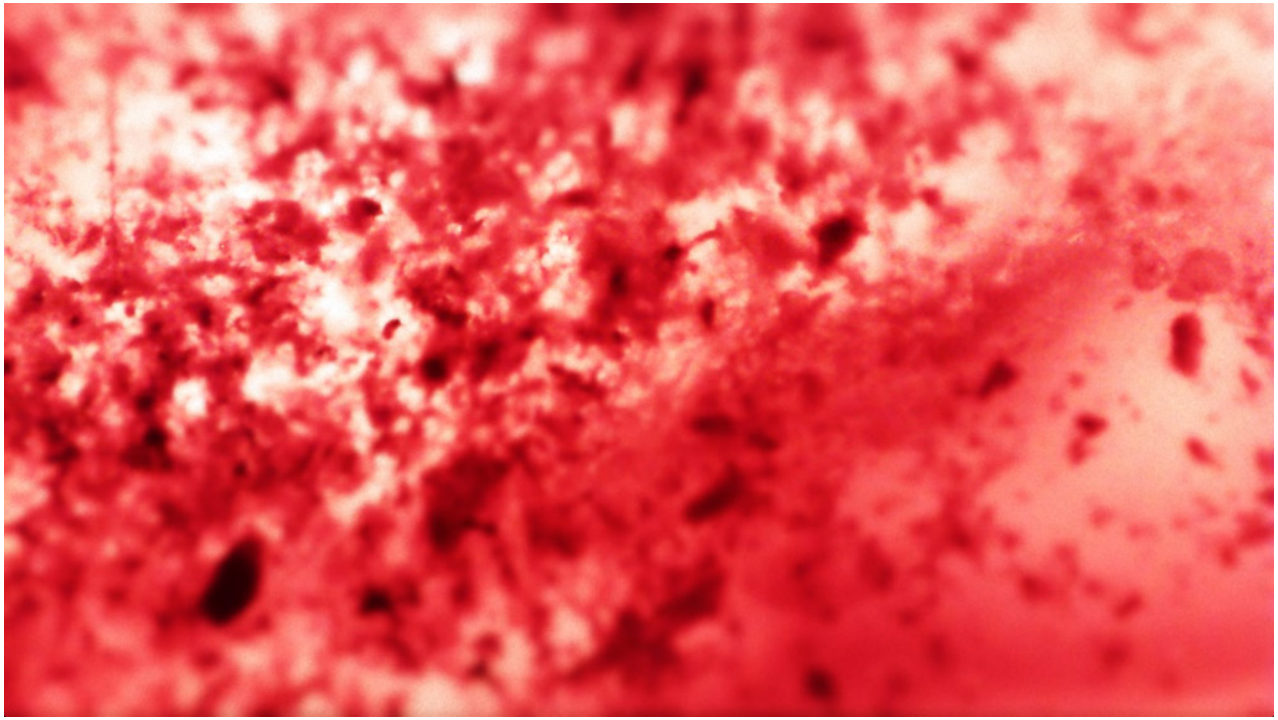
Fotografía Slit-Scan, cinco piezas de 60 x 42 x 1 c/u cm 2014 Pasé un tiempo con una paciente de esclerosis múltiple hablando acerca de su enfermedad y su vida después del diagnóstico. El momento que más me impresionó fue la dificultad que tuvo que experimentar: desde su primer examen a la confusión psicológica generada hasta la comprensión de su enfermedad y la aceptación final. Un largo camino. “Después de que el médico me dió el diagnóstico usé un diccionario para averiguar lo que la esclerosis múltiple es en realidad”, me dijo, y continuó: “Hoy me siento como un alma joven en un cuerpo viejo”. La parte más difícil para ella fue a aceptar y adaptarse a las nuevas circunstancias. Dediqué mi trabajo al período de tiempo que un paciente necesita para aceptar su enfermedad. Un momento en el que la persona pierde el control, física y mentalmente. Mi serie de 5 fotografías llamada Un alma joven en un cuerpo viejo muestra esta pérdida de control. Usé una antigua técnica llamada slit-scan para representar la confusión y el cambio físico de una persona y construí un aparato para cámaras réflex digitales actuales. La modelo es una mujer joven y deportiva para expresar la alta tasa femenina de enfermos de esclerosis múltiple y para demostrar que no hay límite de edad.

