

UN VIAJE
~~SIN~~ RETORNO
CON

Un proyecto artístico inclusivo
para promover una imagen positiva
hacia la salud mental.

PRESENTACIÓN

En la Universidad de Salamanca la inclusión es un proceso de búsqueda de respuestas efectivas a la diversidad contemplada como un hecho enriquecedor. Desde esta perspectiva se han implementado mecanismos de apoyo que intentan ofrecer un entorno humano, plural, solidario y acogedor, para que todas las personas desarrollen sus potencialidades y superen los miedos e inseguridades que, a menudo, provoca el hecho de ser diferente. El Servicio de Asuntos Sociales, que tengo el inmenso honor de dirigir, sensible ante la necesidad de normalizar la *diversidad en la universidad*, además de proporcionar los ajustes y apoyos necesarios que garantizan la igualdad de los miembros de la comunidad universitaria, impulsa la creación de *culturas inclusivas* mediante el aseguramiento de lugares de trabajo, estudio y convivencia que protejan y respalden las posibilidades de aceptación, valoración y dignidad de las personas.

En este marco de acción se inscribe esta exposición, ubicada dentro de un programa específico impulsado por este servicio. Programa que pretende sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la realidad de la diversidad funcional —entre otras temáticas que progresivamente se irán presentando— desde el prisma de un entorno construido con un notable componente humanista, a fin de hacer más amables los espacios de interacción social, así como fomentar el desarrollo de múltiples visiones sobre aspectos cuyo alcance demanda sacar del anonimato. Para ello, el arte se contempla como vehículo de tal transformación en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), siguiendo las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas.

La exposición *Un Viaje con Retorno* es el resultado de un diálogo simbiótico entre estudiantes de Bellas Artes y estudiantes con diversidad funcional, quienes, mediante una interacción directa y recíproca al más puro estilo *buberiano*, construyeron significantes y significados que trascienden al lenguaje oral y se trasladan al artístico. Esta colaboración

es un primer paso de un proyecto piloto en cuya continuidad está su verdadero sentido. Así, las futuras colaboraciones entre el Servicio de Asuntos Sociales y la Facultad de Bellas Artes proporcionarán nuevos frutos que se nutrirán del diálogo y la escucha enriquecedora entre los artistas y diferentes personas que integran nuestra comunidad, al objeto de profundizar en la complejidad de las relaciones cotidianas de la vida y de una institución que fomenta, por su responsabilidad social, la participación y da, además, acogida a todas las personas y a sus realidades.

Los contenidos presentes en las obras de esta exposición pretenden concienciar sobre sentimientos profundos que oscilan cual péndulo; algo que está patente en la variedad estilística: desde las sombras más cerradas hasta la luz más cegadora, metáforas visuales de la disparidad de realidades vividas en la diferencia.

Mi más sincero agradecimiento a la Facultad de Bellas Artes y a los/as estudiantes que han participado y generosamente han cedido sus obras para que sean expuestas de forma permanente en las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales. De igual modo, quiero agradecer a Inmaculada Tejedor, estudiante USAL y amiga siempre vinculada al SAS, a través de su participación activa en diferentes proyectos. Por último, agradezco a todos/as los/as técnicos/as del Servicio de Asuntos Sociales, quienes con su arduo trabajo diario y su elevado compromiso institucional nos ayudan a facilitar un presente diverso y un futuro mejor en nuestra comunidad universitaria.

Ana B. Sánchez-García
Directora del Servicio de Asuntos Sociales
de la Universidad de Salamanca

La iniciativa que aquí se presenta es un ejemplo de la vía de comunicación establecida entre el Servicio de Asuntos Sociales y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Esta actuación conjunta confirma las enormes posibilidades integradoras del entramado de la comunidad universitaria, al establecer un vínculo productivo entre los servicios que se orientan a la atención de la diversidad y la función docente asumida en los centros. En este caso, la posibilidad de abordar uno de los temas de mayor calado en nuestro contexto actual, la salud mental, ha supuesto una activación de la sensibilidad de nuestros alumnos ante el desafío de elaborar plásticamente una interpretación de esta realidad que nos atraviesa de un modo u otro como sujetos contemporáneos. Tal vez por ello se haya constatado la participación de un significativo número de estudiantes del cuarto curso del itinerario de Pintura, veintiséis para ser exactos.

El proyecto ha llegado a término después de diversas reuniones que los estudiantes mantuvieron con personas afectadas por alguna enfermedad mental. Encuentros en los que tuvieron la oportunidad de ser partícipes de esas vivencias, a veces dolorosas; de su forma de afrontar estas dificultades y de su relación con una sociedad que, con frecuencia,

estigmatiza y oculta estas situaciones. Ha sido una oportunidad única en la coordinación de una actividad docente que ha llegado, incluso, a modelar las propuestas de nuestros alumnos en sus Trabajos de Fin de Grado y a estimular la elaboración consciente y sensible de una reflexión sobre la temática que aquí se aborda. Se propicia así la visibilización de una necesidad, la atención a la salud mental, haciendo valer los propios mecanismos formativos que recogen varios de los objetivos curriculares de nuestras titulaciones. Seguramente este proyecto es el comienzo de nuevas líneas de actuación pensadas a largo plazo y un ejemplo más de las fértiles relaciones de la Facultad de Bellas Artes con el Servicio de Asuntos Sociales. Podemos celebrar, por todo ello, la naturaleza inclusiva e integradora de la iniciativa, tanto en relación al alumnado como en la creación de ese espacio de comunidad que la universidad tiene como objetivo estructural.

