

*REPRESENTACIÓN
Y PERFORMATIVIDAD DE
LA ENFERMEDAD COMO
SÍNTOMA DE LA VIDA
CONTEMPORÁNEA*

Ed. Carolina Martínez-López, Isis Saz
Tejero y Olga Taravilla Baquero

Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha

Representación y performatividad de la enfermedad como síntoma de la vida contemporánea

Ed. Carolina Martínez-López, Isis Saz Tejero
y Olga Taravilla Baquero

Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha

© de los textos: sus autores, 2025
© de las imágenes: sus autores, 2025
© de la edición: Universidad de Castilla-La Mancha, 2025

Edita: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha

Colección COEDICIONES n.º 189

I.S.B.N.: 978-84-9044-760-4 (edición impresa)

I.S.B.N.: 978-84-9044-761-1 (edición electrónica)

D.O.I.: https://doi.org/10.18239/coe_2025_189.00

D.L.: CU 263-2025

I.S.N.I.: 0000000506819532 (Ediciones UCLM)

I.S.N.I.: <https://isni.org/isni/000000012154446X> (UCLM)

ROR: <https://ror.org/05r78ng12>

Este original fue sometido al proceso de selección del Comité Editorial del sello Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha y a evaluación por pares ciegos. Está publicado en Acceso Abierto (ruta diamante) en el Repositorio Institucional RUIdeRA: <https://hdl.handle.net/10578/45558>

UNIÓN DE
EDITORIALES
UNIVERSITARIAS
ESPAÑOLAS

Esta editorial es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional

Diseño y maquetación: Cultural Rizoma

Hecho en España (U.E.) – *Made in Spain (E.U.)*

Esta obra se encuentra bajo una licencia internacional Creative Commons CC BY 4.0. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra no incluida en la licencia Creative Commons CC BY 4.0 solo puede ser realizada con la autorización expresa de los titulares, salvo excepción prevista por la ley. Puede Vd. acceder al texto completo de la licencia en este enlace: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Cofinanciado por la Unión Europea

AGENCIA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN

Universitat de Girona
Departament d'Història
i Història de l'Art

GROC
Grup de Recerca en
Orígens del Cinema

Cofinanciado por la Unión Europea

MINISTERIO DE HACIENDA

Fondos Europeos

UCLM

Universidad de Castilla-La Mancha

Seminario de investigación «Representación y performatividad de la enfermedad como síntoma de la vida contemporánea»

Organizado por los proyectos de investigación:

Visiones del cuerpo enfermo en el cine y la fotografía: patologías físicas y psíquicas (1890-1920) (VICUEN). (Universitat de Girona). Proyecto PID2021-125555NB-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033/ y por FEDER, UE (2021-2025)

Archivo virtual artes escénicas. Artes efímeras en Castilla-La Mancha (Universidad de Castilla-La Mancha). (SBPLY/21/180501/000164 / SBPLY/21/180225/000069) (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) (2022-2025)

Los días 8 y 9 de abril de 2024, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha (Campus de Cuenca) fue sede del seminario de investigación «Representación y performatividad de la enfermedad como síntoma de la vida contemporánea». Este encuentro surge del marco de colaboración entre dos proyectos: «Archivo Virtual de Artes Escénicas. Artes Efímeras en Castilla-La Mancha», impulsado por el grupo Artea de la UCLM, y «Visiones del cuerpo enfermo en el cine y la fotografía: patologías físicas y psíquicas (1885-1920) (VICUEN)», vinculado a los grupos de investigación en Orígenes del Cine y Teorías del Arte Contemporáneo de la Universitat de Girona.

El seminario reunió a dieciséis ponentes con el propósito de reflexionar sobre las imágenes y las miradas que configuran la representación del cuerpo enfermo en la contemporaneidad, desde las perspectivas del cine y las artes escénicas. Para ello, se combinaron comunicaciones académicas convencionales con propuestas de carácter performativo, generando un espacio de diálogo interdisciplinar.

