

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!

HENKO
UNA DISTORSIÓN DE MI SOMBRA

DIANA MARÍA GÓMEZ JAIMES
CÓDIGO: 1094247757

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
PROGRAMA DE ARTES VISUALES
PAMPLONA
2023

SC

"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!

HENKO
UNA DISTORSIÓN DE MI SOMBRA

DIANA MARÍA GÓMEZ JAIMES
CÓDIGO: 1094247757

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE
MAESTRA EN ARTES VISUALES

ASESORA:
ESP. DANIELA MARGARITA WILCHES GÓMEZ

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
PROGRAMA DE ARTES VISUALES
PAMPLONA
2023

SC

Agradecimientos.

¡Bajo la luz de la luna evoco la esencia de mi ser, y a los cuatro vientos grito el nombre de aquella persona que me dio la vida y ya no está en este plano astral!

¡A ti amada y hermosa Madre que desde el firmamento del macrocosmos me espera!
¡A ti Madre mía agradezco lo que he sido y soy!

¡A ti dedico en cuerpo y alma el triunfo de este proyecto! ¡Por ti comprendí quien soy y por ti me lleno de orgullo del reflejo que veo todos los días en el espejo!

¡Gracias por darme fuerzas para seguir adelante y levantarme del dolor!
¡Gracias por ser sangre de mi sangre!
¡A ti, dedico este trabajo de grado!

Agradezco infinitamente el apoyo de mis dos hermanas y sobrinas, a mi propia obra de arte, a amigos y compañeros que al pasar el tiempo dejan alguna marca en nuestra memoria y en nuestro cuerpo.

Agradezco a mis enemigos que se llenan de envidia al verme pues sin sus acciones no me llenaría de más orgullo de todos los esfuerzos que he realizado en mi vida para llegar donde estoy.

Agradezco aquellos docentes que me comprendieron y me dieron consejos.
Agradezco a mi asesora Daniela Wilches pues en medio de tanto caos abrió un camino lleno de soluciones y de tranquilidad.

Agradezco al cantante José Madero por servirme de inspiración en este proyecto pues gracias a sus letras llenas de melancolía y tristeza comprendí que está bien llorar en la soledad y sentirse quebrado por dentro.

Agradezco a los Chicos a Prueba de Balas, (||), sin ellos no habría comenzado a aceptarme tal cual soy. No hay acción más bella que permitirnos brillar en medio de la oscuridad pues cada uno de nosotros tenemos un color especial que nos permite iluminar nuestro camino.

También dedico este trabajo mi compañero perruno Satyr, sé que desde el firmamento estas acompañándome en cada paso que doy en esta miserable vida. Te extraño mucho...

Brilla, sueña, sonríe.

Sé jodidamente selectivo y ten siempre tus estándares altos, amate, acéptate y quíete. No te sientas solo somos muchos los que también aparentamos ser fuertes por fuera, pero estamos rotos por dentro.

Y sobre todo agradecimientos especiales a mi YO del pasado pues sin ella no sería la Diana del presente... Diana Spectrum

Resumen

“Henko: Una distorsión de mi sombra” es un proyecto que nace de una experiencia personal a partir del fallecimiento de mi Madre, donde muestro las diferentes fases percibidas durante mi duelo. Es un viaje a través de mis recuerdos, los cuales transformo para crear mis propios símbolos relacionados con el duelo, utilizando el arte como catarsis.

Es un canto que nace desde mi ser. Un himno que busca aceptar lo más oscuro de mi alma transformando mi sombra en una sinfonía para conectar con aquellas personas que temen mostrar su fragilidad y puedan sobrellevar al igual que yo, la ausencia de sus seres queridos.

Palabras clave: Duelo, cicatriz, cuarzo, sombra, máscara, catarsis

Abstract

“Henko: A distortion of my shadow” is a Project that was born from personal experience after the death of my mother, where i show the different phases perceived during my mourning. It is a journey through my memories, wich i transform to créate my own symbols related to grief, using the art as a catarsis.

It is a song that is born from my being. A hymn that seeks to accept the darkest part of my soul, transforming my shadow into a symphony to connect with those people who fear showing their fragility and can overcome with the absence of their loved ones like me.

Keywords: Mourning, scar, quartz, shadow, mask. catharsis

Índice

Resumen.....	4
<i>Prefacio</i>	6
Introducción	7
Planteamiento del Problema.....	8
Objetivos del proyecto:	9
Objetivo general:.....	9
Objetivos específicos:	9
Justificación:	10
Metodología	11
Estado del arte	13
Antecedentes	13
Antecedentes Internacionales.....	13
Antecedentes Nacionales	15
Antecedentes Regionales y /o Locales.....	17
Marco de referencia.....	19
Referentes conceptuales.....	19
Referentes artísticos:	27
Practica artística	39
Proceso:	39
Resultados	73
Conclusiones y recomendaciones	97
Conclusiones	97
Recomendaciones.....	100
Bibliografía	101
ANEXOS	103

Prefacio

El danzar de las sombras abre paso hacia el velo que da forma a este rostro...

¿Hasta cuándo seguirá esto igual?... ¿Cuándo podré quitarme esta máscara?...

Crece mi lucha interna, mis sombras se convierten en mis amigos, pero sigo hablando en silencio... Mi coexistencia depende de mí yo, mi ego y mi persona, en donde prevalece el yo como mi parte consciente, aquel que debido a las innumerables colisiones que he tenido a lo largo de la vida, me han convertido en lo que soy.

¿Y quién soy? Un reflejo de mis experiencias, un ser lleno de fallas, de grietas que ha aprendido a resanar aquellas fisuras. Un alma que ha tratado de levantarse del caos, de la oscuridad, del negro para llegar a tener un poco de color...

Diana Gómez

Introducción

“Henko: Una distorsión de mi sombra” habla de las fases del duelo a partir de una experiencia personal debido al fallecimiento de mi madre. Con él busco a través de medios audiovisuales como la fotografía y el video, exteriorizar el impacto que genera la ausencia de un ser querido y la importancia que se debe dar no solo al ritual que se crea alrededor de la muerte, si no a los diversos estados que se viven después de esta, para así llegar a una liberación.

Dando también un gran protagonismo a la bitácora que termina convirtiéndose en mi archivo personal donde plasmo cada fase que atravesé en mi duelo, resignificando y metaforizando objetos, colores y momentos relacionados con mi madre, volviendo este instrumento parte de la obra.

Dentro del documento se hablará sobre dos conceptos importantes como lo son *mi sombra* como aquello que yace en lo más profundo de mi ser y como símbolo de lo caótico, distorsionando el significado de lo que me convierte en una persona mal vista ante la sociedad hasta llegar a aquella fragilidad que revela mi verdadero ser. Y *máscara* como símbolo de lo oculto, de la apariencia, la falsedad, permitiéndome crear mis fases del duelo y narrar en este documento los problemas, dilemas, procesos, sentimientos, sensaciones ocurridas durante y después del desarrollo de este mismo.

Ahora bien, comprendiendo lo plástico, en el trabajo se encontrará dibujos, pinturas, grabados, collage, fragmentos de video performance, fotografías que hicieron parte del proceso y se convirtieron en fichas fundamentales para experimentar una catarsis relacionada al desahogo por medio del arte como búsqueda de una liberación.

Planteamiento del Problema

El duelo es un proceso en donde la persona expresa y muestra su reacción ante la pérdida de un ser querido, concepto que es conocido de manera muy superficial pues la mayoría de las personas creen que este suceso solo se compone de una ocasión relacionado a un tiempo corto ya sea de dolor o de tristeza, pero el duelo “incluye toda una serie de fases emocionales de enfrentarse a una pérdida, y puede durar mucho tiempo” (American cancer society, 2023). Llegando así, a ser una experiencia llena de emociones, acciones y expresiones que cada persona vive de manera diferente al tener que aceptar aquella ausencia del ser amado.

Si bien, dentro de la sociedad se conocen las costumbres y rituales que se realizan entorno a la muerte, pocas veces se ha dado importancia a la fase del duelo, “siendo esta generadora de enfermedades como la depresión, la ansiedad, histeria o algún tipo de trastorno mental”. (Wonder, 2010. p. 4). Y es precisamente acá donde la muerte me tomó desapercibida, siempre pensaba que iba a tener por un largo tiempo a mi madre a mi lado y rara vez pensaba en ¿cómo sería mi vida sin ella?, lamentablemente el tiempo no perdona y en el momento más caótico de mi existencia me estrellé con mi realidad.

Después de realizar todo aquello relacionado con la muerte, el silencio se apoderó de mí, y aquellas sonrisas fingidas fueron dando forma a aquella máscara que mantuvo mi rostro cubierto. Por tres años mantuve mi boca cerrada hasta que en plena pandemia mi trabajo plástico se convirtió en el medio para soltar toda la tristeza, rabia, melancolía, que yacía en mí y es en este instante donde el arte se convirtió en un medio de desahogo para aprender a sobrellevar la ausencia de mi madre y comenzar a entender mi propio duelo.

