

PALOMA GONZÁLEZ
DE LA PLATA

Universidad de Granada
<https://orcid.org/0009-0004-3085-4020>

La Casa (de)Mente. Abordando la psique femenina desde el arquetipo de la casa encantada.

La Casa (de)Mente: arquitecturas de la psique rota, es una muestra expuesta en 2025 en el Centro Municipal de Arte Joven Rey Chico, Granada. El proyecto deriva de la Tesis doctoral, bajo el mismo título, que he venido desarrollando durante los últimos años en la Universidad de Granada.¹ Por lo tanto, las obras que son parte de este proyecto reflejan de manera plástica mi investigación en torno a la casa encantada y la psique femenina. La figura de la mujer está especialmente vinculada con el arquetipo de la casa, dado a que ambas llevan asociadas connotaciones de tipo familiar y hogareño como el cuidado, la seguridad, la cotidianidad, e incluso, la maternidad, ya que el vientre materno es nuestra primera casa y refugio. De tal modo, la casa como arquetipo consta de amplias posibilidades de significado, de las cuales se han servido un gran número de artistas.

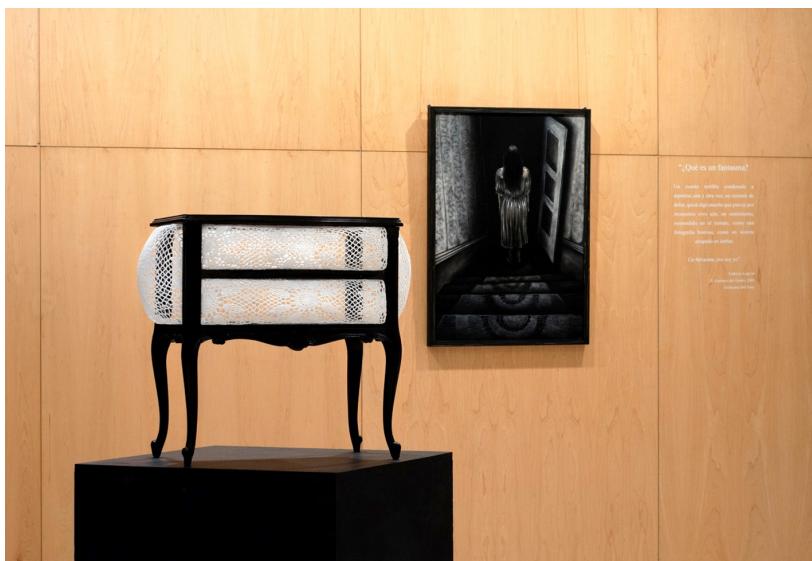

Figura 1. Vista en sala. A la izquierda, *La Otra que habita*, 2025. Tela, resina y madera. A la derecha, *Encuentro con la Sombra*, 2025. Lápiz Conté sobre papel. Texto: ¿Qué es un fantasma?, del actor Federico Lupi en *El Espinazo del Diablo* (Guillermo Del Toro, 2001).

Figura 2. Vista en sala de La posesión y la serie *El colapso de la psique*.

Figura 3. *La posesión*, 2025. Porcelana.

Figura 4. *El colapso de la psique*, 2025. Porcelana y tela sobre tabla.