PROGRAMA

Lunes 8 de abril – Sala 111

11:00 – 11:30 Inauguración académica

11:30 – 11:50 *Down Below* [Comunicación performativa]. Itsaso Iribarren (UCLM) y Germán de la Riva (UCLM)

11:50 – 12:10 Lepra y autofagia. La casa es negra de Forough Farrokhzad [Comunicación]. Maria-Josep Balsach (UdG)

12:10 – 12:40 Pausa

12:40 – 13:00 Un éxtasis quieto [Comunicación]. Irene Mahugo (UCLM)

13:00 – 13:45 ¿Terapia o Hipnotización? La subjetivación ambiental de los medios audiovisuales. [Instalación performativa. Sala Larga]. Tzu Hang Hung (UCLM)

Cuerpos inmovilizados. [Instalación performativa. Sala Larga]. Henry Lamiña (UCLM)

13:45 – 14:15 Coloquio

14:15 – 16:15 Pausa

16:15 – 17:00 Visiones del cuerpo enfermo en el cine y la fotografía de principios del siglo XXI [Comunicación]. Carolina Martínez (UdG) / Carmen Pardo (UdG) / Alan Salvadó (UPF)

17:00 – 17:20 Cineastas ante la proximidad de su muerte: Jacques Demy y Johan van der Keuken [Comunicación]. Imma Merino (UdG)

17:20 – 17:40 Salvo el relámpago. Imágenes viajeras entre la medicina y el cine a principios del siglo XX. [Comunicación]. Daniel Pitarch (UdG)

17:40 – 18:00 Coloquio

18:00 – 18:30 Pausa

18:30 – 19:30 Conferencia invitada: Versiones y perversiones performativas del discurso médico: la mala vida buenísima de epilépticas, neurasténicos y sicalípticas. Gloria Durán (USAL)

Martes 9 de Abril – Sala 111

9:30 – 9:50 El espectáculo de los cuerpos y la enfermedad: del *Operation Theatre* al *Baby Incubator* [Comunicación]. Isis Saz (UCLM)

9:50 – 10:10 La inmoralidad como enfermedad en el nacimiento de la sociedad moderna [Comunicación]. Olga Taravilla (UdG)

10:10 – 10:30 La enfermedad en el imaginario flamenco. Derivas de la práctica artística en cante flamenco [Comunicación performativa]. Charo Martín (CMS Rafael Orozco)

10:30 – 11:00 Coloquio

11:00 – 11:30 Pausa

11:30 – 12:30 Conferencia invitada: A oscuras y en celada: los cuidados y la escucha del cuerpo enfermo. Ivan Pintor (UPF)

12:30 – 13:00 Conclusiones

Comité organizativo y científico

Carolina Martínez López, Carme Pardo Salgado, Àngel Quintana Morraja, Germán de la Riva Umaña, Alan Salvadó Romero, José Antonio Sánchez Martínez, Isis Saz Tejero, Ana Serrano Tellería

Diseño, redes, comunicación y apoyo técnico

Beatriz Sánchez, Irene Mahugo, Romina Casile, Tzu Hang Hung, Christiana-Dafni Tati

Daniel Pitarch. *Salvo el relámpago. Imágenes viajeras entre la medicina y el cine a principios del siglo XX*, 2024. Comunicación.

CONTENIDOS

Tocando fondo Germán de la Riva Umaña e Itsaso Iribarren Muñoz	8
Lepra y autofagia. <i>La casa es negra (Khaneh siab ast, 1962)</i> de Forugh Farrokhzad Maria-Josep Balsach	16
Éxtasis quieto Irene Mahugo Amaro	24
Cuerpos inmovilizados Henry Abel Lamiña Pillajo	34
Visiones del cuerpo enfermo en el cine y la fotografía de principios del siglo xx Carolina Martínez-López, Carme Pardo Salgado y Alan Salvadó Romero	40
Cineastas ante la proximidad de su muerte: Jacques Demy y Johan van der Keuken Imma Merino Serrat	54
Versiones y perversiones performativas del discurso médico: la mala vida buenísima de epilépticas, neurasténicos y sicalípticas Gloria G. Durán	62
El espectáculo de los cuerpos y la enfermedad: del <i>Operation Theatre</i> al <i>Baby Incubator</i> Isis Saz Tejero	80
La inmoralidad como enfermedad en el nacimiento de la sociedad moderna Olga Taravilla Baquero	86
La representación de la enfermedad en el cante flamenco, una experiencia de sanación contemporánea M. Rosario Martín	94
A oscuras y en celada: los cuidados y la escucha del cuerpo enfermo Ivan Pintor Iranzo	102