El duelo y el arte siempre se han utilizado como método catártico para que las personas expresen sus emociones. Es por ello que encontramos artistas como Van Gogh, Edvard Munch, incluso en la actualidad artistas conceptuales colombianas como Manuela Álvarez o Doris Salcedo han tocado el tema del duelo desde la pérdida de un ser querido incluso desde el conflicto armado. Ahora bien, teniendo estos referentes y relacionándolo con el proceso que he estado viviendo por la ausencia de mi madre, me cuestiono acerca de: ¿cómo las artes visuales se pueden convertir en mi herramienta catalizadora para sobrellevar la ausencia? y ¿cómo puedo conectar con personas que han sufrido lo mismo? iniciando así, con una búsqueda de lo que es el

duelo a partir de un concepto general hasta llegar a un concepto personal donde busco, por medio de las artes mostrar mis propias fases del duelo para crear una experiencia estética.

La muerte es algo inevitable dentro del ciclo de vida del ser humano, pero este tiene su importancia desde aquella cercanía con el otro, es decir, con la persona que ha fallecido. Es aquí cuando aparece la relación entre duelo y muerte, hablando desde mi voz utilizando el arte como canalizadora de ideas y sensaciones hacia el exterior, permitiendo mostrar por medio ya sea de colores, figuras, movimientos, tonalidades, sonidos, aquello que no se puede decir por medio de palabras como la ira, la tristeza, la melancolía, abarcando esta problemática desde lo más privado, con el fin de curar mis heridas y sobrellevar la muerte de mi madre.

Por lo que he llegado a plantear la siguiente pregunta:

¿Cómo metaforizar mis fases del duelo para sobrellevar la ausencia a través de las artes visuales?

Objetivos del proyecto:

Objetivo general:

Metaforizar las fases del duelo a través de las artes visuales.

Objetivos específicos:

- Analizar referentes artísticos y conceptuales que hablen sobre las fases del duelo.
- Experimentar a través de las artes visuales las diferentes fases del duelo
- Crear una propuesta artística que metaforice las fases del duelo.

Justificación:

La muerte es un ciclo normal dentro de la vida del ser humano, no somos inmunes ante ella, pero no se es consciente de la importancia que se le debe dar al ritual entorno al duelo.

A nivel personal este proyecto me dio la oportunidad de soltar y expresarme ante un hecho que significó una ruptura en mi vida. La muerte de mi madre transformo mi ser y es a través de este proyecto, donde expongo mi proceso personal como medio para sobrellevar su ausencia.

Del mismo modo este proyecto busca llegar a otras personas que han perdido a un ser querido, con el fin de que sientan de alguna manera una conexión, que se den cuenta de que después de la muerte existe un proceso llamado duelo y que este proceso tiene ciertas fases que cada uno experimenta a su modo.

Este proyecto es un grito de desahogo que quiere romper el silencio, es una experiencia que sirve de espejo para muchos que solo en la soledad son capaces de mostrar su fragilidad. Esto es para aquellos que temen mostrarse tal cual como son y acepten su sombra pues todas aquellas heridas transformadas en bellas cicatrices son parte de lo que hoy en día nos forma como personas.

Metodología

A lo largo de mi formación artística he tenido la experiencia de convertirme en una persona más sensible y abierta a escuchar aquello que mi mente y cuerpo quiere decir, expresar o sentir. La vida de un artista conlleva a esto, a sobresalir ante la multitud ennegrecida y como grito de guerra mostrar aquellas emociones que en algunas ocasiones son mal vistas dentro de las costumbres del ser humano.

Es por ello que este trabajo no va de la mano con medidas reglamentadas ni resultados rigurosos, este proceso artístico va sujeto a un mundo de creación sin medidas ni números, es decir a un enfoque cualitativo que Hernández describe como: “Una guía por áreas o temas significativos, donde se preceda a la recolección y análisis de los datos sin una medición numérica, basándose más en aspectos intangibles dentro del proceso investigativo” (Hernández, 2013, p. 45). El enfoque cualitativo puede desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección, por lo que va ligado al proceso que conlleva a la creación de una obra de arte, pues este siempre está en constante cambio.

Mi proyecto se desarrollará a través del método biográfico o historia de vida, pues este integra los relatos que surgen a causa de experiencias de vida que marcan un antes y un después para la persona estudiada. Son aquellos acontecimientos importantes que se les da su propia interpretación desde la experiencia. Creswell lo describe “como un estudio donde se utiliza la recolección de documentos de vida que describen momentos estelares o definitivos en la vida de un individuo.” (Creswell J. 1994, p.36) Es aquí donde encuentro una conexión, pues es desde mi experiencia que quiero hablar por medio del recuerdo para así compartir por medio de relatos, textos, fotografías y videos, mi proceso con el cual busco vivir con la ausencia de mi madre utilizando el arte como medio de desahogo.

Mi técnica e instrumento de recolección de información es la **reminiscencia**, platón la define como “el alma del ser humano, al conocer, no genera nueva información sino que recuerda algo que ya conocía del mundo de las ideas”, (Platón, Teoría de la reminiscencia, p.39) es por ello que me expreso por medio de mis recuerdos a través de fotografías y objetos

relacionados con mi madre como aquel cuarzo significativo para ella, resignificando cada uno de ellos en relatos, colores, texturas, en emociones que simbolizan mis fases del duelo, plasmándolos en mi instrumento de recolección que en este caso es la bitácora artística.

Asimismo, mi proceso de creación se planea a través de tres pasos definidos a continuación:

1. ¿Qué es lo que estoy experimentando?

En este primer punto comprendo qué es lo que estoy viviendo debido a la ausencia de mi madre expresándome por medio del recuerdo y del arte, es un recorrido hacia el pasado el cual me permitió entender el inicio del proceso que estoy experimentando.

2. ¿En qué fase estoy?:

Esta va de la mano hacia el querer entender el significado del duelo, los tipos de duelo y las fases del duelo, para así poder identificar qué tipo de duelo estoy viviendo y en qué fase estoy ubicada. De igual manera inicio una búsqueda de símbolos relacionados al duelo de una manera general, pudiendo llegar así a resignificar mis propios símbolos desde los objetos que tienen una conexión con mi madre.

3. ¿Cómo lo expreso?:

El tercer paso inicia con la experimentación fotográfica junto con los objetos que para mí simbolizan mi duelo. Aquí en este punto, es donde me indago acerca de cómo puedo mostrar mi propio duelo a través de pensamientos, frases, escritos, que me ayudan a ir armando lo que va a ser mi obra y con toda esta información, procedo a experimentar no solo con fotografías sino también con videos para poder analizar emociones que me permitan buscar una sensibilización no solo conmigo sino también con los demás. Así mismo, dentro de la practica artística estarán algunos escritos personales que son datos recolectados por medio de la técnica de la reminiscencia, esto hará parte del archivo y la obra final siendo parte de la interpretación de datos.

Llegando así a la creación de cinco fases del duelo, en donde en cada una de ellas muestro mi proceso de duelo ante la ausencia de mi madre.

Estado del arte

Antecedentes

Dentro del estado del arte hablaré sobre aquellos trabajos de investigación que se han realizado a nivel internacional, nacional y regional, relacionados con el duelo desde las artes visuales. Estos ayudarán a comprender la importancia que tiene el arte como medio de catarsis y la importancia que se le debe dar al duelo dentro de la sociedad.

Antecedentes Internacionales

Duelo público a través de la performance en Uruguay. Activismo y artivismo como forma de sensibilización en el presente. Revista Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX, Año 12, Volumen 15, agosto-diciembre de 2021.

El artículo científico fue realizado por Flavia Figari en agosto/diciembre del 2021 para la revista científica contemporánea.

Figari en este artículo muestra cómo el duelo es abarcado desde el performance el cual busca por medio de espacios públicos implementando el lenguaje propio, convertir un suceso íntimo en algo público no solo para dar a conocer aquel proceso que se vive ante el duelo sino también para visibilizar el hecho de que es una problemática social que puede llegar a detonar diferentes estados mentales que afectan al ser humano y que la sociedad no conoce o prefiere ignorar. Al igual que busca comprender acciones artísticas que se llevan a cabo a través del performance en Uruguay, que surjan y se originen a partir de hechos que atenten contra la vida de manera emocional.

En este trabajo se implementa una “metodología con un enfoque cualitativo, se plantea la construcción de un estudio de casos interpretativos y a partir de dicha selección, las categorías que corresponden a la dimensión de duelo público se buscarán en la visibilidad que toma el performance en el espacio público a través de un lenguaje propio” (Figari, 2021, p. 3), como

resultado se llega a la conclusión de la importancia de generar sensibilidad por medio del performance buscado provocar un movimiento no solo de la conciencia, sino de los cuerpos poniéndolos en dialogo con la acción política.

El aporte significativo a mi proyecto es la manera como abarca el duelo desde lo interior hacia lo exterior a través del performance para sensibilizar al espectador, recurriendo al lenguaje del cuerpo, a los símbolos y metáforas como acciones para el desarrollo del performance pues que mejor medio de expresión que mediante las heridas que quedan marcadas no solo en la memoria sino también en la piel.

“La representación del duelo a través del diseño de producción: Propuesta conceptual para la escenificación de un poema de Sylvia Plath” de la autora Mar Orellana Pastor (2020)

La tesis que presenta Mar Orellana abarca el duelo desde el punto de vista del diseño de producción dentro del arte, teniendo como base las cinco fases que la psicóloga *Elisabeth Kübler* comparte en su libro “*Sobre la muerte y los moribundos*” y un poema de *Sylvia Plath* titulado “*Parlamentos de los Campos de la colonia*”.