Tal y como muestra Carmen González García en su artículo *La casa arquetípica y su representación en el arte contemporáneo, Estudio de obras de pintura y escultura*², el elemento simbólico de la casa adquiere tres posibles significados fundamentales dentro de las narraciones artísticas. Por una parte, podemos encontrarla como analogía de la memoria del ser humano, pasando a desempeñar las veces de contenedor de las vivencias y recuerdos que todos albergamos dentro de nuestro cerebro, poniendo, de esta manera, el foco de atención en este órgano como estructura física de almacenamiento. Así, pasa a ejercer su segunda interpretación, el de estructura símil al cuerpo humano. Un andamiaje físico dentro del cual la conciencia habita. Finalmente, cumplirá su tercer posible significado como espacio liminal que separa lo interno, dentro de nosotros mismos, de lo externo, es decir, más allá de nuestro cuerpo físico como frontera. Estos tres significados se relacionan entre sí, ya que todos ellos hacen hincapié en la parte humana orgánica y material, el cuerpo y todo lo que lo compone: la carne, los huesos, los órganos y los fluidos internos. Sin embargo, en determinadas circunstancias de carácter psicológico y, a menudo, traumático, este hogar protector puede invertirse y dar lugar a una versión antagónica de sí mismo: la casa encantada. De esta forma, la casa que ha sido infectada por fantasmas y monstruos pasa a establecer una ensombrecida vinculación semiótica con la identidad psíquica e inconsciente del ser humano. Esta nueva y oscura morada será el reflejo de una parte mucho más oculta, intangible y abstracta del ser, la cual albergará todo aquello reprimido y difícil de digerir e integrar por la mente consciente. Como vemos, este significado alternativo se encuentra más centrado en el aspecto psicológico de la persona y, en este caso, de la mujer, habiendo sido empleado con mayor frecuencia por la literatura y el cine.

Como muestra de ello, podemos encontrar multitud de filmes de terror y obras literarias en donde el arquetipo de la casa encantada ha dejado patente de manera clara y concisa su vinculación con la psique femenina a través del recurso sobrenatural de la extraña entidad que posee el hogar y, por tanto, la mente de la protagonista. Lo que vemos manifestándose a través de la estructura física de la casa no es más que un reflejo macabro y psíquico del personaje femenino, distorsionado por la acción de diversas patologías mentales, como puede ser el trauma o el quiebre psíquico. De este modo, la mujer, como figura central del hogar debido a su fuerte conexión simbólica y cultural con este, se fusiona psicológicamente con los muros que encierran la vida cotidiana y familiar. Así, cuando ese elemento hogareño y cálido se vuelve desconocido, temible y perturbador por el efecto de la alteración mental derivada del colapso psíquico y las restrictivas convenciones sociales ligadas a estereotipos, se establece una completa sensación de lo *unheimlich*, lo sinistro, tal y como exponía Freud en su estudio homónimo³ de 1919. Este es, por tanto, el centro neurálgico en el que se basa mi investigación y, del mismo modo, mi exposición *La Casa (de)Mente, arquitecturas de la psique rota* (2025), en la que se parte del concepto de la casa encantada representada por el cine de terror para generar una obra artística personal que trasciende los significados dados al arquetipo de la casa desde la esfera del arte plástico. No obstante, mantengo el uso de recursos y materiales propios de esta disciplina para crear una serie de piezas centradas en los trastornos mentales que afectan a las mujeres.

Figura 5. Serie *Psicóticas*, 2025. Lápiz Conté sobre papel.

Figura 6. Serie *Jaula doméstica*, 2025. Lápiz Conté sobre papel.

Figura 7. *Un lugar entre las cenizas*, 2025. Lápiz Conté sobre papel.

Véanse los filmes *The Babadook*⁴ (2014) de Jennifer Kent, *Relic*⁵ (2020) de Natalie Erika James, *Repulsion*⁶ (1967) y *Rosemary's Baby*⁷ (1969) de Roman Polanski, *Hereditary*⁸ (2018) de Ari Aster, *The Shining*⁹ (1980) de Standley Kubrick, *La Huesera*¹⁰ (2023) de Michelle Garza Cervera o *El baño del Diablo*¹¹ (2024) de Veronika Franz y Severin Fiala, como ejemplos cinematográficos en donde las mujeres viven bajo una enorme presión psicológica directamente vinculada con su condición de género. En todas ellas está presente el trauma femenino y su relación con el concepto del hogar, el cuidado, la protección de la familia o la maternidad, así como las convenciones sociales ligadas al hecho de ser mujer. La propia estructura arquitectónica de la casa será en estos filmes el receptáculo donde este trauma transcurre y/o se proyecta, habitualmente a través de la figura simbólica de un monstruo, ser sobrenatural o asesino, pero también mediante las alteraciones estructurales que se harán palpables en la propia casa. Todas estas producciones, así como obras de la literatura, tales como *The Haunting of Hill House*¹² (1959) de Shirley Jackson, impulsora del género literario del *Domestic Horror*, o *Manderley en venta*¹³ (2008) de Patricia Esteban Erlés, son las referencias principales que se han tenido para llevar a cabo las obras plásticas que componen esta exposición.

