

Metáforas de vida. Un ensayo visual sobre el objeto transicional

Metaphors of Life. A visual essay on the transitional object

María Méndez Suárez

Universidad de Extremadura

mariartex@unex.es

<https://orcid.org/0000-0003-4759-0776>

Telma Barrantes Fernández

Universidad de Extremadura

tbarrantes@unex.es

<https://orcid.org/0000-0002-1552-8823>

Sugerencias para citar este artículo:

Méndez Suárez, María y Barrantes Fernández, Telma (2023). «Metáforas de vida. Un ensayo visual sobre el objeto transicional», *Tercio Creciente*, 23, (pp. 83-98), <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.23.7037>

Recibido: 26/03/2022
Revisado: 11/12/2022
Aceptado: 11/12/2022
Publicado: 01/01/2023

Resumen

Génesis; como el ser humano y la madre tierra, el bebé y su madre se configuran como un solo ser. Con el paso del tiempo, estos dos seres se van separando para configurarse como dos individuos propios. Este episodio desgarrado y terrible para el bebé, podrá ser superado con la llegada del objeto transicional (Winnicott, 1971). De esta manera, el objeto se convierte en indispensable para calmar el sollozo y la aflicción.

De nuevo, el transitar de la vida suscitará una nueva ruptura, ahora entre el niño y el objeto, y precisamente es este hito el que dota de vida a nuestra obra. Obra que nace del subyacer de las historias únicas y profundas de los objetos y, a la vez, pertenecientes a un mundo global que los dotan de significados universales. La ternura, el cariño, la alegría, la tristeza, el miedo o la añoranza son emociones universales y también propias y personales, que nos conectan a los objetos. Rincones y tradiciones que nos hacen reconocernos y orientan nuestra conducta. Credos que nos condicionan y nos hacen libres, biografías de vida que narran nuestro caminar.

El trabajo que aquí presentamos, una serie de objetos-muñecas, nace de esos significados ocultos y secretos, a veces mágicos, de los que están cargados. A través de ellos, aspiramos a contar la historia de vida, esa historia que habla del apego heredado

y familiar que nos conecta a nuestro origen. Reflexionamos sobre el caminar de la vida hacia la muerte, con la necesidad de atesorar la tradición con devoción a la naturaleza, protegiendo las costumbres que nos son propias y nos identifican. Miramos hacia esos tabúes velados y castizos, cuestionando los prejuicios que ahogan nuestra existencia.

Palabras clave: creación artística; proceso creador; emociones; resiliencia; arte.

Abstract

Genesis; like the human being and mother earth, the baby and its mother are configured as one being. With the passage of time, these two beings separate to become two individuals in their own right. This harrowing and terrible episode for the baby can be overcome with the arrival of the transitional object (Winnicott, 1971). In this way, the object becomes indispensable to soothe the sobbing and grief.

Once again, the passing of life will bring about a new rupture, this time between the child and the object, and it is precisely this milestone that gives life to our work. Work that is born from the undercurrent of the unique and profound histories of the objects and, at the same time, belonging to a global world that endows them with universal meanings. Tenderness, affection, joy, sadness, fear or longing are universal emotions and also our own personal ones, which connect us to the objects. Corners and traditions that make us recognise ourselves and guide our behaviour. Beliefs that condition us and set us free, biographies of life that narrate our journey.

The work we present here, a series of doll-objects, is born of those hidden and secret, sometimes magical, meanings with which they are charged. Through them, we aspire to tell the story of life, that story that speaks of the inherited and familiar attachment that connects us to our origins. We reflect on life's journey towards death, with the need to treasure tradition with devotion to nature, protecting the customs that are our own and identify us. We look at those veiled and traditional taboos, questioning the prejudices that stifle our existence.

Keywords: Artistic creation; Creative process; Emotions; Resilience; Arts.

Introducción

Todo germina antes del nacimiento, donde madre y bebé viven en un solo cuerpo. Una vez que el bebé nace, comienza el tránsito de identificarse en dos seres existentes en el mundo, dos sujetos únicos. Según Auden (1962, citado en Holmes, 2009, p.16) en este transcurso de la vida “debemos apegarnos a los demás o morir”. Esa unión en el origen de la existencia; esa unión de dos cuerpos siendo uno; ese vínculo maternal, nos otorga la necesidad del apego. En este sentido, Winnicott (1971) expone las nociones de objeto transicional y fenómenos transicionales y la necesidad de los mismos. Describiremos brevemente ambos conceptos. El objeto transicional permite soportar la separación entre

madre y bebé. Es el elemento que acompaña el proceso de identificación de ambos seres como dos sujetos únicos. Se produce una unión entre objeto y bebé. El apego a dicho objeto permite aliviar la angustia del infante y sosegar el llanto por ser separado de su madre. El vínculo materno permanecerá, pero la consciencia de ser dos sujetos diferentes es un suceso irreversible y necesario.