Creando espacios a través de los sentimientos que genera la muerte de un ser querido, Orellana realiza una instalación artística “alrededor de un caso práctico que consistirá en el diseño de un decorado que represente uno de los sentimientos más universales del ser humano: el proceso de duelo” (Orellana, 2020, p. 1). Teniendo en cuenta que el diseño de producción es la base para poder sustentar una pieza audiovisual, en donde se busca transformar una emoción en un espacio físico.

Así mismo, en este trabajo se plantea la “revisión bibliográfica y artística en lo que a materia del proceso de duelo refiere, fijándose en los colores y formas que se utilizan, al igual que las emociones que representan. Acompañada de entrevistas a personas que se encuentran inmersas o han vivido esta experiencia y finalizando con una práctica artística como método para interpretar la idea del duelo y representarla a partir del trabajo creativo mediante la elaboración de moodboards, bocetos, o estudios de color entre otros” (Orellana, 2020, p. 5) En el proceso que muestra Orellana se evidencia el interés del arte abarcado desde el teatro por medio de una

instalación artística que busca no solo mostrar el proceso del duelo que se vive a nivel general sino también la conexión con el espectador al transmitir emociones que puedan conectar con él a través del espacio público, denoto esta afinación con su investigación al mostrar el duelo a través de un espacio pues los lugares siempre traerán recuerdos con ellos, al igual que cada prenda o cada objeto.

Antecedentes Nacionales

La creación a partir del sufrimiento: El arte como recurso en la elaboración del duelo” de la autora bumanguesa Lina maría solano serrano: (2019)

La siguiente tesis de la colombiana Lina Solano busca describir cómo el arte contribuye en el campo terapéutico del trabajo de duelo a través de la indagación y análisis interdisciplinar entre arte, psicología y psicoanálisis. Habla de cómo los artistas han utilizado el arte para generar memoria y se comparan las formas en el que se ha utilizado el arte para trabajar el duelo en algunas perspectivas de la psicología y en el psicoanálisis.

Ella trabaja el duelo desde “el dolor que genera la pérdida, donde se hace cargo del vestigio de la ausencia y se trae pieza por pieza cada uno de los aspectos que afectan a la persona. Dándole importancia al reconstruir el pasado para transformar la posición del sujeto ante lo sucedido” (Solano, 2019, p.5). Esta investigación tiene una clara conexión con el tema que se abarca dentro de este proyecto, indudablemente el arte a lo largo de los años ha servido como herramienta generadora de desahogo para emociones que no se pueden expresar. La muerte y más aún la pérdida de un ser querido es una situación que provoca daños psicológicos en la persona afectada y lo interesante de este trabajo es que lo abarca no solo desde la parte artística si no también desde la psicología y el psicoanálisis. Por esta razón, es relevante darle un lugar al duelo, como la reacción ante la pérdida y trabajarlo como la construcción de un saber respecto a lo perdido.

Dentro de su metodología de investigación utiliza el diseño de revisión documental, por medio de las técnicas de análisis e interpretación de los textos, imágenes y videos se encuentra como resultado que el arte se ha utilizado como recurso que dinamiza la reelaboración de la memoria a través del lenguaje simbólico, generando una movilización de las huellas del

recuerdo. Esto permite generar una propuesta de utilizar la creación artística como recurso que permite resignificar la situación que se aborda, generando una relación directa con el proceso que se está realizando dentro del proyecto.

Algo que me llama la atención y que es de gran aporte para mi investigación es el lugar que se le da al recuerdo ante la insistencia de lo inolvidable, abarcándolo a partir del relato como medio de expresión y desahogo, este recurso de la narración es clave dentro de mi proceso pues ha sido mi medio de catarsis para poder plasmar mis emociones respecto a cómo he sobrellevado la ausencia de mi madre. Al final Solano concluye que “Dentro de la misma sociedad no se le da paso a experimentar el duelo como tal”, lo que abre paso a que es primordial experimentar todas las fases del duelo para poder llegar a una sanación resignificado por medio de simbolismos y simbologías.

Eco de una pérdida: Un acercamiento al duelo mediante el dibujo. Wilmar Alexander Leguizamo Pantoja. Bogotá 2017

Por otro lado, Wilmar Leguizamo complementa los dos puntos de vista que para mí enfocan el proceso que llevo con el duelo. Wilmar habla de la catarsis, a lo cual dice que “las personas, a raíz de la experiencia de perder a un ser querido son confrontadas por la ausencia, el duelo y la reminiscencia. En este proceso se llega a un punto clave; la catarsis” (Leguizamo, 2017, p. 2) Y es precisamente esa catarsis la que genera el equilibrio vital para la terminación del combate interno que se siente durante el proceso que en mi caso han sido las artes visuales la herramienta que me ha permitido sobrellevar la muerte de mi madre.

De esta manera, el trabajo toma un enfoque más personal desde el relato como medio para transformar todo el dolor a causa del fallecimiento de su hermano, pero también habla de la ausencia, como la marca del otro, a lo cual define como “la ausencia la he interpretado a través de la experiencia como una privación, frustración, distracción que genera cierta inconformidad de mi situación actual” (Leguizamo, 2017, p. 17). Lo que es correcto, ya que en mi concepto personal la ausencia es una sombra solitaria que siempre va a estar adherida en cuerpo y mente, la única diferencia es que al pasar el tiempo se acostumbra a convivir con ella, pero siendo

consciente de que en cualquier momento atravesara aquella fragilidad como punzadas llenas de recuerdos.

En este caso, el resultado termina siendo una animación que muestra el proceso de las fases que Wilmar experimentó debido a la ausencia utilizando el arte como catarsis y la reminiscencia para poder hablar de ello.

Antecedentes Regionales y /o Locales

Joya remendada: El problema de la ausencia paterna. Diego Felipe Basto. Pamplona 2022

La investigación de Diego Basto habla de una ausencia desde otro punto, no desde la muerte sino del abandono paterno desde la niñez. “El crecer sin una figura paterna me enfrento a estar rodeado de espacios vacíos, de preguntas sobre mi origen, mi autorreconocimiento, y es así como le encuentro y doy sentido a toda una serie de elementos y recuerdos familiares con los cuales expreso no solo mi vida personal sino también la de muchos en nuestra sociedad” (Basto, 2022, p. 4) Y es precisamente la afinidad que siento con su trabajo, es servir de espejo para muchas otras personas que no se sienten con el valor de mostrar esa parte frágil y personal, lo que yo defino como sombra.

Anteriormente, he hablado sobre la parte que tiene conexión con las artes a modo de obra, pero estos últimos trabajos los escojo desde el punto de vista de los conceptos, ya que es fundamental dentro del proceso del duelo no solo hablar de muerte sino también de catarsis, reminiscencia y ausencia.

La metodología que se implementa en este trabajo tiene un enfoque cualitativo con un método biográfico utilizando la bitácora artística como recolectora de datos. Obteniendo como resultado un estudio fotográfico de imágenes que remitan a lo que es ausencia. El resultado de esta investigación fue una instalación que estaba compuesta de 6 láminas de linóleo divididas en 3 grupos de 3, cada uno un retrato en tamaño de foto documento de 5x4cm, un video de todo el proceso a manera de video performance, en un formato en proceso de exportación, y una silla totalmente rodeada de hilo. Todo esto con el fin de encontrar posibles emociones estéticas que lo

conduzcan a la reflexión en la búsqueda de nuevos sentidos sobre los imaginarios de hogares con ausencia paterna.

De Una Memoria Escrita Con Sangre. Beatriz Elena Giraldo Álvarez. Pamplona. 2021

La investigación de Elena Giraldo, habla de la muerte de su padre, si bien desde muy pequeña tenía consentimiento de que cada ser vivo en el mundo debía cumplir con este ciclo, cuando tuvo que vivirlo en carne propia, marcó un antes y un después en ella. Para la creación de sus obras utiliza la sangre pues para ella es “un líquido sagrado que representa la condensación de todos sus intereses artísticos y conceptuales: la vida, la muerte, la memoria y el dolor. Al igual de que es un tejido vivo fundamental para nuestro cuerpo, que en su composición contiene la protección a las heridas físicas y a las contaminaciones orgánicas” (Giraldo, 2021, p. 1) La idea de implementar la sangre en sus composiciones trae consigo un sinfín de mensajes y pensamientos, principalmente el de tocar tabúes, estas acciones mal vistas por la sociedad.

Una primera afinación que tengo con esta investigación es el mostrar los aspectos más oscuros que tiene el ser humano, aquellos que no se pueden mostrar a todo el mundo, y el segundo es el utilizar el dolor como medio de desahogo pues soy una persona que precisamente se formó a partir de esa ausencia por la pérdida de mi madre. Ya no soy la que era antes.

La metodología que se emplea es investigación-creación, implementando la memoria como medio para el desarrollo de la investigación y aún más importante, la historia de la sangre y el simbolismo que ella le da. Terminando en un performance donde muestra cómo cada gota de sangre recolectada cuenta una historia, y a su vez, el reconocer el cuerpo como un lugar, él es el espacio y con él puedo desplegar cada emoción y cada pensamiento.

El aporte significativo con esta investigación nace a partir de lo grotesco, al asimilarlo con el hacerme daño, sangrar para desahogar, dolor para limpiar, dolor para gritar, lo cual siempre ha sido mi mundo, hablar y crear a partir del sufrimiento.

Marco de referencia

Referentes conceptuales

Se han tenido en cuenta algunos autores que manejan conceptos que son importantes y fundamentan la construcción de esta investigación.