Víctor del Río García
Decano de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Salamanca

A stylized, light blue illustration of a person climbing a rope. The person is shown from the back, with their arms reaching up to grip the rope. The rope is represented by two parallel lines that extend from the top of the frame down to the person's hands. The person's legs are also visible, with one leg bent and the other extended downwards. The background is a light, neutral color.

OBRAS

Gustavo Alba Benito

Marchita

Suena complejo abstraer unas simples sensaciones que pueden llegar a tener nuestras experiencias a través de lo visual y no de lo vivido. Aquello en lo que menos nos fijamos suele tener como consecuencia una pequeña humedad que, a lo largo del tiempo, va a desvelar una enorme oxidación en nuestras vidas. Abrir un campo que lleva mucho tiempo en barbecho puede traer demasiado trabajo, pero se sabe que solo podrá germinar algo bueno.

Pintura raspada
74x102 cm

Isabel Alfaro Rudilla

Sustentáculo

Este proyecto sobre salud mental y neurodivergencia ha supuesto un paso hacia adelante. La forma de abordar esta clase de temas ha sido muy favorable para hacer comprender lo que supone ser neurodivergente: se permite ver más allá de los clichés que se creen sobre la salud mental. Ha sido realmente importante la fuerza de la persona que nos ha invitado a su vida, contando sus experiencias con un trato cercano, lo que ha hecho posible el desarrollo de esta idea.

Acrílico y óleo sobre lienzo
81x60 cm

Bogdan Chaikovskiyi

DEBEMOS VOLVER AL PUNTO DE PARTIDA. *After Tarkovski*

Tras la realización de este trabajo he podido sentir y entender las preocupaciones que existen alrededor de la salud mental. En un primer momento me sentí como un inexperto en este tema, incluso me daba mucho respeto indagar en él, pero a lo largo del proceso me di cuenta de su gran importancia y de lo crucial que es quitar la idea de que es un tema tabú y poder visibilizar los problemas que sufren algunas personas.

Serigrafía y pintura acrílica sobre lienzo
195x195 cm

Esaú Donado Bermejo

Degradación

Para realizar el cuadro me he informado sobre diferentes problemas de salud mental con el fin de entender mucho mejor la situación por la que pasan las personas que los sufren. Por lo tanto, los conocimientos que he adquirido me sirven para poder comprender y ayudar a estas. Con mi obra muestro los diferentes estados de ánimo que pueden tener, simbolizando un choque entre la felicidad y la tristeza.

Acrílico sobre tabla
122x95 cm

Lía Esteban Celorio

Pesaba sobre toda ella lo que no se podía ver

Fue el peso de todo ello.

Los ojos furtivos, las muecas extrañas, el espejo maquinal de los demás,
lo que la lastró hasta el fondo.

Detrás se ocultaba;
en la amarga parcela de su realidad vivía una media vida.

Con las yemas crudas de los dedos contaba otros cuentos,
otros días,
otras cartas.

Del aire denso
que recogía del pecho, bebía,
se ahogaba.

Pesaba sobre toda ella lo que no se podía ver.

Óleo y pintura acrílica sobre lienzo
100x80 cm

Ivet Flaño del Río

Raíces familiares

Aunque los humanos no estemos fijos al suelo, también contamos con ciertas raíces que nos ofrecen un soporte, y además estas nos acaban conectando con otros seres vivos. Hacer culto a nuestros antepasados, a esas raíces familiares que todos tenemos, nos ayuda a relacionarnos con la naturaleza y sobre todo con nuestros valores.

Técnica mixta sobre lienzo
116x89 cm

Paula Fuentes García

Grietas internas

Esa satisfacción que encuentras cuando consigues acercarte un poco más al conocimiento sobre ciertos temas que surgen de manera natural en la vida, es lo que da comienzo a las inquietudes por comprender problemas que muchas veces pasan desapercibidos al no poder identificarlos a simple vista, pero que tanto daño pueden causar a quienes los padecen. Grietas, fisuras, marcas que nos forman como personas no deberían nunca ser objeto de vergüenza o de rechazo sino de apoyo, comprensión y empatía.

Técnica mixta
70x40 cm

GutiGona

En medio de la tormenta

Llevar a cabo este proyecto ha sido abrumador debido al desconocimiento y tabú que existe en torno a los problemas de salud mental. Aunque también ha sido una oportunidad de escuchar, informarme, prestar atención y, de alguna manera, mostrar mi apoyo. Entendiendo que esta puede ser la ocasión de comenzar una deconstrucción de los prejuicios y tabús sociales que critican y condenan la realidad de millones de personas que son diagnosticadas con algún problema de salud mental.

Ensamblaje y técnica mixta sobre metacrilato
150x80 cm

Nuria Gutiérrez Sánchez

Resiliencia

Muchas veces queremos y necesitamos tener el control, saber qué va a pasar y cómo actuar frente a algunas situaciones, pero realmente la única certeza que tenemos es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Mediante ese proceso la vida nos presenta una variedad de situaciones aleatorias que no entran en lo planificado, donde nuestra capacidad de resiliencia y adaptación será determinante en el aprendizaje llamado vida.