Tocando fondo

Germán de la Riva Umaña – Itsaso Iribarren Muñoz
Artistas e investigadores independientes

Universidad de Castilla-La Mancha

ORCID: [0000-0002-1549-1223](https://orcid.org/0000-0002-1549-1223) – [0000-0003-1788-8168](https://orcid.org/0000-0003-1788-8168)

D.O.I: https://doi.org/10.18239/coe_2025_189.01

Resumen

Tocando fondo es una conferencia performativa en la que Itsaso Iribarren y Germán de la Riva abordan las herramientas metodológicas y formas de producción que los condujeron a la creación de la pieza de vídeo *Homenaje a Leonora Carrington* (Iribarren y De la Riva, 2023), la cual forma parte del Archivo Virtual de Artes Escénicas Artea (<https://archivoartea.uclm.es/>). Al mismo tiempo, mediante el dispositivo audiovisual utilizado en el proceso de trabajo, los autores se acercan a la obra de la artista Leonora Carrington, cuya pintura *Down below* (Carrington, 1940) fue la base para esta vídeo creación. *Down below* es un cuadro concebido durante el internamiento de la artista en un psiquiátrico de Santander y también el título de un libro que documenta esas vivencias. En su presentación, Itsaso Iribarren y Germán de la Riva utilizan fragmentos textuales de esta obra y representaciones digitales de la pintura como materiales de archivo que les ayudan a generar la pieza de vídeo.

Palabras clave: Leonora Carrington, arte performativo, archivo vivo, cuerpo en movimiento, tecnología escénica, memoria, animabilidad, confinamiento psiquiátrico

Biografía

Germán de la Riva e Itsaso Iribarren son artistas e investigadores. Doctores en Bellas Artes por la UCLM, trabajan juntos desde el año 2006. Su ámbito de acción abarca tanto la creación artística como los procesos de investigación que esta genera. Sus obras giran en torno al cuerpo en movimiento y los sistemas corporales que lo componen, ahondando en las relaciones con otros cuerpos, la tecnología y los entornos urbanos en los que habitan. Buscan en las técnicas somáticas y en la expresión corporal metodologías y herramientas de trabajo que les permitan generar espacios híbridos entre disciplinas artísticas.

Abstract

Down below is a performative conference in which Itsaso Iribarren and Germán de la Riva examine the methodological tools and production strategies that led to the creation of the video piece *Tribute to Leonora Carrington* (Iribarren and De la Riva, 2023), included in the Artea Virtual Archive of Performing Arts (<https://archivoartea.uclm.es/>). Concurrently, through the audiovisual device employed in their working process, the authors engage with the work of Leonora Carrington, whose painting *Down below* (Carrington,

1940) served as the conceptual basis for the video. *Down below* was produced during the artist's internment in a psychiatric institution in Santander and also lends its title to a book documenting those experiences. In their presentation, Iribarren and De la Riva incorporate textual fragments from this work and digital representations of the painting as archival materials that inform the generation of the video piece.

Keywords: Leonora Carrington, performative art, living archive, body in motion, stage technology, memory, animality, psychiatric confinement

Biography

Artists and researchers, with PhDs in Fine Arts from UCLM, Germán de la Riva Umaña and Itsaso Iribarren Muñoz have been working together since 2006. Their field of action encompasses both artistic creation and the research processes it generates. Their work revolves around the body in movement and the bodily systems it is composed of, delving into its relationships with other bodies, technology, and the urban environments they inhabit. They explore somatic techniques and body expression as methodologies and working tools that allow them to create hybrid spaces among artistic disciplines.

~

(*Guion de la conferencia performativa Tocando fondo*)

Itsaso: Buenas tardes, gracias por vuestra presencia. Somos Germán de la Riva e Itsaso Iribarren. A continuación vamos a realizar la conferencia performativa *Tocando fondo*, que consiste en una presentación sobre los modos de hacer y de pensar que nos llevaron a la creación de la pieza de vídeo *Homenaje a Leonora Carrington*, la cual forma parte del Archivo Virtual de Artes Escénicas Artea (<https://archivoarte.uclm.es/obras/homenaje-a-leonora-carrington>).

