

Ella, yo y mi superyó

Gabriela Serrano Soto

Para Freud, en los aspectos formales de trabajo del artista sumados a los datos de vida del autor, se puede encontrar a través del análisis: la forma en que el artista procesa el conflicto psíquico, inclusive desde la más temprana infancia. Es entonces cuando se destacan los estudios que Freud realizó de artistas como Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Goethe y Dostoievski...

En los años de elaboración de este proyecto, uno de mis referentes, por ser uno de los observadores más extremo del *yo*, fue Egon Schiele, quien logró captar, de manera figurativa, los rasgos de su propia personalidad a través de dibujos y pinturas de la figura humana, que funcionaron como soporte expresivo para revelar su interior. Este artista, como Klimt y Kokoschka, tuvo una conexión de manera indirecta con el pensamiento psicoanalítico saliente de Freud. Sus obras estaban cargadas de símbolos que revelaban síntomas y abordaban conceptualmente los deseos de liberar los instintos reprimidos e inconscientes y de aproximarse a exploraciones que expresen los conflictos internos que se producían por cosas exteriores como las normas del tiempo o la moral. En consecuencia, mediante estas expresiones situaron a los espectadores a interpretar psicoanalíticamente sus trabajos.

Ella, yo y mi superyó se produjo desde el año 2011 hasta el 2015. En ese tiempo, cruzando el final de mis veintes y en una relación por demás tóxica, tenía el deseo por desaprender las nociones sobrevenidas de las normalizaciones sociales, cuestionar la imposibilidad de objetividad sobre lo que conocemos como verdad y averiguar las formas en las que se manifiestan las afectaciones provocadas desde el afecto. Fue entonces que llegué a los conceptos del *ello, yo y superyó* de Freud, para, desde ahí, intentar comprender mi psiquis y fantasear con recorrer la impulsividad de lo primitivo en mí.

Sobre los autorretratos en este primer periodo reconocido *a posteriori* como *Amor Romántico*, la intención era cuestionar las lógicas e interacciones del amor. Mi idea era reconocer las formas en que las relaciones interpersonales, en este caso una relación «afectiva», interactúan, influyen, manipulan y definen nuestro comportamiento, con el fin de exponer simbólicamente las secuelas del romance.

En el desarrollo de mi obra, al principio no se trataba de autorretratarme figurativamente, sino de retratar de manera inconsciente aquellos aspectos que consideraba despreciables por carecerlos, realizándolos en forma de un Yo idealizado. Dibujos de cuerpos con órganos sexuales desproporcionados, una marcada exageración de elementos «femeninos» como zapatos de tacos y uñas largas, son manifestaciones de contenidos agresivos hacia mi Yo, que, analizados desde el mecanismo de la proyección, muestran deseos reprimidos, originarios de la agresividad en el dibujo. Estos elementos simbólicos poseen un significado inconsciente, que busca aliviar el conflicto, puesto que ponía de manifiesto la des-realización de mi ideal del yo a través de una estética de desinterés hacia la belleza. En los autorretratos, los rasgos del dibujo como los elementos del rostro se ven trastocados por un rechazo de la autoimagen corporal, proyectando las partes del cuerpo afectadas por las distorsiones mentales y una fantasía pesimista.

De dibujar cuerpos femeninos, pasé a realizar rostros de mujeres que se fundían muchas veces con elementos del conflicto como pastillas, zapatos, piernas, desfiguraciones, ambigüedades y cicatrices. No existe un saber consciente sobre lo que dañó a este ser, pero es evidente que se da paso a la reparación de la vida al colocar una sutura, estableciendo una relación objetual con la cicatriz. En los autorretratos se realiza un proceso de simbolización del yo, donde el desarrollo del yo observador, me proporciona una capacidad de *insight*, que me permite proyectar imágenes más complejas de las situaciones conflictivas sobre las que dibujo. La imagen como síntoma en la medida que revela su carácter semiótico a través de la presencia o el residuo de lo corporal. El valor del gesto no como una simple inmediatez, sino desde la espontaneidad del comienzo de una reflexión posterior al proceso creativo.

Serie 2

Título: *Abyecta*

Técnicas: dibujo

Materiales: marcador, *liquid paper*

Soportes: papel

Dimensiones: variables