Óleo, acrílico, masilla, óleo en barra y ceras sobre lienzo
116x81 cm

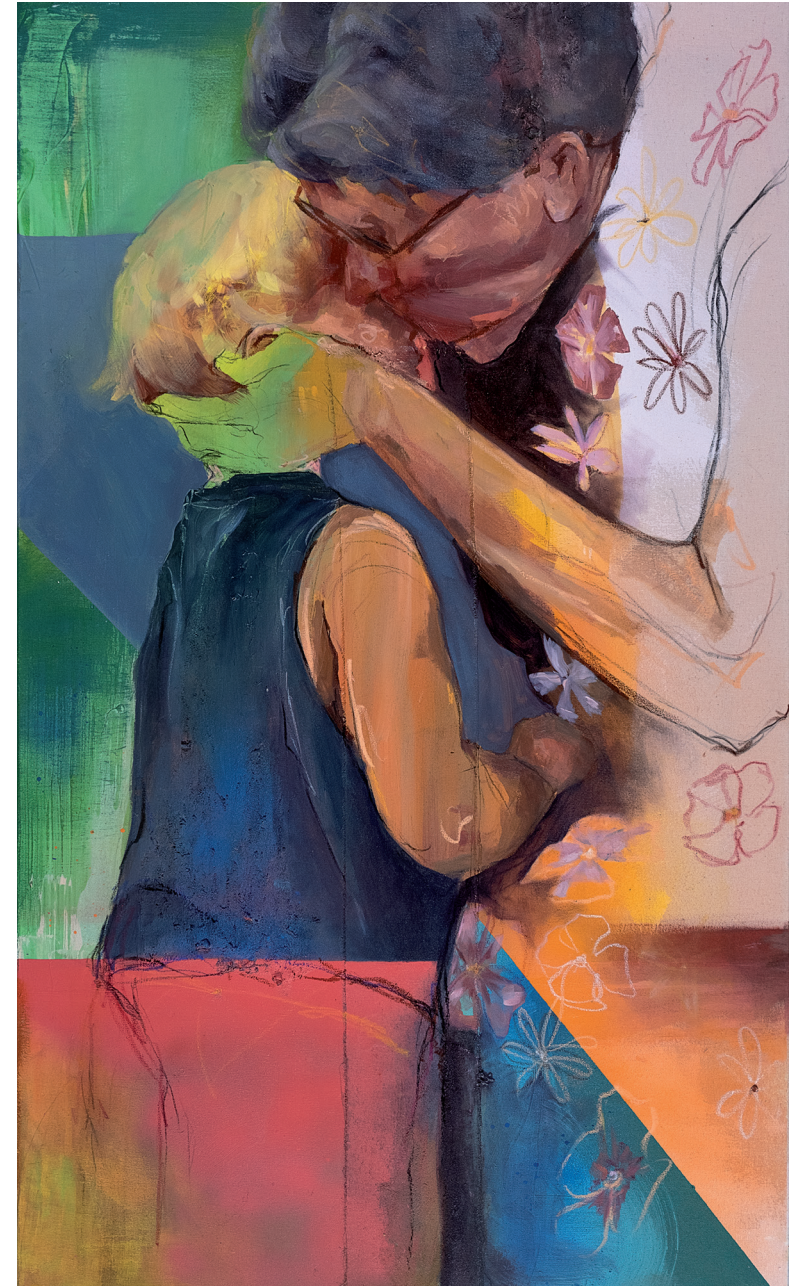

Celia Herrero Barrios

Calor

Somos hogar, refugio y oasis. Estamos hechos de lazos y vínculos con los demás. Nos convertimos en pilares para alguien que necesita descansar del mundo y somos capaces de transformar sus pesadas cargas en un soplo de aire. El calor del otro ahoga nuestra soledad y construye el puente sobre el que cruzar para sentirnos a salvo. Somos abrazo y consuelo en los días más oscuros.

Técnica mixta sobre lienzo
100x60 cm

Carlos Iglesias Martínez

El cuervo y yo

Como un cuervo que sobrevuela con la tristeza y la depresión.
Cuando no está el cuervo, no está nublado y veo el cielo, mi ánimo crece, casi sin control.
Vuelve el cuervo y se esfuma lo que siento, vuelven los miedos y la confusión.
El mundo no entiende cómo vuela el cuervo, realmente solo lo entiendo yo.
Es mi condición, me acompaña y en paralelo la vida sigue su curso.
En un mundo tan confuso, nadie entiende quién soy yo.
El mundo avanza imparabile, y yo sigo siendo yo; la vida sigue su cauce, somos el cuervo y yo.

Óleo, spray y collage sobre tabla DM
50x70 cm

Ángela Lanchares Baeza

Querencia

Siempre quise aprender de aquellos que no tenían miedo, pero es algo con lo que nunca pude. A pesar de las piedras que la vida nos pone en el camino, solo me quedó curar el corazón y permanecer donde siempre debí quedarme. Donde el mundo se para cada vez que voy, pero la vida sigue.

Acrílico y óleo
115x90 cm

Cristina López González

Cárcel

Cuerpo y cama como celda, cárcel de dolor.
El peso de las sábanas,
el dolor en todas partes y a la vez en ninguna,
el cuerpo como campo de batalla,
el reflejo desconocido de tu alma.

Cuando la falta de confianza se apodera de ti,
cuando la tiniebla no te deja avanzar,
cuando solo quieres salir de ahí,
cuando...