CLEMENS BAST

The active process of living

Proceso de grabado electroquímico, 18 x 18 cm 2014 La definición de las fronteras es un tema muy importante en este trabajo. Con el fin de definir un sistema hay que dibujar un borde que corte el sistema, que tiene que ser definido, desde su entorno. Por lo tanto una definición de un sistema es ya una alternancia del propio sistema, ya que está en estrecho intercambio con su entorno y las fronteras sólo pueden ser fijadas a través de definición.

DANIEL WINTERBERG

8 Minutes

Video 8´ 2014 Una cita promedio del tratamiento con un médico tarda 8 minutos. En estos ocho minutos pueden pasar muchas cosas en el cuerpo de un paciente. Hay mucho movimiento. Una corriente de energía dando vueltas a través de nuestros cuerpos. Traté de capturar este evento y pintar con sonido.

HANNES WÜNSCHE

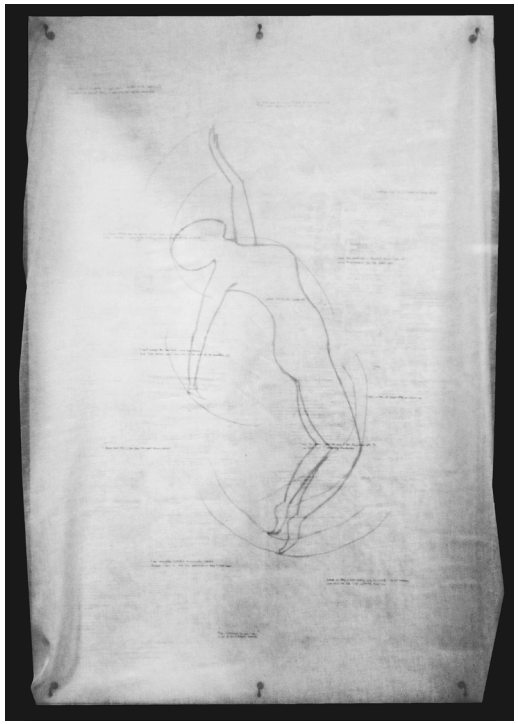
Heimweh
Fotografía digital, 50 x 60 cm 2014

JULIANE BURKHARDT

The anonymity of identity

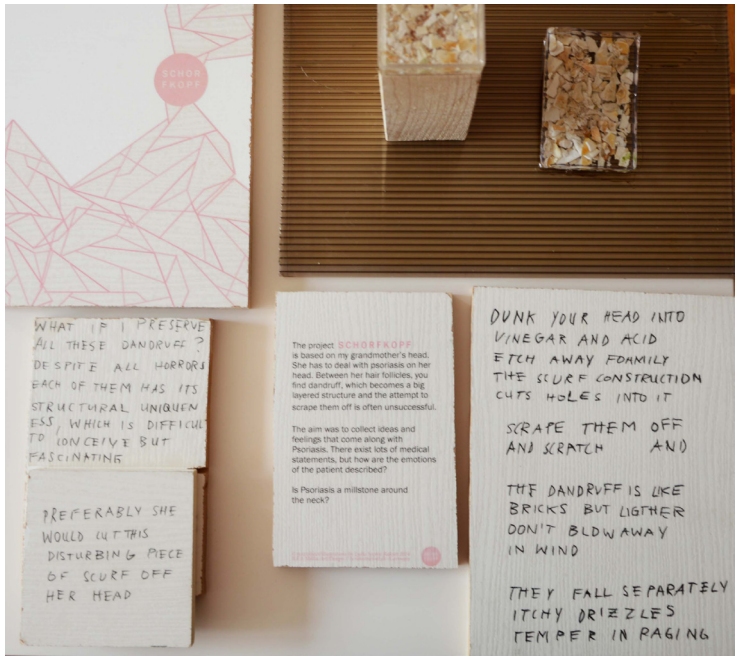
Lápiz y carboncillo sobre papel, 118 x 98 cm 2014 Mi proyecto es un esfuerzo para influir en las emociones humanas enfrentándolas a un retrato y un objeto allí dispuesto.Delante del retrato hay un pedestal en el que se encuentra una carta sellada. Se incita al espectador a abrir y leer. En la carta se encuentra un mensaje de una persona con enfermedad autoinmune, en la que se sugieren sentimientos como la superación, la extrañeza o la idea de seguir hacia adelante. Es por medios de la confrontación de los visitantes con los pensamientos del paciente, como se produce una sensibilización. La carta, escrita a mano, informa, genera imágenes mentales, sugiere emociones. Yo estoy en el papel del facilitador. Existe la cara del hombre desconocido, sus sentimientos y pensamientos y, al menos, la imagen interna subjetiva del paciente. Todo eso se da al visitante, quien tiene la opción de mirar detrás de las escenas de la apariencia de una persona.