El arte nos acompaña desde el origen de los tiempos. Lompart y Zelis (2008) justifican este hecho debido a la necesidad innata del hombre por expresarse artísticamente. El proceso de creación nos permite comunicarnos; es un código específico de contar la existencia. Esta necesidad de representación de lo vivido se encuentra condicionada por la selección de fragmentos significativos que realice el sujeto viviente (Pérez, 2006). Es justamente en esa zona de la actividad creadora y la proyección de la introyección donde tienen lugar los fenómenos transicionales (Winnicott, 1971).

La necesidad de comunicarse y expresarse a través del arte tiene dos vías o dimensiones. Una primera producida por la Cultura, que enmarca lo global. Ésta otorga a las personas sentido de pertenencia y características comunes. La segunda vía se enmarca en una faceta más personal, íntima y propia de cada individuo que crea. (Lompart y Zelis, 2008). Según Pérez (2006) todo es cultura, ya que la cultura es un hecho humanizado y tiene forma e identidades diferentes en cada lugar que se origina. La cultura es algo en movimiento, en constante cambio. Es una mirada al pasado, apropiándose del presente y encaminándose hacia el futuro. Se encarga del modo de vida, de la unión social; e incluso en el momento actual puede generar actividad económica y empleo en un lugar determinado aprovechando el capital social local (Molano, 2007). Las obras de arte nos permiten jugar con la realidad, manipularla y cuestionarla. Son preguntas y respuestas en el mismo instante (Adorno, 1983); la obra de arte se identifica con ella misma, buscando ser un objeto único y diferente, liberándose de la identidad que la realidad impone de forma opresora. En la industria del juguete, por ejemplo, hay dos mundos radicalmente diferenciados: los juguetes de niños y los juguetes de niñas. Ambos mundos parecen ser indebidos si el objeto es manipulado por el individuo para el que no ha sido producido. En los últimos años han aparecido los juguetes neutros, los cuales no distinguen por el sexo de la persona (Gianini, 2001). Esta diferenciación de colores, de formas, de género, condiciona al sujeto no solo a comportarse de una manera concreta, sino que le impone y limita a ser, a estar y a relacionarse con los objetos encarcelándolo en una serie particular de prejuicios, normas sociales y convencionalismos impuestos socialmente.

La obra

Este proyecto artístico toma como punto de partida ese “hacer-nacer” (López Fernández-Cao, 2015, p.183) de los muñecos antropomórficos. Cada una de las piezas tiene una vida propia, un proceso particular y exclusivo que ayuda a contar su historia. Un objeto cuidado y mimado en su desarrollo inicial, como la madre consiente y acude a las demandas constantes en los primeros momentos de la vida de su bebé y que lo prepara para ser un

sujeto único que se enfrenta a la vida. Estas piezas juegan con el encuentro de la realidad, con el cuidado del origen y el apego a los objetos. Reflexionan sobre la identidad, las imposiciones culturales, sociales, el condicionamiento del ser y las emociones que nos mueven.

El origen de la creación

De acuerdo con López Fernández-Cao (2015), la creación de una obra artística es un compromiso con el objeto creado, con lo que representa y con la vida misma. Es un sostén emocional que nos ayuda a comprender la vida y, en algunos casos, a negociar con ella, para hacerla más soportable, más accesible. Así como el objeto transicional de Winnicott (1971) sosiega el llanto en los primeros momentos de la vida, la creación surge entre las manos de su creador protegiéndola, hasta que la obra se vuelve independiente, compartida y el espectador y la cultura se apropian de ella. Las emociones aparecen de forma natural ante la presencia de una creación y, en este sentido, la cultura condiciona la expresión y manifestaciones emocionales en función del lugar de origen de la persona. En Europa podemos distinguir emociones frías atribuidas al norte y cálidas asociadas al sur. En base a ello surgen prejuicios hacia aquellas sociedades más expresivas emocionalmente, tachándolas de desordenadas y escasamente productivas (Antón, 2015).