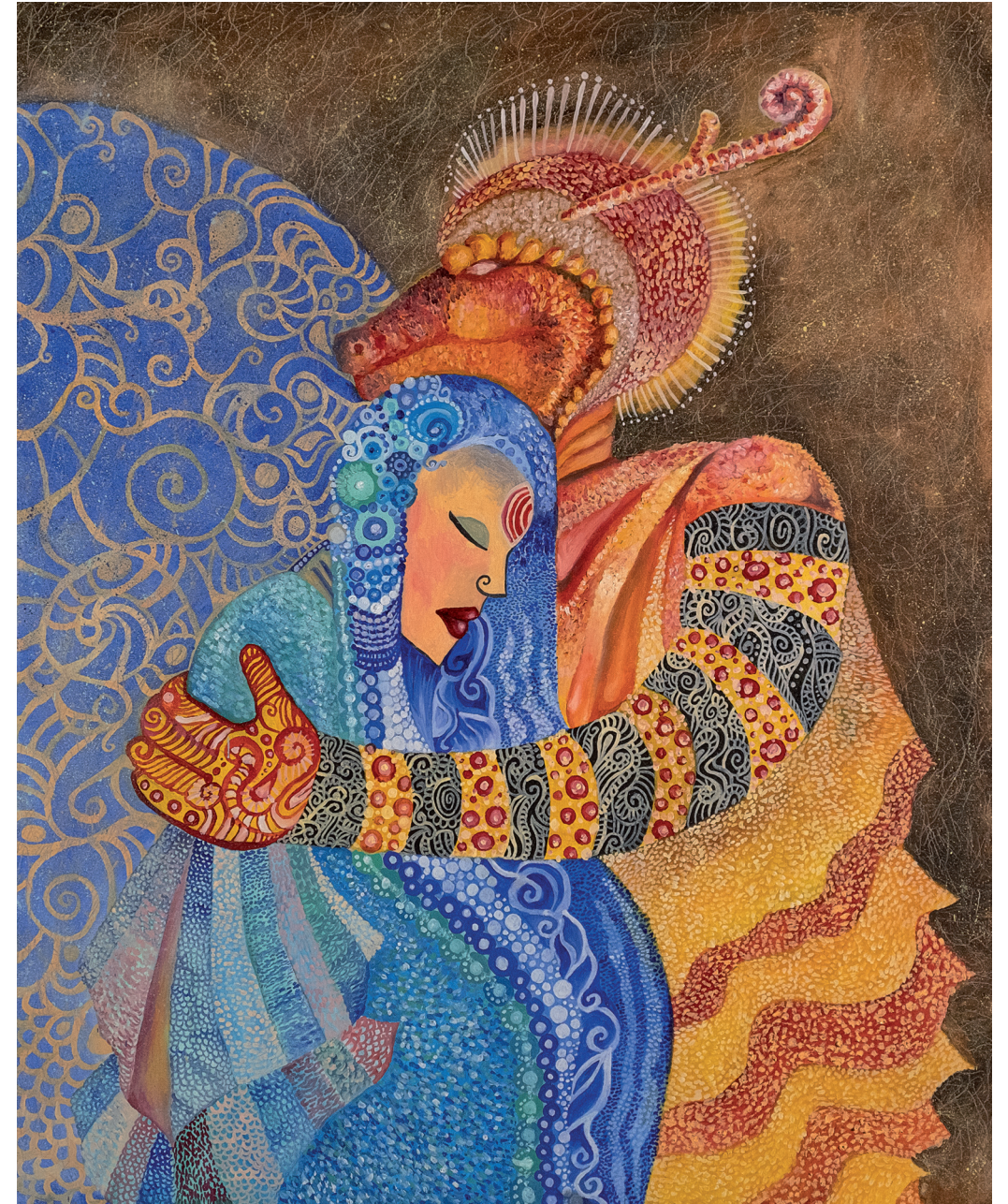
Óleo sobre lienzo
70x100 cm

Sergio Mallorquín Carreño

El pez y el dragón

La experiencia con este proyecto ha sido muy satisfactoria ya que nos ha permitido acercarnos y comprender la situación que pueden vivir las personas que se encuentran en diversas condiciones de salud mental. La realización de una obra que plasmase o tratase esa temática ha sido enormemente interesante a nivel reflexivo y debería servir para concienciar a la sociedad sobre los prejuicios que pueden surgir a causa del desconocimiento sobre esas situaciones.

Óleo sobre lienzo
100x81 cm

Sofía Martín Sánchez

Enfrentamiento en la psique de yo misma contra mí misma

Las alteraciones de la salud mental son un tabú en nuestra sociedad. No debe ser así, pues estas son importantísimas y necesitan una solución. Hay que educar a la sociedad en el respeto y el apoyo hacia las personas que sufren esto.

Este proyecto me ha hecho pensar cómo representaría un enfrentamiento con el problema. Personalmente, me hizo reflexionar la historia de Inma, meditando cómo reflejar en mi obra toda esa luz y esperanza al final del camino.

Alejandra Martín Tejeda

Asfixia

Gracias a este proyecto he aprendido acerca de la forma en la que este tipo de afecciones asfixian a las personas que las padecen, haciendo que se encuentren atrapadas en una situación de la que, por mucho que se esfuercen, no pueden escapar. Asimismo he podido observar que no se trata de personas débiles, como normalmente se las denomina, sino de personas normales a las que les ha tocado vivir una situación que no pueden controlar.