LAURA JOZEFINI

Free Movement

Escultura, 150 x 100 x 15 cm 2014 El concepto de la pieza parte del hecho de que la gente con una enfermedad está en muchas ocasiones tratada y retratada como si no hubiese nada más allá de la enfermedad. Por supuesto la enfermedad autoinmune es una parte de ellos, en ocasiones incluso controla muchos aspectos de sus vidas, pero eso no significa que todo en sus vidas empiece y termine con esa circunstancia. Hay muchas más cosas que hacen y quieren, deseos y sueños que conservan más allá de los obstáculos que tienen que superar para alcanzar sus metas. Para mostrar que la enfermedad es una parte de la vida de un paciente, la base de la escultura consiste en papeles teóricos y médicos. Éstos son muy sutiles, sólo pensamientos a tener en cuenta. En la parte superior de ese telón de fondo hay una figura de mujer danzando, una representación de mi paciente y su amor por la danza, que es situada en el punto de atención. Esa es la primera cosa que atrae la atención cuando alguien pasa por delante, moviendo como un paño con el flujo del aire. La figura es el centro de la atención, esa es la manera en la que la persona puede ser vista tal y como es antes que ser tratada como paciente y alguien enferma.

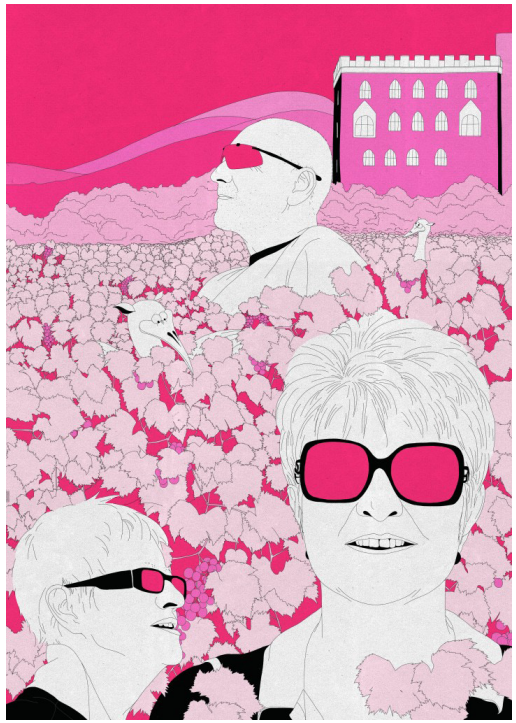

LYDIA SOPHIE RAKUTT

Schorfkopf (scurf head)