El trabajo de archivo requiere de una continua actualización en sus formas de acercarse y dar visibilidad a dicho acervo. En la época de los soportes digitales, la cantidad de información disponible para su consulta se multiplica y, ante el peligro de perderse en un mar de datos, surge el reto de abordar la idea de archivo como un ente vivo y dinámico. Activar en el tiempo presente diferentes conocimientos específicos creados en el pasado conlleva aproximarnos de manera actual a los mismos. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología en fa-

vor de una óptima transmisión de conocimiento? ¿Qué dinámicas utilizan los artistas para encontrar nuevas formas de dialogar con la historia, con los dispositivos y con los nuevos territorios urbanos digitales? El cuerpo en movimiento y la activación performativa son herramientas que facilitan el trabajo de difusión de los materiales catalogados, complementando así las formas habituales de acercamiento a través de las pantallas.

Germán: Todo comenzó como un proyecto de modernización de las artes escénicas apoyado por el Ministerio de Cultura.

Artes escénicas y tecnología.

Artes escénicas y emisión en directo. Pantallas, cables, conexiones, redes.

Programación, sincronización, latencias, retardos.

Todo ello para hacer un movimiento, un gesto, una coreografía, una danza.

Todo ello para contar un cuento, leer un fragmento, transmitir a otros un pedazo de vida, una idea, una experiencia.

Nos enfrentamos a un nuevo medio, a un nuevo escenario. Nos enfrentamos al reto de estar sin estar, de estar muy lejos, de comunicarnos de manera encarnada a través de la pantalla.

Promesas y más promesas. Pruebas y más pruebas.

Enchufa, desenchufa, mide, calibra, conecta, desconecta.

I: Nos alejamos del cuerpo. Nos dejamos de sentir.

El cuerpo se pierde en la pantalla, aunque esta se llene de cabezas parlantes, de brazos ondulantes, de espaldas arqueantes.

Realizamos un sinfín de intentos para recuperar el movimiento.

Extraña labor,
recuperar algo que ya tenemos.

Aunque nos dé pereza y más pereza, todavía queremos levantarnos de la silla para sentir el peso bajo los pies.

G: Tiros de cámara, ángulos, sonido,
la tecnología viene en equipo,
y en esa ocasión hicimos equipo con Henry Lamiña e Isis Saz.

Así generamos una presencia, una presencia virtual,
una presencia digital, una presencia precaria.

Presencias que merecen ese nombre si desembocan en días como el
de hoy.

Sin personas en un mismo espacio, algo nos falta.

Sin personas en un mismo espacio solo hay bit,
solo hay píxel,
solo hay luz y color,
solo hay proyecto finalizado y justificado.

I: En ese no saber,
en ese caminar a ciegas que es el proceso de investigación,
descubrimos una historia, un cuadro, una enfermedad,
un doctor.

Down below es el nombre de un cuadro.

Down below es también un libro.

Memorias de abajo, según su traducción oficial.

Abajo, más abajo, Por debajo del fondo o Tocando fondo, podríamos añadir.

Leonora Carrington es una artista. Una persona más que tuvo que sufrir la ignorancia de su época, la ineptitud de sus iguales, la dificultad del arte en un mundo dominado por la guerra y la violencia.

Santander, la ciudad.

Cazoña, el nombre del barrio.

El sanatorio del doctor Morales, el lugar.

Ese lugar donde Carrington estuvo internada en contra de su voluntad y, según ella cuenta, con dolor, con mucho dolor. Tratamientos de otra época. Instituciones de otra época.

Nadie quiere saber cómo viven realmente los maniatados, los encerrados, los amordazados, eso a quién le importa. Carrington nos lo contó.

Y con este proyecto, con esta tecnología, con este cable, con esta pantalla, la historia nos reveló a una artista que utilizó un encierro para crear una bella obra de arte.

G: En la pieza de vídeo *Homenaje a Leonora Carrington*, el dispositivo de emisión en directo va descubriendo el cuadro de la autora a través de nuestras siluetas recortadas sobre un fondo negro.

Al mismo tiempo, leemos fragmentos del libro de Carrington y también un poema propio en el que aludimos a la cercanía del sanatorio del doctor Morales de la casa familiar donde yo pasé mi infancia en la ciudad de Santander.