Escayola, hilo de poliéster, hilo metalizado y óleo
42x25x6 cm

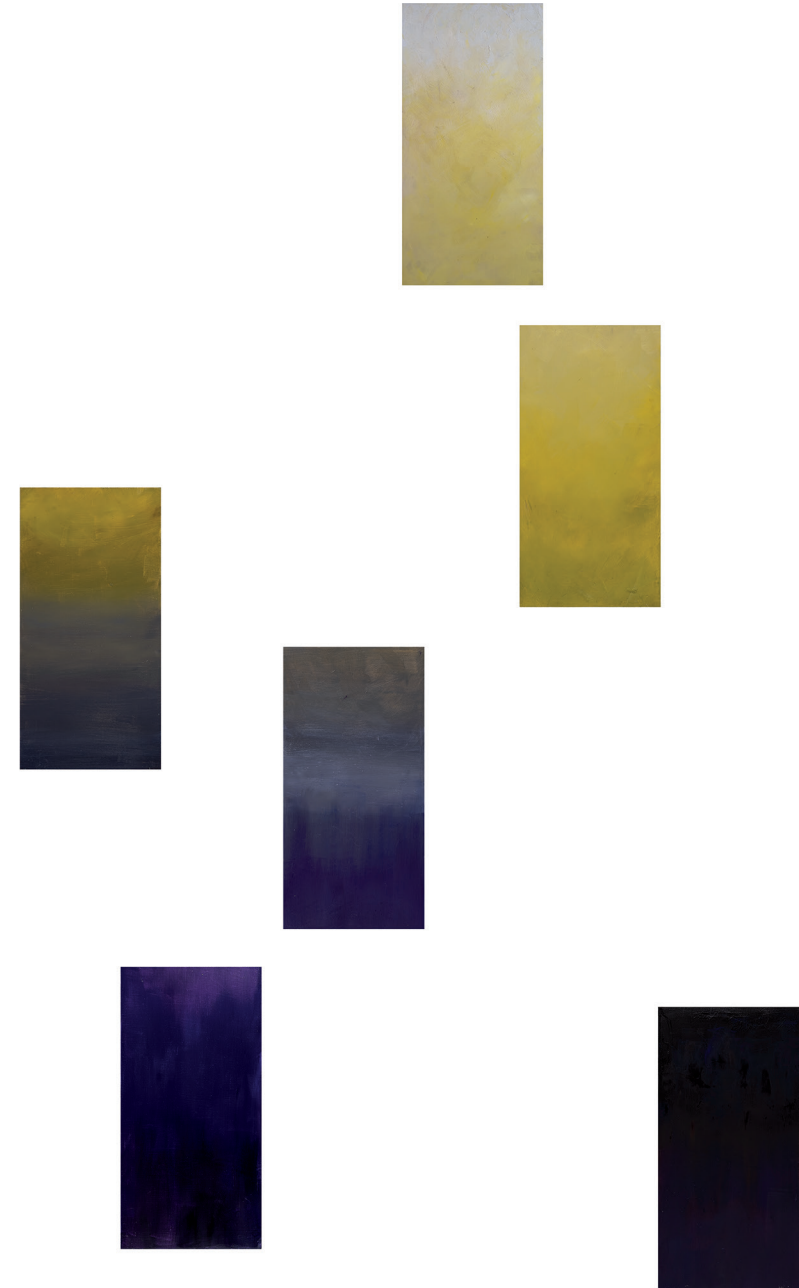
Víctor Martín Zancada

Inma

Existen historias que llegan a lo más profundo del alma y otras que te hacen reflexionar; la que nos contó Inmaculada fue ambas.

A menudo obviamos la salud mental por no ser tan conocida como la física. En mi caso, Inma me inundó con sus palabras haciéndome consciente de su situación, trayendo tristeza y a la vez ansia de desarrollar una obra que hable sobre ella. De sus testimonios nació mi obra, que representa las gráficas de ánimo con seis cuadros distribuidos en el espacio, representando la fase maníaca con pinceladas sueltas de colores claros y la fase depresiva con una pincelada hacia abajo de colores oscuros.

Óleo y spray sobre DM
320x193 cm

Paula Martínez Ámez

Orígenes

En primer lugar, ha sido un honor tener la posibilidad de trabajar en este proyecto escuchando historias vividas en primera persona, que demuestran día a día la fuerza y energía con la que se enfrentan a todo.

En mi caso, artísticamente lo he vivido con mucha emoción y ha sido una gran oportunidad para dar visibilidad a las enfermedades mentales, para que dejen de ser un tabú y sean vistas como otra enfermedad cualquiera.