Técnica mixta, ilustración, instalación, 32 x 44 cm (marcos), 55 x 55 cm (tabla con objetos) 2014 El proyecto se basa en la cabeza de mi abuela. Ella tuvo que enfrentarse a la psoriasis en su cabeza. Entre sus folículos pilosos encuentras una estructura de grandes capas de caspa, y el intento de rascarse en muchas ocasiones no tiene éxito. Mi objetivo era recopilar ideas y sentimientos que vienen junto a la psoriasis. Por supuesto vocalicé principalmente en la apariencia de la enfermedad y no en la terapia médica para crear la obra de arte, que consiste en dos partes. Existen muchas declaraciones de médicos, pero cómo son descritas las emociones de los pacientes? En esta reflexión, escribí poemas y me planteé como reto ser empático. Por otra parte me he centrado en la pregunta: Es la Psoriasis una piedra de molino alrededor del cuello? ¿O es algo más? Esa es la razón por la que construí un bloque. ¿Qué es lo que dice? Pequeños copos de conchas en resina son una imitación de la caspa en la parte superior del bloque. Es una parte de un Schorfkopf (cabeza caspa). Por último, traté de encontrar un nuevo y propio punto de vista de esta problemática. Tres ilustraciones hechas de papel y collage de colores que muestran variedad de psoriasis de una manera artística. ¿Cómo se sienten los espectadores? ¿Verdad o mentira, el juego de colores, nuevas ideas, cambio de perspectiva, motivación, frustración... ? Por último pero no menos importante, quisiera añadir, que el nombre del proyecto Schorfkopf no pretende divertir a costa de los demás. He elegido la palabra como título del trabajo porque en mi mente se combina con ello muchos aspectos, por ejemplo, la impotencia y la fuerza, así como la diversidad de su aspecto, coloreado de esperanza y de la oportunidad de trabajar artísticamente. Además, significa un cambio de perspectiva, que necesitaba con el fin de abordar esta tarea con neutralidad y una mezcla de emoción y abstracción.

PHILLIP KLEIN & MENG CHANG

Gisela

Ilustración digital, 42 x 60 cm 2014 Gisela está llena de energía positiva, bienestar y de fuerza interior. Por esto en mi trabajo quiero que aparezca a la manera de “superhéroína”, junto con su esposo Alfred y su hermana Gabriele. El villano es el “Elwetritsch”, una criatura mítica, típica de su país de origen Pfalz y que se supone que es muy peligrosa!

TINA WAGNER

Scleroderma

Fotografía digital, 42 x 60 cm 2014 Partí de la idea de mostrar al paciente un objeto ordinario que soportase dos significados adicionales para el. El primero, el ordinario, mientras que el segundo fuese la asociación con su propia enfermedad. La primera imagen muestra un retrato del paciente tal cual es ahora. La segunda imagen muestra otro retrato del paciente, pero ahora con su asociación personal con la enfermedad, el objeto. La tercera fotografía muestra el paciente y su propio futuro. Los textos que acompañan las fotos contienen la mirada personal del paciente con su enfermedad y sus dudas sobre su futuro, ofrecen el contexto y explicación de los objetos y ofrecen una introducción a la personalidad del paciente.

SKLERODERMIE

Ich bin autoimmunkrank und habe Sklerodermie. Das bedeutet Verhärtung der Haut, und ist eine relativ seltene Erkrankung. Ich habe Sklerodermie ungefähr seit ich sieben bin, damals musste ich wegen eines verstauchten Daumens mehrere Wochen eine Schiene an der rechten Hand tragen. Die Schiene saß schlecht und hat gedrückt. Nachdem sie schon längst wieder weg war, hat sich dann ein Streifen auf meinem Daumen lila gefärbt und über mein Handgelenk in Flecken langsam den Arm entlang ausgebreitet. In den kommenden drei Jahren hat meine Ma mich zu einigen Hautärzten in ganz Deutschland mitgenommen, ich bekam drei Wochen stationäre Penizilin-Therapie, Familienkur, Bestrahlung und Cremes. irgendwann haben wir so den Herd der Krankheit gestoppt. Ich habe diese Zeit nicht als traumatisch in Erinnerung, für mich lief das alles neben meiner normalen Kindheit so nebenher, weil ich weder Schmerzen noch irgendwelche körperlichen Einschränkungen zu ertragen hatte. Für mich waren diese Therapien eher ein mysteriöses Abenteuer, dafür hat meine Mutter den gesamten Schrecken geschultert. Allein die Blicke der Erwachsenen, mitleidig mit dem kranken Kind, geben mir in Erinnerung ein ungutes Gefühl, einen Stich, als wäre meine Krankheit Teil und Zeugnis von etwas Größerem, Traurigen. Etwas, das eine Neunjährige nicht versteht, was sich damit aber als Teil des Lebens ankündigt. Mich mit diesem Gefühl zu konfrontieren fand ich schon damals unhöflich.