En el 2017 perdí a mi madre a causa de un paro cardio-pulmonar, desde aquel 10 de marzo, fue inevitable que la perspectiva que tenía de la vida, cambiara, pues nunca pensé que se iría de mi vida tan rápido. La ausencia de mi madre podía percibirla en cualquier rincón de la casa, en su ropa, su cama, sus pertenencias y no solo lo material sino también sus sabias palabras, sus consejos y aquellos abrazos que me impulsaban a salir adelante, enmarcándome en un sinfín de emociones que atravesaban la tristeza hasta la más inquietante ira, quedándome sin ideas para continuar con mi vida, simplemente no supe cuál era el siguiente paso a seguir. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo afrontar la ausencia de mi madre?, ¿Cómo debo enfrentar el vacío que dejó? Lastimosamente caí en el silencio y no me permití desahogarme, solo busqué enfocarme en temas oscuros como el ocultismo, el terror, el horror, enfermedades mentales como la esquizofrenia, la fotografía se convirtió en mi mayor pasión y el refugio en la música aumentó volviéndose mi lugar seguro.

Pasando los años, al comenzar a estudiar artes visuales, sentí la necesidad de hablar sobre este acontecimiento por medio de un relato desencadenante. Cubierta de nervios por querer hablar sobre algo tan privado me llené de valor pues muy dentro de mí sabía que debía expresar estos sentimientos que me carcomían. Por ello empecé a indagar sobre el mundo de la muerte y de la importancia que había tenido en mí el no haber vivido el duelo como debía ser por ello empecé a enfocar mi arte creando desde la tristeza, el dolor, transformándolo en mi *catarsis*, en mi grito de desahogo.

Como primer paso, quería saber qué era lo que estaba experimentando por lo que llegué al concepto de *duelo*, a lo que se define como la adaptación emocional que sigue después de la pérdida de un ser querido, comprendiendo esto, el siguiente paso fue saber qué tipo de duelo estaba teniendo, a lo que me identifiqué con el *duelo inhibido*, este duelo según la psicóloga Alejandra León especialista en el duelo y dolor lo define como “aquel tipo de duelo que afrontan las personas que se les dificulta expresar sus emociones o exteriorizar lo que sienten” (Seguros, tendencia y riesgos. 2023), efectivamente era esto lo que estaba sintiendo. Al tener claro que era duelo y que tipo de duelo estaba viviendo, comencé a entender varias de mis emociones y reacciones por lo que me adentré en la psicología de Elisabeth Kübler y William Wonder, estos dos personajes hablan sobre las fases del *duelo* tras la pérdida de un ser querido.

Kübler en su libro *On death and dying* (Sobre la muerte y el moribundo) Nombra unas fases relacionadas al duelo, las cuales son:

1. La negación.
2. la ira.
3. la negociación.
4. la depresión.
5. la aceptación.

Estas fases pueden experimentarse de manera no lineal, es decir, sin un orden alguno.

Mientras que las fases de William Wonder se categorizan en aquellas tareas que se deben realizar después de un duelo. Wonder en su libro *El Tratamiento del Duelo*, las nombra como:

1. Aceptar la realidad de la pérdida.
2. Elaborar el dolor de la pérdida.
3. Adaptarse al mundo sin la persona que ya no está.
4. Hallar una conexión perdurable con quien ya no está que permita embarcarse en una vida nueva. Es decir, crecer a partir de la pérdida.

A través de estos años teniendo en cuenta estas fases que acabo de nombrar, me di cuenta que el arte me ha ayudado como *catarsis* para soltar aquel dolor y vacío que ha generado la muerte de mi madre y aunque no tenía conocimiento de que el duelo tenía unas *fases*, las fui

experimentando conforme pasaban los años y aunque al principio afrontaba este tema con desprecio y odio incluso llegando a transgredir mi cuerpo, con el tiempo empecé a sentir la necesidad de dar el siguiente paso.

Durante mi vida siempre he tratado que buscar una salida de la oscuridad y pues siempre he luchado con mis demonios internos, sin embargo esta lucha que me acompaña cada día, introdujo en mí nuevas inquietudes, como la manera en que nos mostramos a las demás personas, las diferentes *máscaras* que adquirimos al tratar de buscar aceptación ante la sociedad, lo que en verdad ocultamos en lo más profundo de nuestro ser, en mi caso los malos pensamientos y deseos que pasan por mi mente al sentir odio, desprecio y repudio por lo que me rodea, actitudes que tal vez si llegara a mostrar cambiarían por completo la manera cómo me perciben los demás, es decir mi *sombra*, a ella hace poco la conozco y quizás nunca llegué a ser consciente de que vivía en mí hasta que la percibí con más fuerza después del fallecimiento de mi madre, porque siendo sincera al mirar atrás me doy cuenta que la Diana de hoy no es la misma de la del pasado.

Ante estos pensamientos, comencé a leer sobre el psicoanalista Carl Gustav Jung pues él también habla sobre la *sombra* y esto lo conecta a unos arquetipos que los denomina como un *mapa del alma*. Jung define a la *sombra* como “lo oculto, lo que se encuentra a nuestras espaldas, en la oscuridad” (Jung, 1998, p.145), lo que supone a todas aquellas partes de la personalidad que han sido reprimidas a causa de un conflicto.

¿Cómo lo demuestro en mi obra?, Mostrando cada proceso que he experimentado con cada fase que he vivido. Mi *sombra* es una mezcla de aceptación que aún en los momentos más desolados genera punzadas que sacan a flote mi verdadera personalidad respecto a cómo me siento tratando de *sobrellevar* la *ausencia* de mi madre.

Dentro del mundo de Jung existen *arquetipos* relacionados al YO y al ego, entendiendo como *arquetipo* a un conjunto de estándares responsables de crear los rasgos de la personalidad, valores y creencias de una sociedad, estos arquetipos dentro del mundo de Jung están relacionados con las múltiples personalidades que cada ser humano tiene dentro de su

subconsciente y ¿Qué relación tienen estos conceptos con el duelo? Pues desde lo consciente como lo que se puede controlar y lo inconsciente como los pensamientos reprimidos y ocultos.

Jung en su libro *Mapa del alma* clasifica los arquetipos como:

1. Persona y Sombra
2. Anima y Animus
3. El sí mismo
4. Individuación
5. Sincronicidad

De estos *arquetipos* tomo el primero pues este lo describe Jung como “Podemos decir que la gente tiene una personalidad, pero en realidad la misma está compuesta por un conjunto de sub-personalidades” Esto lo relaciono con *máscaras* que utilizamos ante la sociedad, es por ello que la palabra máscara desde este momento tiene gran peso dentro de mi proceso artístico, como símbolo de lo oculto, lo oscuro, lo siniestro. Aquellos sentimientos que yacen en lo más profundo de mi YO, como la rabia, el desespero, la tristeza, la soledad, el odio, la muerte, el suicidio. Pensamientos insanos que atraviesan mi mente. La oscuridad de mi ser.

Si se analizan todos estos conceptos, se relacionan aún más con la palabra *metáfora*, para Aristóteles la metáfora es “una forma de la percepción o de captación imaginaria que encuentra su fundamento en la semejanza en la manera como se ven las cosas” (Aristóteles, Poética, 1998, p.28), es decir, poder ver una cosa u objeto en otro lado y se asemeje a otro concepto diferente al que tiene. Por ello, una de las metáforas que acompaña mi proceso es del pintor Soulages, la cual dice que: “El negro es al mismo tiempo un color y un no color. Cuando la luz refleja en el negro, lo transforma, lo transmuta, abriendo un campo mental propio” y es precisamente lo que refleja este proceso tan propio, al implementar los colores negro y blanco dentro de las composiciones de mis obras y no solo eso, sino al poder metaforizar el duelo por medio de expresiones, colores, elementos y emociones. Hacen tener una conexión con esta palabra pues metáfora y arte van muy de la mano, el arte precisamente metaforiza las emociones del ser humano para poder

mostrarlas al exterior, en este caso el poder mostrar mis fases del duelo utilizando el arte como catarsis para poder sobrellevar la ausencia de mi madre, darle importancia al proceso del duelo y llegar a tener alguna conexión con aquellos que han vivido el fallecimiento de un ser querido.

Dentro de mi proceso artístico aprendí a plasmar mis emociones por medio de frases cortas o escritos, aquí quiero hablar sobre el *arte de archivo* pues considero que es un ritual que me ha permitido evocar el pasado por medio del recuerdo utilizando el dibujo y la fotografía para poder escribir acerca de aquellos momentos que me son útiles para la creación de mi obra, convirtiendo esto en un proceso más personal, ya que también me ha permitido desahogarme y expresar cómo me siento respecto a la ausencia de mi madre.

Es inevitable dejar a un lado lo oscuro dentro del desarrollo del proyecto ya que al ser un tema que abarca emociones como la melancolía y la depresión me permiten hablar sobre un escritor de literatura oscura. Edgar Allan Poe, es conocido por sus poemas oscuros pues en su vida sufrió de depresión y de la muerte de su pareja, su manera de desahogar sus sentimientos fueron frases llenas de amor y rechazo por la muerte y la desolada vida que le quedaba a causa de su ausencia.