Del libro de Carrington nos interesa cómo su cuerpo recurrió al movimiento animal en aquellos momentos en los que no tenía el control de sí misma.

Quizás el movimiento animal sea un último recurso, un clavo ardiendo al que agarrarnos cuando ya no estamos en conexión con nuestros propios pensamientos.

Pero también puede ser la fuente de una tremenda libertad y de una vuelta a lo que nos compone: a la carne, a la sangre, a los huesos y a los órganos en movimiento.

La danza lo hace así, las técnicas de movimiento lo entrenan así, las artes escénicas lo practican así.

Los patrones de movimiento de los animales nos construyen.

Son los cimientos sobre los que nos vamos apoyando en la evolución hacia la bipedestación.

Antes de caminar, somos célula informe, somos lagarto que reptar, rana que salta, mono que cuelga, caballo que galopa, garza que mira.

Pareciera que nos dijeran: «Haz la grulla, eso te salvará. Haz el oso, eso te salvará. Haz el pingüino, el loro, el faisán... eso te salvará».

Olisquear los rincones. Bostezar con la boca abierta.

Rodar por todo el suelo.

Eterna sabiduría aprendida desde el vientre materno, olvidada por obligación, reaprendida por voluntad propia, sostenida por necesidad.

I: *Aquel día me tomé una taza de té, pensé en la jornada y sobre todo en el caballo al que consideraba amigo mío. Tengo pocos amigos y me alegro de contar entre ellos con un caballo.*

¹ Texto adaptado por los autores a partir de fragmentos extraídos de *La casa del miedo. Memorias de abajo* (Carrington, 1992).

De niña visitaba a menudo el parque zoológico. Iba con tanta frecuencia que conocía a más animales que a chicas de mi edad. Al animal que mejor llegué a conocer fue a una hiena joven. Ella también me conocía. Era muy inteligente. Tanto, que le enseñé a hablar francés y a cambio ella me enseñó su lenguaje.

Debo revivir la experiencia en el sanatorio del doctor Morales porque creo que hacerlo puede serme útil. Me ayudará en mi viaje más allá de la frontera y a conservarme lúcida para ponerme y quitarme a voluntad la máscara que es mi escudo contra la hostilidad del conformismo.

Me propuse llegar a un acuerdo con los animales: con los caballos, las cabras, las aves... El acuerdo tuvo lugar a través de la piel, mediante una especie de lenguaje del «tacto».

Descubrí que tenía las manos y los pies atados con correas de cuero. Me dijeron que había entrado en el sanatorio luchando como una tigresa. Me había comportado como diversos animales: había saltado a lo alto del armario con la agilidad de un mono, había arañado, había rugido como un león, había gañido, había ladrado...

Yo no quería otra cosa que ser buena con el mundo entero y ahí estaba, ¡atada como un animal salvaje!¹

G: En mi barrio vivió Leonora Carrington allí donde ahora hay un parque, un instituto y un colegio un día se escucharon llantos de miedo y dolor.

En mi barrio vivió Leonora Carrington
forzada a permanecer sin su consentimiento
restringida en movimiento y en pensamiento
atrapada en una institución
cumpliendo deseos ajenos

En mi barrio vivió Leonora Carrington
artista, fumadora, disciplinada
viviendo un tiempo difícil
obligada a depender de hombres complicados

En mi barrio vivió Leonora Carrington
alcanzando nuevos lugares
plasmando una valentía interior
desarrollando mundos y lenguajes
eternos y esenciales.

Referencias bibliográficas

Carrington, Leonora. 1992. *La casa del miedo. Memorias de abajo* (*The House of Fear*). Siglo XXI Editores.

Iribarren, De la Riva, dir. 2023. *Homenaje a Leonora Carrington*.
<https://www.youtube.com/watch?v=2RMemYYY5h8>

Poniatowska, Elena. 2011. *Leonora*. Seix Barral.

Rolnik, Suely. 2008. «Furor de archivo». *Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia* 9 (18-19): 9-22.

Germán de la Riva Umaña e Itsaso Iribarren Muñoz. *Tocando fondo*, 2024. Conferencia performativa.