Técnica mixta sobre lienzo
70x50 cm

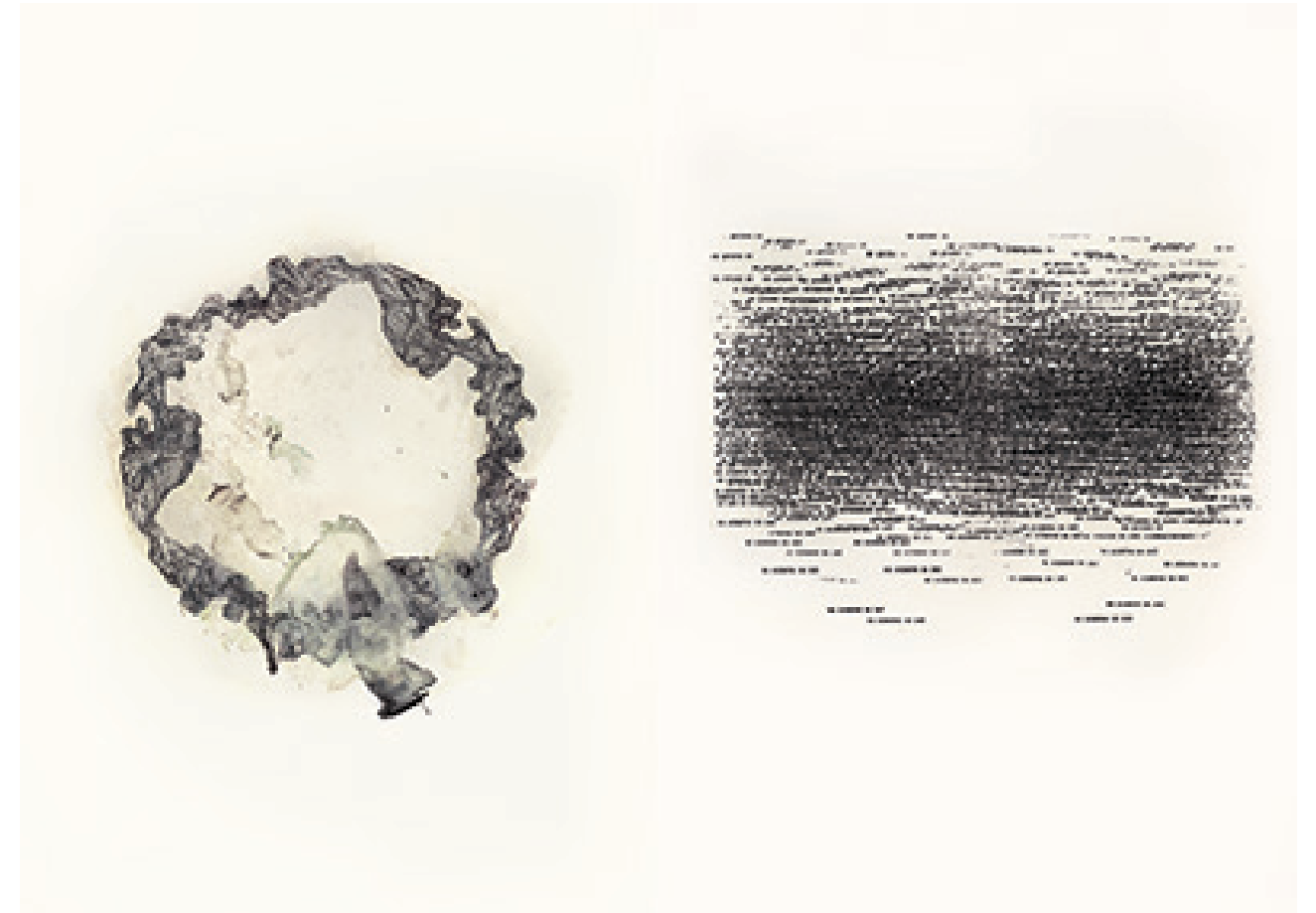
Gonzalo Mon Valdés

Cielo

Permanecemos silentes en una comunidad que sufre las consecuencias de su propia estructura. Nos mantenemos productivos a cualquier coste emocional y pretendemos que quien enferma actúe como si no lo estuviera.

Me siento muy agradecido por poder ayudar a dar voz a aquellas realidades silenciadas que nos rodean cada vez más, siendo nuestra generación una muestra evidente de la necesidad de una mejora en los sistemas de sanidad pública.

Frente al silencio, cultura; frente a la necesidad, cuidados.

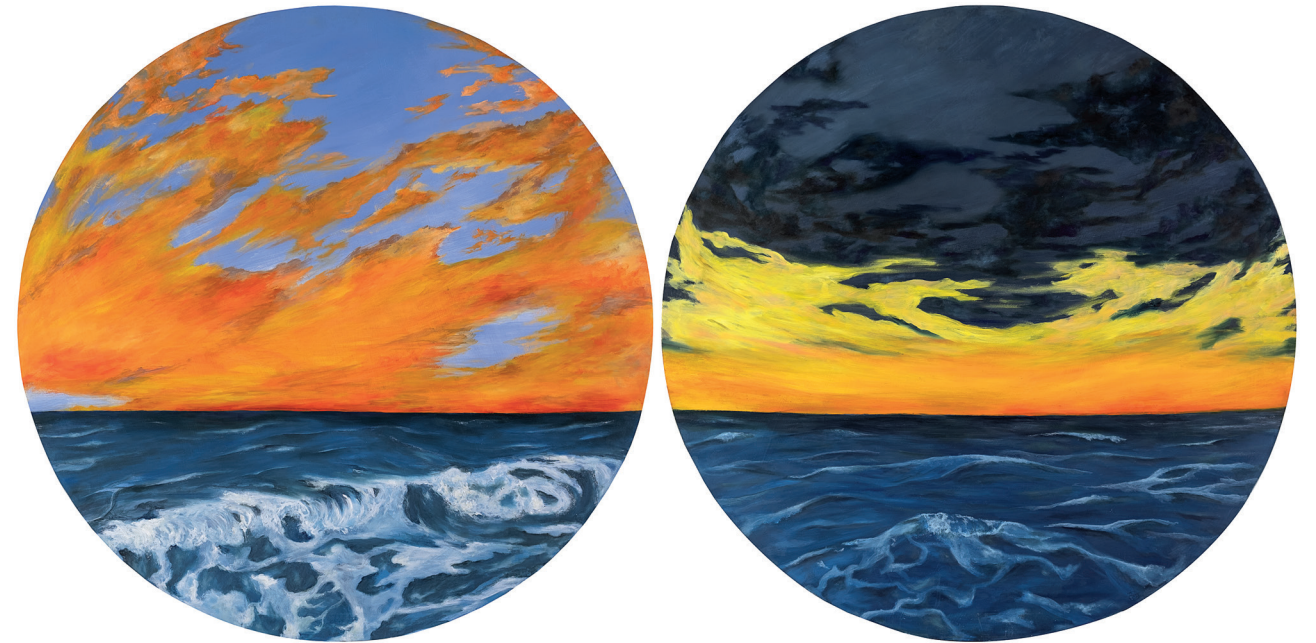

Transferencia de imágenes sobre papel
100x140 cm (dos piezas)

Belén Morán Fernández

Dualidad emocional

Gracias a esta experiencia he podido reflexionar y conocer más acerca de la salud mental. Tanto artística como emocionalmente, realizar este proyecto me ha conmovido de manera especial. Me reconforta haber creado una obra que ayude a dar visibilidad a un tema tan importante.