Con Poe aquella sombra de Jung toma más fuerza, pues lo relaciono con un manto negro que cubre nuestro cuerpo como símbolo de ausencia de vida, al morir, pero también con el *velo* que utilizan aquellas rezanderas dentro del velorio. Palabras claves que hacen parte de mi proyecto. El velo lo percibo como una figura en continuo movimiento que cubre cada acción que no puedo mostrar tranquilamente ante los demás, una extensión de mis emociones negativas, como un parásito absorbiendo cada pensamiento pulcro que aún yace en mí.

A lo que me lleva a hablar de Hermann Hesse, este famoso escritor alemán tiene un libro llamado *Demian*, la historia trata sobre un chico que bajo la influencia de Demian aprende a aceptarse a sí mismo, con todos sus lados oscuros, teniendo una clara influencia con el mundo esotérico de Carl Jung, logra llegar a aquellas personas que buscan aceptarse a sí mismas, la relación con Poe la observo desde el punto de vista de lo oscuro, el tormento, el caos, la tristeza, pues estos son conceptos que también hacen parte de la persona que soy hoy en día.

Anteriormente comentaba sobre que debía dar el siguiente paso, ese paso es el aceptar mi

sombra, aquella que surgió por la muerte de mi madre. Mi nuevo yo. Es tiempo de curar mis heridas y comenzar a sobrellevar esta ausencia.

Ahora bien, dentro de las artes se ha manejado el concepto de símbolo como referencia para mostrar una realidad o un concepto, que despiertan en el espectador ideas y significados.

Cassirer (1972) define el símbolo como “el resto de formas simbólicas, que posee un soporte material que sirve para manifestar al otro, un sentido que se encarna en lo físico” Es decir, el símbolo es el lenguaje del alma, los cuales se componen de información extraída del entorno, que no tienen un significado excepto el que uno mismo le asigna, marcando algún acontecimiento dentro de un contexto en donde haya generado un impacto en la sociedad, para comunicarse con el otro a partir de experiencias emocionales.

Los símbolos que se manejan en el duelo van muy de la mano con los de la muerte, entre ellos el lazo negro, las rosas blancas, pero son símbolos que a nivel general van de la mano con aquel ritual, por decirlo así, “comercial”, que se realiza al experimentar este tema.

Mis símbolos personales los relaciono con los objetos que tengo de mi madre, es decir, observo el duelo a través de los objetos para recurrir al recuerdo, entre ellos se encuentra un *cuarzo*, una bufanda, un abrigo, algunas cartas y fotografías que aún conservo de ella, esto para mi es la estética del duelo desde un punto subjetivo, desde mi experiencia, pues considero que estoy en otra fase, la cual me está llevando a saber sobrellevar este vacío.

Todos estos objetos simbolizan lo *sublime*, aquello que va más allá de lo bonito o lo feo, para mi es una resignificación que conlleva a un nuevo ciclo de la aceptación.

Algunos cuestionamientos que se han cruzado en mi camino han sido ¿Cuál es la posibilidad de sobrellevar el duelo mediante el arte? O ¿Cómo hablar de la muerte sin haber muerto? Pensando en esto hablaré de la artista conceptual Colombiana Manuela Álvarez y su obra performática *Acción de duelo* del año 2018. Ella sufrió la pérdida de su esposo y el performance consistía en doblar las pertenencias de su esposo, para ella la acción de doblar era sinónimo de amor relacionándolo a ciertos actos que se realizan con amor a la pareja.

En una entrevista con la revista portal error 19-13 de Manizales del año 2019 ella comenta que “cuando realicé la obra no pensé que me serviría para sanar, solo empecé a sacar

toda la rabia que tenía, pero de alguna manera terminó en un desahogo”. Con esto quiero llegar a la palabra ritual como medio de desahogo dentro del proceso del duelo.

Grimes (1972) sostiene que “los rituales son formas de acción simbólica compuestas solamente por gestos que representan la puesta en acción de ritmos evocadores, que constituyen actos simbólicos dinámicos y posturas que conllevan un silenciamiento simbólico de la acción” Es precisamente cuando siento que todo este proceso del duelo que he experimentado ha llegado al punto en donde por medio del ritual quiero llegar al desenlace para poder aceptar y convivir con ello. Un medio de desahogo que permitiría mostrar mis cicatrices con orgullo.

El *ritual* es una práctica que permite evocar lugares, divinidades, templos, animales o la naturaleza, utilizando objetos relacionados a aquello que se adora, permitiendo tener una conexión incluso protección de este mismo. Considerándolo dentro de mi duelo como una ceremonia de desahogo donde a través de la *reminiscencia* expreso todas las fases que he experimentado.

Es aquí donde hablaré de Alejandro Jodorowsky, filósofo y escritor chileno que, al sufrir de violencia intrafamiliar por parte de su padre y la indiferencia de su madre ante estos actos, lo obligó a experimentar la soledad, el sufrimiento, incluso el odio, su pasado le permitió acercarse a la magia de la espiritualidad. Jodorowsky a partir de su propia experiencia nos muestra el concepto de psicomagia, un mundo desconocido pero que es interesante abarcar.

Según Jodorowsky (2010) “la psicomagia es la única manera de eliminar el dolor del alma, ésta está fuertemente ligada al árbol genealógico de cada individuo porque es capaz de desplegar los problemas y traumas que nos obligan a adoptar conductas destructivas o divinas para nuestro desarrollo” En resumidas palabras, la psicomagia es una terapia con finalidad curativa que permite resolver problemas psicológicos bajo la creencia de los símbolos, ¿De qué manera? Mediante un ritual que consiste en dejar la mente en blanco permitiendo que el alma sienta de nuevo aquellas emociones relacionadas con el acontecimiento que lo haya afectado para así comenzar a trabajar en la aceptación para poder convivir con ello.

Aquí entra la función del *cuarzo*, este preciado objeto estuvo conviviendo por varios años con mi madre y ahora es parte de mí, por medio de un ritual psicomágico, lo purifiqué y ahora hace parte de mi vestimenta. El *cuarzo* lo resignifico como un amuleto que entre tanta oscuridad

ayudó a transformar lo negro en luz, y lo más importante, me ayudó a encontrar mi *reflejo*, después de tanta lucha interna, tantos reproches, es tiempo de encontrarme a mí misma y saber que mi madre solo murió físicamente, porque su energía siempre va a estar en mí, es por ello que mediante esta obra solo busco aceptar mis cicatrices, y mostrar a los demás que está bien llorar, odiar, detestar, está bien sentirse cansado y rendirse en ciertos momentos ante la vida, está bien mostrar aquella sombra que también hace parte de cada uno de nosotros. Simplemente hablo desde mi experiencia y muestro con orgullo mis marcas, por más que algunas veces me lastimen aquellas punzadas del duelo por mi madre este dolor me hace ser lo que soy hoy en día.

Y es aquí donde entra el último concepto y que da forma al nombre del proyecto. *Henko*.

Henko proviene del japonés, es un cambio transformador, que no permite retornar al estado inicial. Es un acto personal de valentía lleno de superación y confianza para seguir adelante. Eso es lo que soy yo, la Diana del pasado ya no existe.

Referentes artísticos:

Aquí nombraré aquellos artistas que han tenido una gran influencia en mi proceso artístico.

Primeramente, hablaré de los artistas que me ayudaron a comprender el significado de muerte, tristeza y melancolía al igual que aquellos que aportaron en un principio con su técnica como el grabado en mis primeras obras.

Luego, hablaré de aquellos que me han aportado desde el video, fotografía, foto performance y performance de los cuales su influencia se ve más marcada en la creación de la obra final.

Edvard Munch:

Artista noruego, representante del expresionismo alemán por manejar temas como la angustia, la muerte, el dolor, el miedo y la enfermedad. Este artista se encargaba de pintar la parte oscura de las personas como el sufrimiento existencial pues para él éste era la verdadera realidad de las personas. Con Edvard Munch comprendí que debía acercarme al tema de la ausencia de mi madre, que el hecho de poder mostrar mi sufrimiento también estaba bien, y que el arte podía ayudar en el proceso. Un gran referente para comprender la gestualidad de las emociones negativas y decadentes.

La pintura *Separación (imagen 1)*, llega a mí con el fin de comprender la muerte a través del arte pues con trazos sencillos y poco detalle Edvard simboliza el dolor por la pérdida de un ser querido implementando colores que se funden con el fondo, sobre todo el efecto fantasmagórico que le da a la mujer.

Imagen 1 - Edvard Munch, *Separación*. Técnica: Óleo. Año: 1896.

Gustave Doré:

Artista francés del siglo XIX, creador de grandes litografías, su técnica dentro del grabado se basaba en tramas lineales que ayudaban a alimentar el espacio de las ilustraciones que muestran un juego entre luz y oscuridad. A este gran artista lo conocí gracias a los grandes libros de Edgar Allan Poe y de “La divina comedia” de Dante Alighieri. Al principio de mi proceso artístico tuve una influencia notable en mis grabados por parte de Gustave, pues fue una de las primeras técnicas que se volvieron parte de mi gusto personal.

La primera ilustración con la que encontré una conexión fue *La visión de la muerte* (imagen 2) Al observar este grabado lo relacioné con mi madre. En ese momento sentí como aquella muerte encima de aquel caballo de manera abrupta le arrebató la vida a mi madre, quizás la miraba con repudio, con odio, pero también era fascinante el detalle del grabado y del contraste entre luz y *sombra* que hacían parte de la composición. Por aquello, implementé estas características en mis grabados.