Als Objekt für meine Krankheit habe ich meine Schulatlanten gewählt, sie zeigen eine der wenigen Situationen, in denen die Sklerodermie Einfluss auf meine spätere Kindheit genommen hat. Weil nämlich dauerhafte Druckstellen, und damit schwere Schulranzen, für mich tabu waren, hatte ich in meiner gesamten Schulzeit alle Bücher zweimal, jeweils ein Exemplar zuhause, und eins in der Schule. Jedes Jahr der zuständigen Lehrerin und meinen Freunden aufs Neue meine Krankheit zu erklären, fand ich damals ziemlich ätzend, aber heute bin ich froh, dass meine Erkrankung mich offensichtlich nicht als Kranke abgestempelt hat.

Heute ist die Sklerodermie für mich ein Ding der Vergangenheit, und die Flecken ein liebgewonnener Teil von mir. Sie entfernen zu lassen oder zu überschminken kommt für mich nicht mehr in Frage, und inzwischen finde ich es faszinierend und aufschlussreich zu beobachten, wie Menschen darauf reagieren.

SCLERODERMA

I have an autoimmune disease called scleroderma. This means an induration of the skin and is a quite rare disease. I have scleroderma since I am about seven years old. Back then I had to wear a splint on my right hand, because I sprained my thumb. The splint was poorly adjusted and pressed on my thumb. After it had been removed, an area on my thumb turned purple. That area began to spread slowly over my wrist up to my arm. In the following three years my mother took me to various skin doctors all around Germany. I got a prescription for a three week stationary pinicillin treatment, treatment at a health resort, radiation treatment and creams. The source of the disease got eliminated eventually. I don't have any kind of traumatic memories of that time. For me this was just a part of my childhood, I had no pain or some kind of physical limitations. For me this was more like an adventure, a mysterious journey. My mother took all the horror on her shoulders. Just the gaze of the adults, full of pity for the sick child, give me in retrospect a bad feeling, a sting, as if my disease was part of and proof of something bigger, sadder. Something that a nine-year-old doesn't understand but announces itself as a part of one's live. To confront me with that feeling - even back then I found it pretty impolite.

As a representation for my illness I have chosen two atlases from my school time. They stand for one of the few times when the scleroderma had influence on my following childhood. Permanent pressure marks were not allowed for me and thus no heavy satchels. The solution was to have every book two times, one at home and one at school. Every year I had to explain my illness again, for my teachers and my friends which was pretty awful. But today I am happy that obviously my disease never branded me as a sick person.

Today, scleroderma is a thing of the past for me and the marks are a beloved part of me. To remove or mask them is out of the question and I find it interesting and enlightening to observe how people react to it.

Encuentro Bauhaus-Universität Weimar

La reunión tuvo lugar en Bauhaus-Universität Weimar en febrero de 2014.

Las coordinadoras del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en Bauhaus-Universität Weimar fueron Dominique Hurth y Theresa Schubert.

EQUIPO

Director

Pepe Miralles

Ayudantes dirección

Olga Martí

Teresa Pensado

Administración

Mariam Gascó (2013–2015)

Ginesa Serrano Gil

Colaboradores

Luis Lisbona

Adolfo Muñoz

Ramona Rodríguez

Mar Gascó

Cristian Gil

Coordinación Proyectos Internacionales

Isabel Tristán

Alba Marina Ara

ENTIDADES COLABORADORAS

UNIVERSIDADES

FH | JOANNEUM
University of Applied Sciences

VIRTUTE SPIRITUS
1808

中央美術學院
China Central Academy of Fine Arts

FLORIDA STATE UNIVERSITY
VIRES
ARTES
MORES
1851

Helwan
University

D·I·T
Dublin Institute of Technology
Institiúid Teicneolaíochta Átha Cliath

Royal College of Art

ZÁPADOČESKÁ
UNIVERZITA
V PLZNI

1797

UNIVERSITY OF
CALGARY

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

UNSW
AUSTRALIA

CENTROS UNIVRESITARIOS

ASOCIACIONES

EMPRESAS

proddigi
DIGITAL MEDIA

ART i
CLAR

TERAPIA GESTALT
donagra

GAV
Gestión Arte Ventura

marinaSalud
Departamento Salud Denia

DOCME
FILMS

abbvie

CENTROS DE ARTE

Pepe Miralles
pepemiralles00@gmail.com