Óleo sobre tabla
Ø 80 cm

Silvia Pérez Álvarez

La deconstrucción mental

Todos somos iguales y diferentes a la vez, cada uno concebimos la realidad de manera distinta. Pero también podemos modificar nuestra manera de percibirla. El cambio en la colocación de las distintas partes de un rostro hace que se disperse su significado aunque sigue siendo el mismo... Incluso puede llegar a resultarnos todavía más bello.

Acrílico y collage sobre lienzo
93x93 cm (nueve piezas)

Marina Pérez Sánchez

Deconstrucción

Desde un principio consideré este proyecto una gran oportunidad para expresar los pequeños progresos que nuestra sociedad está logrando para liberarnos de los tabúes sobre la salud mental que llevamos arrastrando desde hace demasiado tiempo. El sonido de una de sus voces, desnuda y sincera, fue el elemento inspirador para aportar mi granito de arena a esta causa. Espero haber podido traducir todos esos sentimientos en mi obra.

Acrílico sobre tabla
81x39 y 81x61 cm

Carmen Quintas Marcos

Maniobras de escapismo

Durante el proceso de este proyecto contamos con la colaboración de Inma, que tuvo la gentileza de hablarnos desde su experiencia de una manera muy cercana sobre el trastorno bipolar. Potenció nuestra empatía, de manera que conectamos con su historia personal y nos emocionó, a la vez que nos hizo ver cuánto ignorábamos acerca de este tema. En definitiva, ha sido una experiencia muy enriquecedora que nos recuerda lo importante que es visibilizar y cuidar nuestra salud mental.

Óleo sobre tabla
61x44 cm

RORO

Sísifo riendo desde la cima

Melancolía inundada
que avanza y arrasa
cubriendo la blanca habitación
de un humor negro que espesamente desordena

desde el suelo se ve el cielo
desde el cielo se ve el suelo

el equilibrio destruido
en busca de orden
el caos se convierte en tirano
subyugando la luz al tenebroso estatismo

desde el cielo se ve el suelo
desde el suelo se ve el cielo.

Tinta sobre lienzo
195x195 cm

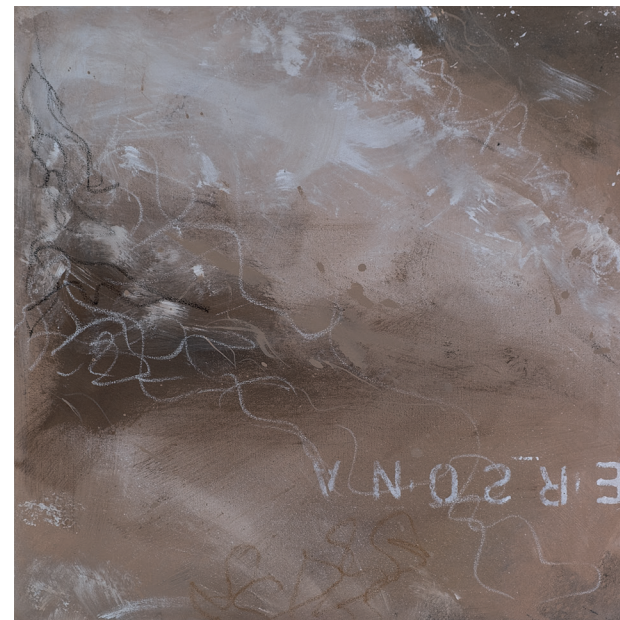

Isabel Torrado de la O

Personas

Tras participar en este proyecto soy más consciente sobre la salud mental y gracias a la charla impartida pude ver un testimonio en primera persona, algo que me impactó bastante y me ayudó a conectar y crear un vínculo que fue crucial para mi trabajo. Son muy necesarios estos proyectos para dar visibilidad y normalizar algo que es mucho más común de lo que creemos.

Acrílico, spray y cera sobre lienzo
127x127 cm (cuatro piezas)

Lidia Vecino Bécares

Flores, niños y sonrisas

Encontrar vías de escape que nos ayuden a luchar y a compartir con el resto nuestro problema para así poder evolucionar. Visibilizar que todos somos personas, tenemos sentimientos e inquietudes. El reflejo de un niño, sin prejuicios, con la capacidad de diversión y distracción y tratar a todos por igual, con esa ingenuidad, creo que eso es lo que debemos tratar de transmitir los adultos, saber relacionarnos con personas sin necesidad de rechazar lo que son y los problemas que pueden estar viviendo.