Imagen 2 - Gustave Doré, *La visión de la muerte*. Técnica: Grabado. Año: 1868

Jesse Draxler:

Es un artista de medios mixtos, en sus piezas combina pintura, fotografía, collage, tipografía y pintura digital. Su trabajo se caracteriza por lo abstracto, implementa en sus obras, ruidos, heavy metal y electrónica. El aporte que brinda este artista es su proceso a la hora de crear, pues transforma lo que escucha en lo que ve y para llegar a una propuesta simplemente se centra en escribir, incluso al ser daltónico solo se maneja entre tonalidades negras y blancas. Estas características me hacen sentir una conexión desde el punto de vista de la escritura, ya que es uno de mis pasatiempos, al igual que el collage (*imagen 3 y 4*), siento que al realizar collage dentro de mi proceso contribuyó a poder dislocar el concepto que tenía de *máscara* pues los trabajos de Jesse precisamente abarcan esa distorsión de cómo conocemos normalmente un rostro o un paisaje, salirse de lo convencional, y lo correcto.

Imagen 3 - Jesse Draxler, Técnica: Collage. Año: 2021

Imagen 4 - Jesse Draxler, Distorsion. Técnica: Collage. Año:2021

Nathalia Deprina:

Fotógrafa, poeta y cantante. En ella encuentro la estética del cuerpo en movimiento, la técnica de la doble exposición y la incorporación de los objetos con su cuerpo. Lo fascinante de ella es que mezcla la poesía, la fotografía y el canto en sus piezas.

Lo que tomo de ella dentro de mi proceso es aquella atmósfera oscura con cierta belleza que refleja en sus fotografías. Los planos, los conceptos de la ausencia, la muerte, la melancolía, la edición, la paleta de colores, y sobre todo la estética de difuminar su cuerpo (*imagen 5*), al igual que la fusión de objetos con su cuerpo (*imagen 6*), pues este es un aspecto muy importante para mí, ya que busco transmitir la ausencia por medio de los *objetos* para sobrellevar la muerte de mi madre.

Imagen 5 - Nathalia Deprina. Their restless spirits came in the night And danced with me in the moonlight. Técnica: Fotografía. Año: 2021

Imagen 6 - Nathalia Deprina. Ghosts. Técnica: Fotografía. Año: 2022

Roxana Rain:

Fotógrafa Rusa, maneja un mundo imaginario conectado con la melancolía, la soledad y la tristeza. Tomo de ella aquella composición en sus fotos, los contrastes, la gama de colores relacionados a la muerte, tonalidades grises, rojas, y sobre el plano detalle y primer plano que maneja. En cada fotografía utiliza una vestimenta que relaciono con la *parca*, pero también me hace pensar en aquel *velo* que utilizan las llamadas mujeres rezanderas.

La majestuosidad de la que está compuesta su traje sobre todo la parte de arriba (*imagen 7 y 8*), son elementos que tomaré de ella como influencia dentro de mi obra final. Los detalles junto con el complemento que genera el movimiento de su cuerpo tienen tintes performáticos que generarían opciones dentro de mi proceso artístico. Todo esto lo relaciono a un *ritual* que nace de los objetos con relación al duelo.

Imagen 7 – Roxana Rain. The Daughter of Darkness Técnica: Fotografía

Imagen 8 – Roxana Rain. Tríptico lunar parte 1. Técnica: Fotografía. Año: 2022

Olivier De Sagazan:

Artista proveniente de Brazzaville (República del Congo), maneja una práctica que integra pintura, fotografía, escultura y performance. En sus esculturas muestra la estética de la muerte y el horror. En su performance llamado *Transfiguración existencial*, (ilustración 9 y 10)¹ construye capaz de arcilla con pintura en su cuerpo, a su vez que se deja llevar por emociones

¹ Ver video: <https://olivierdesagazan.com/performance-transfiguration>

que siente en el momento. Las capas de arcilla que pone en su rostro al pasar el tiempo forman una *máscara* y entre más se transforma esta especie de máscara se nota la libertad que siente para expresar aún más sus movimientos. El aporte de este artista es desde el punto performático con la gestualidad y la estética de los materiales que utiliza, es como ver varias personalidades en uno, un ritual de desahogo, al igual que el resultado de su foto performance.

Imagen 9 – Olivier de Sagazan. Transfiguración existencial. Técnica: Foto performance. Año: 2001

Imagen 10 – Olivier de Sagazan. Transfiguración existencial. Técnica: Foto performance. Año: 2001

Ruven Afanador:

Fotógrafo Bumangués que reside en Estados Unidos, su estilo es dramático implementando contrastes entre blancos y negros. Manejando el concepto del flamenco en sus fotografías (imagen 11 y 12) es un elemento que aporta en la parte de la instalación de mi obra, pues aquella sinuosidad y belleza a la hora de capturar el momento me permite pensar en cómo ubicar mis fases del duelo dentro del espacio que voy a utilizar.

Imagen 11 - Ruven Afanador. Gitanas. Técnica: Fotografía. Año: 2015

Imagen 12 – Ruven Afanador. Mil besos. Técnica: Fotografía. Año: 2010

Manuela Álvarez:

Artista Colombiana, ella trabaja directamente el performance como medio para sobrellevar la pérdida de su marido (*imagen 13*). Con ella es evidente no tener una conexión ya que buscamos lo mismo por medio de nuestras obras. No soy tan amante del performance, pues pocos me llegan, pero en ella noto una conexión muy íntima al querer liberar todo el sufrimiento ya sea a través de movimientos, palabras, o gestos.

Una de sus performances más emotivos es el de doblar y empacar en una maleta toda la ropa de su esposo, ¿por qué lo siento tan emotivo? Porque de alguna manera lo último que nos queda de aquellos que ya no nos acompañan son sus pertenencias y al realizar la acción de doblar y organizar en una maleta todas las pertenencias de su esposo conlleva a traer recuerdos, no solo

por el tacto si no por otros sentidos incluso el olfato. Por ello esta artista aportaría mucho en mi proceso.

Imagen 13 – Manuela Álvarez. Técnica: Performance. Año: 2021

Practica artística

Proceso:

A continuación, hablaré acerca del proceso artístico que tuve durante estos años, aquí evidenciaré cómo inicié con un concepto de muerte hasta llegar a lo que para mí simboliza el duelo y mis fases.

VIAJAR A TRAVÉS DE LOS RECUERDOS:

Nancy Yolanda Gómez Jaimes, nacida el 13 de diciembre de 1952, graduada en derecho de la universidad Libre. Juez, Fiscal, secretaria, Asistente, Madre Soltera, berraca, echada pa' lante, hermosa, única, amorosa, comprensiva, sencilla y humilde (*imagen 14*). Ella era mi madre, la mayor parte de su vida, la dedico a mis hermanas y a mí, y a trabajar en la fiscalía. Para mí el mayor orgullo de mi vida. Un símbolo de resistencia, de perseverancia, de que sí se puede salir adelante sola, sin necesidad de un hombre a su lado.

Imagen 14 - Mi madre acompañándome en mi cumpleaños

Recuerdo que de pequeña mi madre le encantaba ver películas de terror, todos los viernes y sábados era fijo ver alguna, y esta espectadora curiosa no perdía tiempo en ir tras las cobijas a esconderse, pero la curiosidad era mayor y por más miedo que tuviera, terminaba viéndolas. De ahí mi gusto por la literatura de terror, horror, cósmica, ocultista, satánica, la brujería, la poesía oscura y la filosofía existencialista. Al igual que las películas de terror y suspenso. Pero lamentablemente, un 10 de marzo la muerte me la arrebató de las manos, no solo a ella sino también un pedazo de mi alma, de mi esencia.

A lo largo de mi vida, he sufrido al igual que mi madre la envidia de muchas personas, pues para el ser humano, lo diferente, genera miedo, desagrado, fastidio. El pensar diferente y encontrar un gusto por lo desconocido, para muchos es mal visto. Ejemplo de ello el vestir de negro. El color negro se convirtió en parte importante de mi vida desde los 12 años, pues en aquella época me sentía diferente a los demás, no encajaba en ningún círculo social, y a partir de ese momento comencé a refugiarme en el dibujo, la escritura, la música y la ropa negra, para pasar desapercibida. No fui la típica niña a la que le gustaban las muñecas o vestía de rosado, la chica sociable que buscaba que algún chico estuviese detrás de ella. Siempre fui la asocial, introvertida a la que todos no bajaban de satánica. Pero la única que me entendía era mi madre, aunque al principio estuviera preocupada por mí, con el pasar de los años entendió que el ser diferente no tenía nada de malo. La depresión y la ansiedad siempre han sido parte de mi vida, al crecer empecé a entender que no era la única que sufría de esto, pero la muerte de mi madre aumentó el deseo de quitarme la vida y rodearme de una melancolía que carcomía mis pensamientos, por más que quisiera verme fuerte por fuera, por dentro me sentía *rota*.

Por lo mismo que no sabía cuál era el paso que debía seguir guardé silencio por 3 años, tratando de hacerme la valiente, ignorando el daño y el dolor que me estaba causando, pero un día cuando me pidieron escribir un relato desencadenante de alguna manera sentí la necesidad de escupir todo lo que estaba callando, por más que me sentía abrumada, muy dentro de mí sabía que debía hacerlo, fue así como dentro de mi proceso artístico comencé a abarcar la pérdida de mi madre hablando desde un inicio solo de la muerte, la melancolía, la tristeza y el dolor, emociones que experimentaba en ese momento al no tener a mi madre con vida...