En este proyecto artístico, además de la figura de la casa arquetípica, han sido especialmente importantes los objetos del mobiliario cotidiano que podemos encontrar dentro de ella y que, por tanto, asociamos a la vida familiar y a lo hogareño. Así, las obras de esta muestra expositiva hacen uso de elementos como mesas, muebles de almacenaje, puertas, escaleras y tela de ganchillo. Esta última, culturalmente relacionada con lo femenino, pasa así a desempeñar el papel simbólico de lo cotidiano, hogareño y maternal, como la red tejida por la araña, cuyas connotaciones vuelven a incidir en la maternidad y el hogar, pero también en la creación y la destrucción del mismo, así como la muerte y la depredación, otorgándole de este modo al tejido de ganchillo profundos e interesantes significados que ponen de manifiesto su doble matiz siniestro.

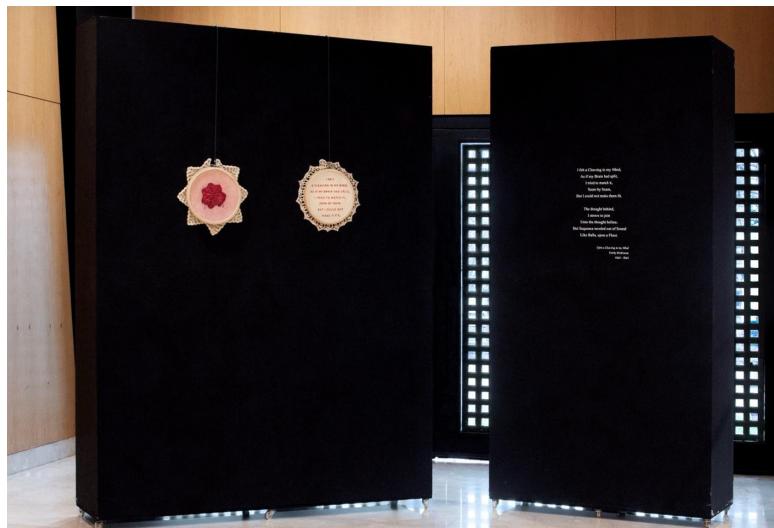

Figura 8. Vista en sala de La herida y La división, junto con el fragmento del poema de Emily Dickinson *I felt a cleaving in my mind.*