Figura 1. Autoras (2021). El origen de la creación. FOTOENSAYO compuesto por tres FOTOGRAFÍAS de María Méndez Suárez (2021) El origen de la creación I-III.

Figura 2. Autoras (2021). Muñeca en la cuna. Fotografía de María Méndez Suárez (2021).

Figura 3. Autoras (2021). Jugando con la muñeca. Fotografía de María Méndez Suárez (2021).

El miedo

Las emociones pueden ser escasamente atendidas por la sociedad, pero este hecho no implica su desaparición, su inexistencia. El miedo se hace presente en nuestras vidas por mucho que se intente aniquilarlo, dominarlo o alejarlo mediante mitos y ritos a los cuales nos aferramos envolviéndolos con dones mágicos (Hurtado, 2015). El miedo aparece cuando percibimos una amenaza de peligro, ya sea imaginario o no. Dicha percepción es real, está ahí aunque se desee ser ignorada o se trate de inhibir culturalmente. En nuestras sociedades el miedo tiende a verse como una emoción negativa que desactiva la iniciativa individual, por ello lo evitamos. Si bien el miedo a veces también puede salvarnos. El miedo también aparece cuando desconocemos algo y temerlo nos empuja a descubrirlo (Boscoboinik, 2016). En palabras de Levy:

El miedo es una valiosísima señal que indica una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con que contamos para resolverla. Sin embargo, nuestra confusión e ignorancia lo han convertido en una «emoción negativa» que debe ser eliminada. (Levy, 2000, p.8)

DOI: <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.23.7037>
Investigación

Figura 4. Autoras (2021). Miedo. Fotoensayo compuesto por tres Fotografías de María Méndez Suárez (2021). Miedo I-III.

Figura 5. Autoras (2021). Paralizadas por el miedo.
Fotografía de María Méndez Suárez (2021).

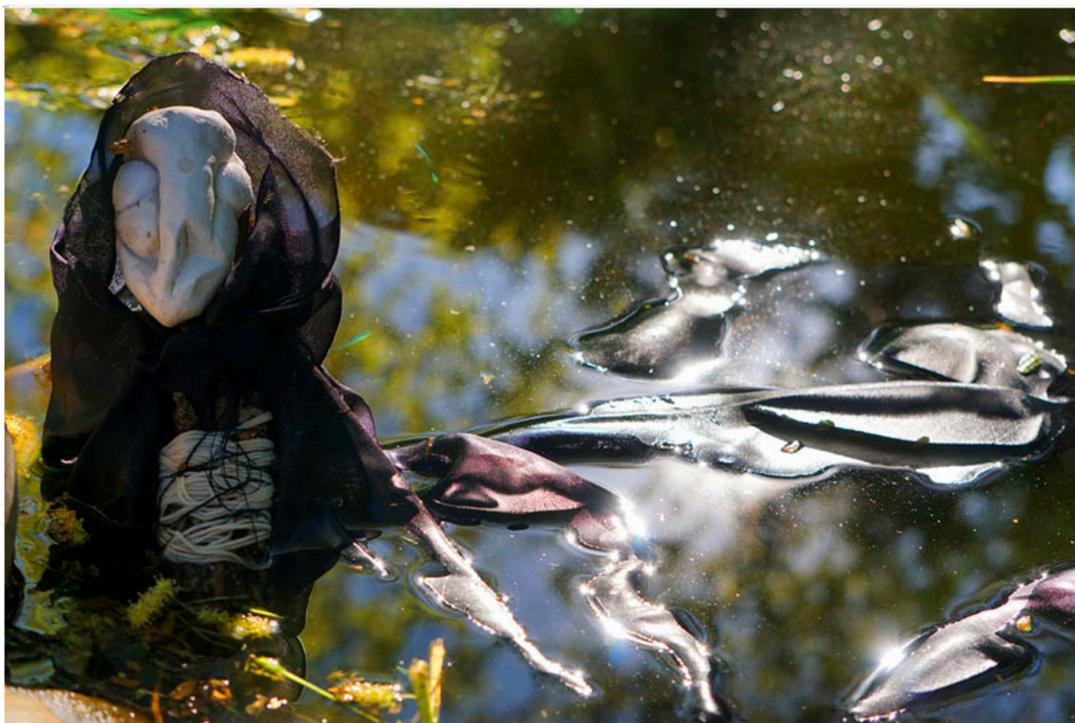

Figura 6. Autoras (2021). Salvadas por el miedo.
Fotografía de María Méndez Suárez (2021).