...Aquel beso en la frente, lleno de esperanza terminó siendo el último gesto de amor que le daría a mi madre... Todavía recuerdo la fría habitación, la detestable máscara de oxígeno y su rostro pálido acompañado de una tierna mirada. Sus últimas palabras de apoyo diciéndome que no me preocupara que iba a volver, pero lo único que regresó fue su cuerpo dentro de un ataúd... Solo recuerdo su piel, tan blanca y hermosa como la luz de la luna, el gesto de su rostro, tan sereno y lleno de calma... Ella se fue en paz, ella no va a volver...

Relato N°1 de mi Autoría:

Una Pequeña Catarsis Con Tinta

Me encontré al frente de una decisión que sabía que en cualquier momento iba a llegar, más aún si iba a estudiar artes, el tener que tocar un tema que había tratado de ignorar en el pasado, pues acá en el presente, simplemente opté por camuflar mi dolor con una *máscara* llena de sonrisas y alegría, no quería mirar atrás y recordar la muerte de Ella, pues su ausencia y la última imagen que tenía en mi mente lastimaban mi corazón, pero fue inevitable ignorarlo y solo quise enfrentarlo.

La vida es tan inexplicable, llena de muchos misterios, cruel, hermosa, a veces te eleva y otras te hace caer en un abismo sin fondo, oscuro y desolador, pero te aferras en que algún día todo este caos pueda calmarse y puedas llenarte con tintes de color, pero no puedes ignorar el hecho de que también puedes morir, o que llegue la visita de la madre muerte y te arranque a tu ser querido en una milésima de segundo, y vuelves a caer en ese abismo nostálgico y melancólico.

Imagen 15 – Serie Una Pequeña Catarsis Con Tinta

De ahí parte el diseño de mi primera plumilla como se muestra en la *imagen 15*. Somos seres que nos refugiamos en apariencias para no mostrar nuestro verdadero YO, o simplemente para no vernos vulnerables ante una sociedad hambrienta por destruirte. Ahí yace mi reflejo, si me quitas mi *máscara* solo encontrarás un dolor insoportable, una soledad que te pregunta todas las noches si quieres seguir con esta absurda vida adelante, y que sin poder desahogarte te limitas a cubrir tu boca con cintas que huelen a muerte, pero esta tristeza te está carcomiendo por dentro y se manifiesta por medio de escamas en tu frente, rostro y cuello, al final solo decides cubrir tu agonía con una linda sonrisa.

Sin darme cuenta mi desahogo a través de esta nueva técnica se estaba notando pues simplemente estaba empezando a dejarme llevar por mis sentimientos, por aquello que he querido ocultar todo este tiempo. Pero vinieron a mí, varias preguntas que dieron pie a mi segunda plumilla.

¿A alguien le importa lo que te pasa? ¿A alguien le importaría si desaparecieras de este mundo?, mil veces pensé y le reproché a esta vida el hecho de que me hubiera arrebatado a mi Madre, de que me hubiera quitado mi único apoyo, mi inspiración.

Imagen 16 – Serie Una Pequeña Catarsis Con Tinta

Recuerdo que mientras mis lágrimas caían en el vidrio del féretro donde podía ver su rostro, me decía a mí misma ¿Por qué no me llevas a mí en vez de ella? ¡Daría mi vida por la de ella!, y es por eso que, en esta segunda ilustración, como se puede apreciar en la *imagen 16*, mi melancolía se ve reflejada en mis lágrimas, mis labios sellados por aquella cinta símbolo de muerte, unida a aquel respirador que portaba mi Madre aquella ultima tarde que la vi con vida, acostada en esa camilla, respirando con dificultad, su rostro lleno de preocupación, en ese instante empezó a nacer en mí aquel presentimiento al que le quería huir... Todavía quisiera darle mi alma, mi corazón, mis pulmones, mi respiración, mi vida.

Sé que es un tema que nunca podré superar, siempre estará atado a mí, pero estos dibujos de alguna manera sirvieron para soltar un poco esa melancolía que existe dentro de mí.

Imagen 17 – Serie Una Pequeña Catarsis Con Tinta.

Por eso en mi tercera plumilla (imagen 17), quise dibujar el momento más frustrante, aquel beso de despedida que le di antes de que viajara a Bucaramanga donde finalmente falleció...

“Solo yace en mí el recuerdo de tu partida y mi catarsis se refleja en mis ilustraciones que solo muestran la falta que me haces...”

Algo que ha sido parte de mi vida desde muy pequeña es la música sobre todo el rock, a mis quince años comencé a escuchar Metal y desde esa edad mi gusto ha seguido ahí, pero con la muerte de mi madre, conocí un excelente cantante, escritor y compositor mexicano, sus letras me llegaron y hasta el día de hoy hacen parte de mí. Hay una canción en especial que se titula “Carrusel de adultos” cada vez que la escucho me transporta a aquel momento en el que me enteré de la muerte de mi madre...

La letra dice así:

*“En griego es casi literal
Significa el dolor de una vieja herida
Punzada casi tan fatal
Más poderosa que lo que la memoria pueda recordar*

*Pa' adelante y para atrás
Te transporta a aquel lugar
Aquel que duele tanto, tanto
Al que temes regresar
Un lugar desconocido, un lugar tan familiar”
José Madero*

Este fragmento en especial describe lo que siento al recordar aún a mi madre, y vaya que las letras de este personaje mexicano me han influenciado en los escritos que hacen parte de mi proceso creativo.

Relato N°2 de mi Autoría:

Una Catarsis de Recuerdos

La muerte... A veces inspiradora de poemas, otra, dueña de terribles miedos y horrores, para mí, aquel enigmático ser arrebatador de vidas, un ser injusto que no le importa el tiempo, solo cumple con su deber, sin importar raza, aspecto, estatura, sexo, edad. La recuerdo con asco, recelo y quizás un poco de odio, pero a veces entre mi desespero melancólico quisiera que me envolviera con su *velo* y me llevara a otros planos astrales lejos de este mundo actual. Mi vida, es un camino lleno de obstáculos, caídas y desaciertos, cuento con varias personas que solo ven en mí una pérdida de tiempo o de pronto un fastidio al que tienen que tolerar.

¿Personas que me acepten? Pocas, y me sobran dedos para contarlas, solo cuento con una fuerza que me acompaña a salir adelante cada día, es ella la que me ayuda a soportar esta ingrata existencia. ¿Quién es ella? La inspiración de mi obra, la cual es un tributo al dolor de su partida.

Imagen 18 – Una Catarsis con tinta. Técnica: Plumilla y tinta china. Año:2020

Han pasado tres años desde su partida, mis únicas armas para el desahogo han sido el dibujo, la lectura, la fotografía, incluso la música, pero la que más me ha ayudado a plasmar este dolor inmenso ha sido la escritura, escribir poemas, relatos, pensamientos, fragmentos desolados que aparecen en mi mente, por eso la superficie de esta obra, debía ser eso, mis escritos impresos, rasgados con mis propias manos, como lo muestra la *imagen 18*², no necesito que sean cortes perfectos, ni que tengan un orden, mi vida es un caos después de su partida y por eso quiero reflejarlo en estas hojas desordenadas. Las dos técnicas que utilicé fueron acuarela, plumilla y tinta china, debo admitir que el dibujar en trama con plumilla fue una de las técnicas de grabado, con la que me sentí conectada pues ella solo fluye con el movimiento suave que le das a través de la mano y es lo que en este momento necesito, dejarme fluir por medio del arte para desahogarme.

Madre Muerte, para unos eres una santa, para mí, un cadáver putrefacto con una lengua venenosa, por eso quise dibujarla de esta manera, con una aureola en su cabeza, pero llena de victoria, de maldad, porque una vez más se salió con la suya, se llevó un pedazo de mi alma y es por ello que en su vestimenta hay un pequeño texto dedicado a mi madre, cubierto con un

² Ver video: <https://youtu.be/ks2VIIoAiGo>

pergamino que a su vez es un velo translucido que dificulta la lectura, representando la dificultad que se tiene al hablar sobre el tema o simplemente el querer superarlo, algo que en este momento creo imposible. A su derecha una figura femenina sentada abrazando sus piernas, su cabello rojo es el mío, de ese color lo tengo, y es así como me represento dentro de la obra, con mi rostro destruido, sin identidad porque esta herida es permanente al igual que las grietas en el dibujo, una figura melancólica en contra parte del rostro de burla de la muerte. A la derecha de la muerte, un rostro femenino, con detalles que me relacionan con ella como el piercing en su ceja, el color de su cabello, sus pestañas, sus ojos cerrados, su piel *agrietada*, junto con un cuerpo en posición fetal, desnudo, las *heridas* que yacen en nuestro interior son tan sinceras y puras que a casi nadie se las mostramos, esa pureza está ahí en ese cuerpo desnudo, tirado en el suelo, derrotado sin esperanzas...

El estado de depresión y tristeza puede llevar a la persona a que tengan un comportamiento lleno de locura, los ojos que pinté en la obra representan el desespero que hay en mí y el asombro que tuve al recibir la noticia del fallecimiento de mi madre, todo esto enlazado con la hoz símbolo de la muerte el cual está muy cerca al rostro de la izquierda, si, el de mi madre, con una máscara de oxígeno, artefacto que al final no ayudo a que mi madre viviera...