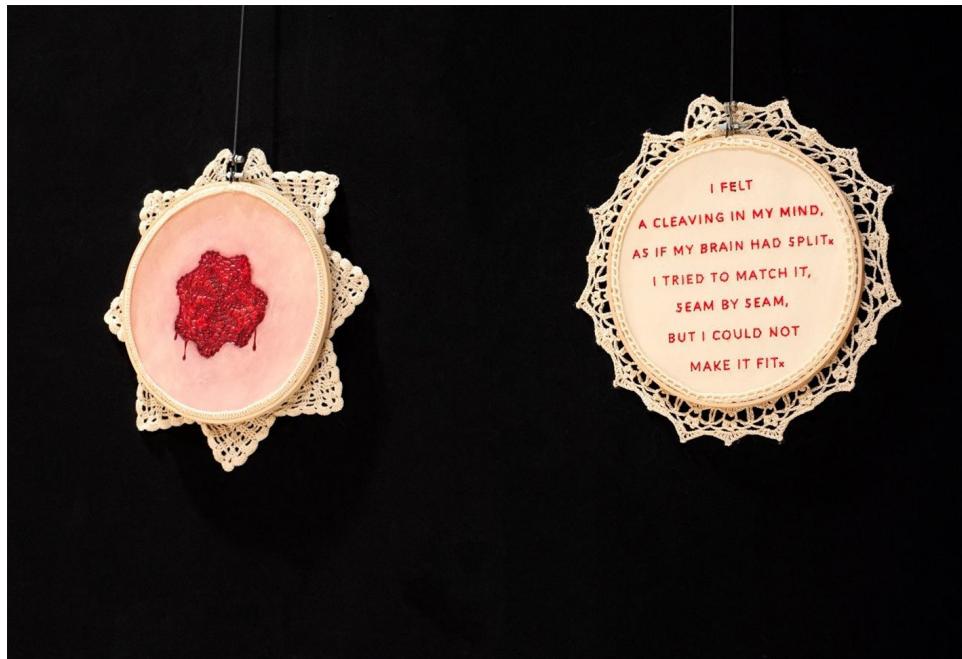

Figura 9. A la izquierda, *La herida*, 2025. Cerámica, pintura y ganchillo. A la derecha, *La división*, 2025. Cerámica, hilo y ganchillo.

La obra plástica de esta exposición entrelaza una amplia variedad de técnicas y medios, entre las que destacan el empleo de tela e hilo combinados con otros materiales, el dibujo con técnicas tradicionales y la cerámica intervenida, creando así piezas cargadas de simbolismo que exploran la fragilidad, el trauma y las emociones subyacentes a la experiencia femenina. Estas técnicas y materiales, en su unión, me han permitido generar composiciones visuales que transitan entre lo tangible y lo conceptual, evocando sensaciones de vulnerabilidad y potencia al mismo tiempo. Así pues, en este proyecto, indago en la locura femenina, entendida como los conflictos psicológicos y emocionales que se entrelazan con la experiencia vital de las mujeres, utilizando los espacios cotidianos del hogar para explorar temas como el daño psicológico, la opresión y el desmoronamiento de la psique. Por lo tanto, queda plasmada en esta muestra expositiva la investigación sobre el concepto de identidad femenina y como esta se ve afectada por los conflictos psíquicos inherentes a la vivencia de la mujer.

“Cuando la gente
ve fantasmas,
siempre se ve primero
a sí misma”.

Stephen King

Figura 10. *El lamento de las llamas*, 2025. Dibujo, ganchillo y tela sobre tabla. Texto: cita de Stephen King.

NOTAS

1. El presente proyecto se contextualiza dentro de la investigación de la doctoranda Paloma González de la Plata. Su tesis doctoral, titulada *La Casa (de)Mente: arquitecturas de la psique rota*, se inscribe en el Programa de Doctorado en Historia y Artes de la Escuela Internacional de Posgrado, Universidad de Granada. Directoras Dras. Belén Mazuecos y Gloria Lapeña.
2. González García, C. (2013). La casa arquetípica y su representación en el arte contemporáneo. Estudio de obras de pintura y escultura. *Res Mobilis. Revista internacional de investigación en mobiliario y objetos decorativos*, Vol. 2, no. 2, 106–119.
3. Freud, S. & Hoffmann, E.T.A. *Lo Siniestro. El hombre de Arena*. Título original: *Das Unheimliche* (1919) (Colección Vola ed.). (2020). Archivos Vola.
4. Kent, J. (Directora). (2014). *The Babadook* [Película]. Causeway Films.
5. James, N. E. (Directora). (2020). *Relic* [Película]. AGBO, Nine Stories Productions.
6. Polanski, R. (Director). (1967). *Repulsion* [Película]. Compton Films.
7. Polanski, R. (Director). (1969). *Rosemary's Baby* [Película]. Paramount Pictures.

8. Aster, A. (Director). (2018). *Hereditary* [Película]. A24.
9. Kubrick, S. (Director). (1980). *The Shining* [Película]. Warner Bros.
10. Garza Cervera, M. (Directora). (2023). *Huesera: The Bone Woman* [Película]. XYZ Films.
11. Franz, V., & Fiala, S. (Directores). (2024). *El baño del Diablo* [Película]. Ulrich Seidl Film Production GmbH y Heimatfilm.
12. Jackson, S. (2019). *La maldición de Hill House: Título original: The Haunting of Hill House.* (1959). Editorial Minúscula, S.L.U.
13. Esteban Erlés, P. (2019). *Manderley en venta.* Editorial Páginas de Espuma.