Técnica mixta sobre lienzo
100x81 cm

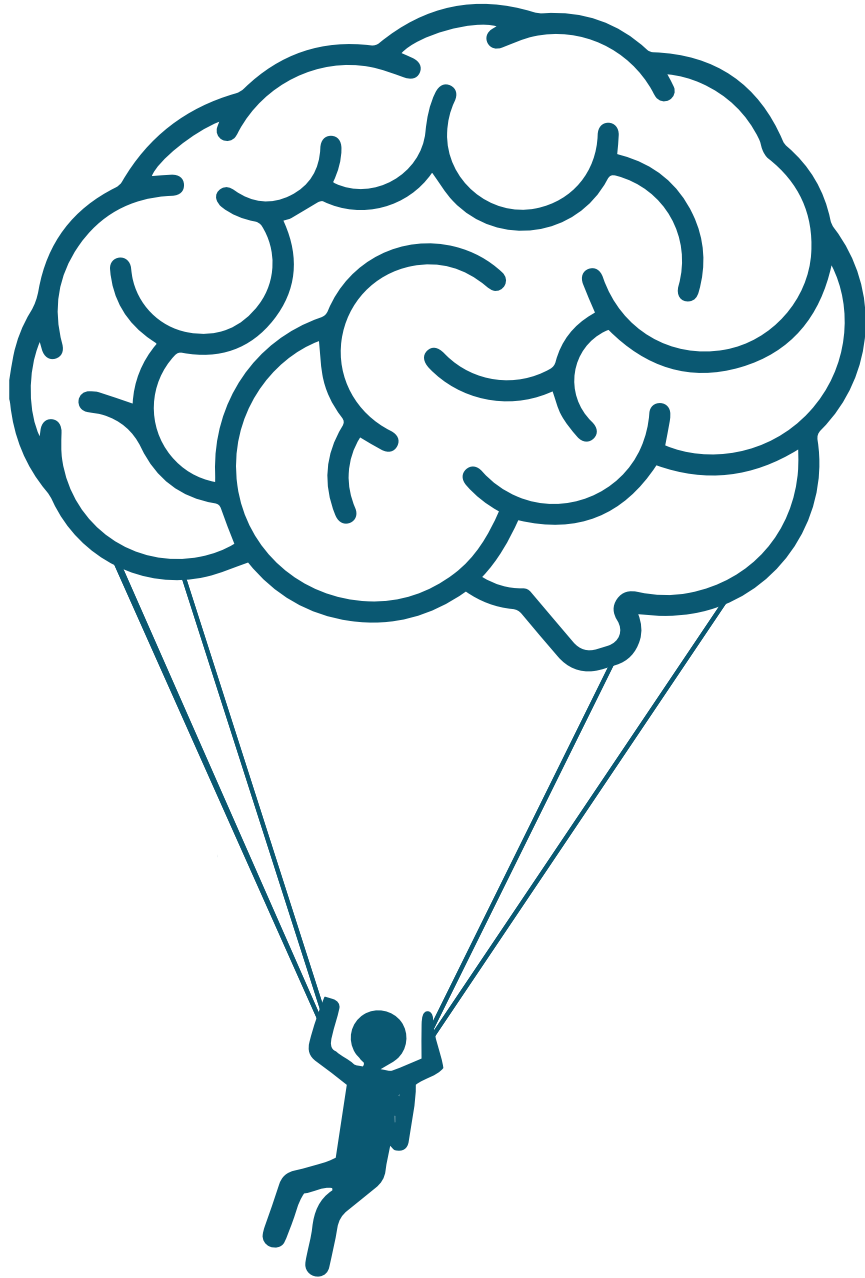

RELACIÓN DE PARTICIPANTES

Alba Benito, Gustavo	12
Alfaro Rudilla, Isabel	14
Chaikovskyi, Bogdan	16
Donado Bermejo, Esaú	18
Esteban Celorio, Lía	20
Flaño del Río, Ivet	22
Fuentes García, Paula	24
Gutiérrez González, Alba (GutiGona)	26
Gutiérrez Sánchez, Nuria	28
Herrero Barrios, Celia	30
Iglesias Martínez, Carlos	32
Lanchares Baeza, Ángela	34
López González, Cristina	36

Mallorquín Carreño, Sergio	38
Martín Sánchez, Sofía	40
Martín Tejeda, Alejandra	42
Martín Zancada, Víctor	44
Martínez Ámez, Paula	46
Mon Valdés, Gonzalo	48
Morán Fernández, Belén	50
Pérez Álvarez, Silvia	52
Pérez Sánchez, Marina	54
Quintas Marcos, Carmen	56
Sáenz Rodríguez, Rodrigo (RORO)	58
Torrado de la O, Isabel	60
Vecino Bécares, Lidia	62

ORGANIZA

Servicio de Asuntos Sociales
de la Universidad de Salamanca

COLABORAN

Facultad de Bellas Artes
y Servicio de Actividades Culturales
de la Universidad de Salamanca

PATROCINA

Fundación «La Caixa»

IDEA ORIGINAL

Ana B. Sánchez-García

COORDINADOR ACADÉMICO

Estifen Tedejo

ASESOR EN MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN

Luis Losada

FOTOGRAFÍAS

Jovita Fernández del Campo

CREACIÓN DEL IMAGOTIPO

Marta Cerezo

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Javier Tamames

PROGRAMACIÓN WEB

Juan Manuel Otero

EDITA

Ediciones Universidad de Salamanca

IMPRIME

Gráficas Lope

ISBN

978-84-1311-630-3

DEPÓSITO LEGAL

S 131-2022

© Ediciones Universidad de Salamanca y los autores

Las obras seleccionadas en este proyecto se expusieron
en la sala del Patio de Escuelas Menores
de la Universidad de Salamanca
en abril y mayo de 2022.

VNiVERSiDAD D SALAMANCA

Servicio **de Asuntos Sociales**

Facultad **de Bellas Artes**

Servicio **de Actividades Culturales**

Ediciones Universidad
Salamanca

Fundación "la Caixa"