Recuerdo y repetición

Estos son dos conceptos con definiciones diferentes pero ligadas. La repetición se manifiesta en la cultura como efecto de un trauma, que emerge constantemente por no encontrar la posibilidad de ser representado, de ser elaborado (de M'Yzabm, 1978, citado en Marucco, 2007). Con esta pieza, puntada a puntada, iniciamos un patrón constante y repetitivo que restaura el orden y nos alivia, como el bombeo del corazón materno cuando aún somos un mismo ser. Partiendo de la idea del acto primitivo que surge en el tejer, del apego y el vínculo que promueve el acto (López Fernández-Cao, 2015) de la seguridad que proporciona el objeto transicional, pretendemos promover una reconciliación con la repetición, con el recuerdo y, en definitiva, con el suceso traumático.

Figura 7. Autoras (2021). Trauma. Fotoensayo compuesto por tres fotografías de María Méndez Suárez (2021). Trauma I-III.

Figura 8. Autoras (2021). Recuerdo. Fotografía de María Méndez Suárez (2021).

Figura 9. Autoras (2021). Repetición. Fotografía de María Méndez Suárez (2021).

El reencuentro

La naturaleza interfiere en el carácter de los individuos, pero la identidad de la naturaleza depende de la interacción de la persona que habita el lugar (Aponte, 2003). Hoy, amenazada y vulnerable, la naturaleza parece ser ignorada, olvidada, despreciada por la sociedad. Los constantes esfuerzos por urbanizar y el avance insostenible de la explotación de los recursos naturales por el ser humano, transforma el medio natural en espacios irreconocibles. La naturaleza lucha por su presencia, por permanecer, por sobrevivir a nosotros. Detenerse y mirar, observar los colores, las formas, la vida alejada de la urbe; con esta pieza pretendemos reencontrarnos con lugares ancestrales, una reconciliación hacia la naturaleza herida. Especies en peligro de extinción, bosques incendiados o talados, la erosión de los suelos, la contaminación; el modo de organización social choca con la naturaleza que lo acoge y desplaza toda la vida que ella infunde, otorgándole otra identidad a los lugares que nos rodean.

DOI: <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.23.7037>
Investigación

Figura 10. Autoras (2021). Reencuentro. Fotoensayo compuesto por tres fotografías de María Méndez Suárez (2021). Reencuentro I-III

Figura 11. Autoras (2021). Reconciliación con la naturaleza.
Fotografía de María Méndez Suárez (2021).

Figura 12. Autoras (2021). Detenerse y mirar. Fotografía de María Méndez Suárez (2021).

Resiliencia

El encuentro con uno mismo no es un camino sencillo de recorrer. La definición de resiliencia tiene su origen en la Física, es la capacidad que tiene el cuerpo de aguantar un impacto y volver a su forma. Las Ciencias Sociales se apoderan del término para hacer referencia a la capacidad que un individuo tiene para reponerse a una circunstancia difícil (Pinto, 2014). En el transcurso de la vida nos encontramos diferentes sucesos y emociones que condicionan nuestra existencia. No siempre es fácil reponerse a los sucesos vitales, convivir con el dolor o aceptar la pérdida. Esta muñeca, en apariencia inocente, parece ajena a la crueldad que conforma el mundo. Recurrimos a los materiales blandos, cálidos, y moldeables para reflejar la capacidad de transformarse, de acomodarse a los distintos espacios haciendo alusión al objeto transicional que es capaz de calmar y ayudar a un ser a adaptarse. Un objeto que acompaña las noches de los infantes y aleja los miedos. Consideramos que su fortaleza permite y fomenta dicho concepto.

Figura 13. Autoras (2021). Resiliencia. Fotoensayo compuesto por tres fotografías de María Méndez Suárez (2021). Resiliencia I-III

Figura 14. Autoras (2021). El jugo de la vida.
Fotografía de María Méndez Suárez (2021).

Figura 15. Autoras (2021). Armonía.
Fotografía de María Méndez Suárez (2021).

Referencias

- Adorno, Theodor. W. (1983). Teoría estética. Barcelona: Orbis.
- Aponte, Gloria. (2003). Paisaje e identidad cultural. *Tabula Rasa*, 1, 153-164.
<https://doi.org/10.25058/20112742.191>
- Antón, Fina. (2015). Antropología del miedo. *Methaodos. Revista de ciencias sociales*, 3(2), 262-275.
<https://doi.org/10.17502/m.rcs.v3i2.90>
- Boscoboinik, Andrea. (2016). ¿Por qué estudiar los miedos desde la antropología?. *Arxiu d'Etnografia de Catalunya*, 16, 119-136.
<https://doi.org/10.17345/aec16.119-136>
- Gianini, Elena. (2001). Pistolas para el niño, muñecas para la niña. La influencia de los condicionamientos sociales en la formación del rol femenino, en los primeros años de vida. *Educere*, 5(13), 87-92.
- Holmes, Jeremy. (2009). Teoría del apego y psicoterapia: En busca de la base segura. Bilbao: Desclée de Brouwer.
- Levy, Norberto. (2000). La sabiduría de las emociones. Barcelona: Plaza & Janes Editores.
- Llompart, Paula. y Zelis, Oscar. P. (2008). El valor del arte para el desarrollo subjetivo: Talleres de expresión artística en Salud Mental y Educación Especial. Buenos Aires: Letra viva.
- López Fernández-Cao, Marián. (2015). Para qué el arte: Reflexiones en torno al arte y su educación en tiempos de crisis. Madrid: Editorial Fundamentos.
- Marucco, Norberto Carlos. (2007). Entre el recuerdo y el destino: la repetición, *Psicoanálisis APdeBA*, 29(1), 101-122.
- Molano, Olga Lucía. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista Opera*, 7, 69-84.
- Pérez, Pilar. (2006). "El espacio visual como proyectivo, cultural, multicultural y simbolismo. En M. López Fernández-Cao (Ed.), *Creación y posibilidad. Aplicaciones del arte en la integración social* (pp.176-196). Madrid: Editorial Fundamentos.

Pinto-Cortez, Cristian Gustavo. (2014). Resiliencia Psicológica: Una aproximación hacia su conceptualización, enfoques teóricos y relación con el abuso sexual infantil. *Summa Psicológica UST*, 11(2), 19-33.
<https://doi.org/10.18774/448x.2014.11.129>

Winnicott, Donald. W. (1971). *Realidad y juego*. Barcelona: Gedisa.

Listado de figuras

Figura 1. Autoras (2021). El origen de la creación. FOTOENSAYO compuesto por tres FOTOGRAFÍAS de xxx (2021) El origen de la creación I-III.

Figura 2. Autoras (2021). Muñeca en la cuna. Fotografía de xxx (2021).

Figura 3. Autoras (2021). Jugando con la muñeca. Fotografía de xxx (2021).

Figura 4. Autoras (2021). Miedo. Fotoensayo compuesto por tres Fotografías de xxx (2021). Miedo I-III.

Figura 5. Autoras (2021). Paralizadas por el miedo. Fotografía de xxx (2021).

Figura 6. Autoras (2021). Salvadas por el miedo. Fotografía de xxx (2021).

Figura 7. Autoras (2021). Trauma. Fotoensayo compuesto por tres Fotografías de xxx (2021). Trauma I-III.

Figura 8. Autoras (2021). Recuerdo. Fotografía de xxx (2021).

Figura 9. Autoras (2021). Repetición. Fotografía de xxx (2021).

Figura 10. Autoras (2021). Reencuentro. Fotoensayo compuesto por tres Fotografías de xxx (2021). Reencuentro I-III.

Figura 11. Autoras (2021). Reconciliación con la naturaleza. Fotografía de xxx (2021).

Figura 12. Autoras (2021). Detenerse y mirar. Fotografía de xxx (2021).

Figura 13. Autoras (2021). Resiliencia. Fotoensayo compuesto por tres Fotografías de xxx (2021). Resiliencia I-III

Figura 14. Autoras (2021). El jugo de la vida. Fotografía de xxx (2021).

Figura 15. Autoras (2021). Armonía. Fotografía de xxx (2021).

DETALLES TÉCNICOS DE LA PRODUCCIÓN

Esta obra consiste en una serie de creaciones objeto-muñecas, creadas de forma artesanal. Cada una de ellas se encuentra relacionada directamente con una historia o concepto abstracto, como puede ser el origen, el miedo o el tiempo. La obra va acompañada de una sucesión de fotografías que cuentan dicha historia o concepto. Se presentan junto con un texto que pretende hacer que el espectador reflexione sobre las mismas preguntas que nos han llevado a realizar dicha creación.