El tiempo es un cruel monstruo que nos arrebató los mejores y peores momentos, el reloj atado a la hoz representa eso, la vida se nos va cada segundo que pasa y la muerte más cerca a nuestra puerta esta, las dos calaveras al lado del reloj, los dos días que mi madre estuvo en la UCI en Bucaramanga, por eso el tubo de oxígeno de la máscara de mi madre está conectada a una de las calaveras.

Seis palabras hay en la obra, seis palabras que marcaron este momento y que siempre me acompañaran, “Soledad Melancólica”, “Beso en la frente”, “¡Nunca más!”, “Yace en el pasado”, “Encontrarte”, “Tus caricias”, el *ritual* de escribirlas en el pergamino y quemarlas es un símbolo de que por más que me vean en mi exterior bien, mi interior está oscuro, adolorido y quemado al igual que el cuerpo de mi madre, en cenizas, son palabras que ya no estarán en el presente, ya no podré sentir sus caricias, su presencia, su amor...

TRANSGREDIENDO MI CUERPO:

Al ir avanzando en este proceso, llegué a un punto en donde sentí la necesidad de desahogar mi dolor transgrediendo mi propio cuerpo. A veces las lágrimas no son suficientes y aunque suene escandaloso, para mí era el único medio que tenía en ese momento para soltar la tristeza que yacía en mí, siendo siempre consciente de todos los actos que realizaba.

Aquí comienzan a aparecer *símbolos* que relaciono con la ausencia de mi madre y lo que oculto en mi interior, como la *máscara* que anteriormente se ve en una de las plumillas, aquella necesidad de ocultar mi verdadero YO es más fuerte y el *cuarzo*, aquel que mi madre siempre cargaba en su cuello, pues aquellas ideas de protección, manifestación y magia, mi madre siempre las tuvo presente. Para ella significaba protección y prosperidad, para mí se convirtió en un objeto que simboliza aquella unión terrenal que tengo con ella, una luz en medio de la oscuridad.

En este punto me conecto con el video performance, ya que no siento una afinidad con el hecho de realizar dibujos pues considero que me limita en cuanto a poder mostrar mis emociones a flote. Aquí nace mi primer video performance *Una catarsis infinita*, en esta obra realicé un recorrido compuesto por aquella ruta que transité en los últimos días de vida de mi madre y el lugar dónde están sus cenizas, estos implicaban la clínica de Pamplona (*imagen 19*)³ y el cementerio del señor del humilladero. Un pequeño ritual que por medio de la reminiscencia conectaba con aquellas emociones que tenía estancadas dentro de mí que debían salir a flote.

³ Ver video: <https://youtu.be/H7ruaU9cOVk>

Imagen 19 – Fragmento Video Performance Una Catarsis Infinita. Año:2021

En este punto aquella melancolía y tristeza se convirtió en enojo y reproche, utilizando obras que había creado en el pasado demostraba mis sentimientos rasgándolas, arrancándolas incluso quemándolas, pisándolas y tirándolas al piso, (*imagen 20 ,21 y 22*).

Imagen 20 – Fragmento Video Performance Una Catarsis Infinita. Año:2021

Imagen 21 – Fragmento Video Performance Una Catarsis Infinita. Año:2021

Imagen 22 – Fragmento Video Performance Una Catarsis Infinita. Año:2021

La rabia sale a flote con una mezcla de nostalgia y de asco con el mundo, las personas. Reconozco mi cuerpo como una herramienta para demostrar la ira y la desolación que provoca la ausencia de mi madre y el video performance toma más protagonismo dentro de la creación de mis obras.

Eterna cicatriz, nace de la ira respecto a la muerte de mi madre. Un pequeño desahogo a través de mi piel, mi ser, mi esencia. Lo frágil que puede llegar a ser la piel ante cualquier circunstancia, tomándolo también como una metáfora relacionada a la ausencia de mi madre, una *herida* que dejará marcada mi piel para siempre.

La acción de pasar por mi pecho, justo en el lugar donde se encuentra el corazón, dando relación a la falla cardiaca de la que falleció mi madre, el cuarzo y con su punta empezar a raspar mi piel (*imagen 23, 24 y 25*)⁴ junto con el movimiento del cuarzo simboliza el odio de no tener a mi lado a mi madre

Imagen 24 – Fragmento Video Performance *Eterna Cicatriz*. Año:2021

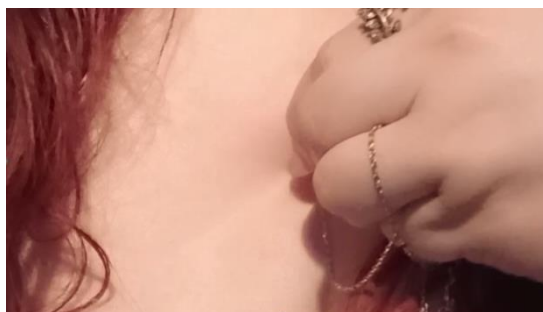

Imagen 23 – Fragmento Video Performance *Eterna Cicatriz*. Año:2021

Imagen 25 – Fragmento Video Performance *Eterna Cicatriz*. Año:2021

⁴ Ver video: <https://youtu.be/FkF5SjZ0ExY>

Como resultado se obtuvo una serie de fotografías que muestran la transformación que tiene mi piel al tener contacto con la punta afilada del cuarzo. Como lo muestran la *imagen 26 y 27*, al principio solo denota un color rosado, formando un camino con agua y sangre.

Imagen 27 – Registro fotográfico, resultado del Video Performance Eterna Cicatriz. Año:2021

Imagen 26 – Registro fotográfico, resultado del Video Performance Eterna Cicatriz. Año:2021

Al final solo logro raspar la primera capa de mi piel, no sale en su totalidad sangre, solo un poco de agua, como se muestra en la *imagen 28 y 29*, Este líquido es el que ayuda a la creación de la costra que forma la *cicatriz*, palabra que empieza a ser parte importante de mi proceso.

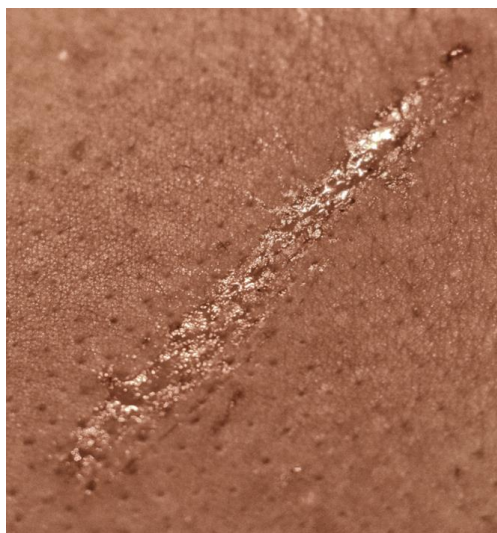

Imagen 28 – Registro fotográfico, resultado del Video Performance Eterna Cicatriz. Año:2021

Imagen 29 – Registro fotográfico, resultado del Video Performance Eterna Cicatriz. Año:2021

Al comprender que mi cuerpo es mi herramienta de desahogo, en el siguiente video performance llamado *Siempre en mí*, quise hacerle un homenaje a mi infancia, utilizando fotos mías de pequeña y de mi madre para coserlas con un hilo rojo a un abrigo que conservo de ella, (imagen 30, 31 y 32)⁵ Aquí aparece el *hilo* como símbolo de querer empezar a *curar mis heridas*, hablando también de que los recuerdos y mi madre estarán siempre en mí.

Imagen 30 - Fragmentos Video Performance Siempre en Mi. Año:2021

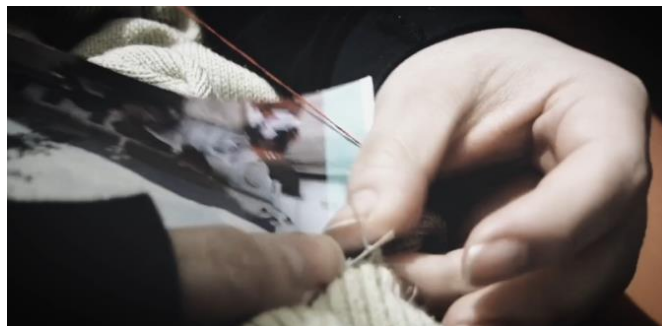

Imagen 31 - Fragmentos Video Performance Siempre en Mi. Año:2021

Imagen 32 - Fragmentos Video Performance Siempre en Mi. Año:2021

La siguiente obra es una cartografía, esta lleva por nombre *Delirio Afligido*, la realicé teniendo en cuenta el territorio que en este caso es Pamplona, las calles más concurridas con mi madre y los sitios que conectaban la vida y la muerte de ella, cada uno representado por un color. Mostrando así, la *falla* que yace en mí. Desde este momento, relaciono la muerte de mi madre con el *duelo*, la palabra *grieta* o *falla* aparece dentro de mi proceso artístico.

⁵ Ver video: <https://youtu.be/ae0q6xyP5DM>

La falla de color negro (*imagen 33*) va de la mano con las heridas que con el pasar del tiempo se volvieron cicatrices, bajo recuerdos que salen de las arterias, ellas simbolizan el corazón de mi madre, y aquellos virus de color verde son puntos que tienen palabras que describen emociones ocultas que guardo en el interior de mi mente.

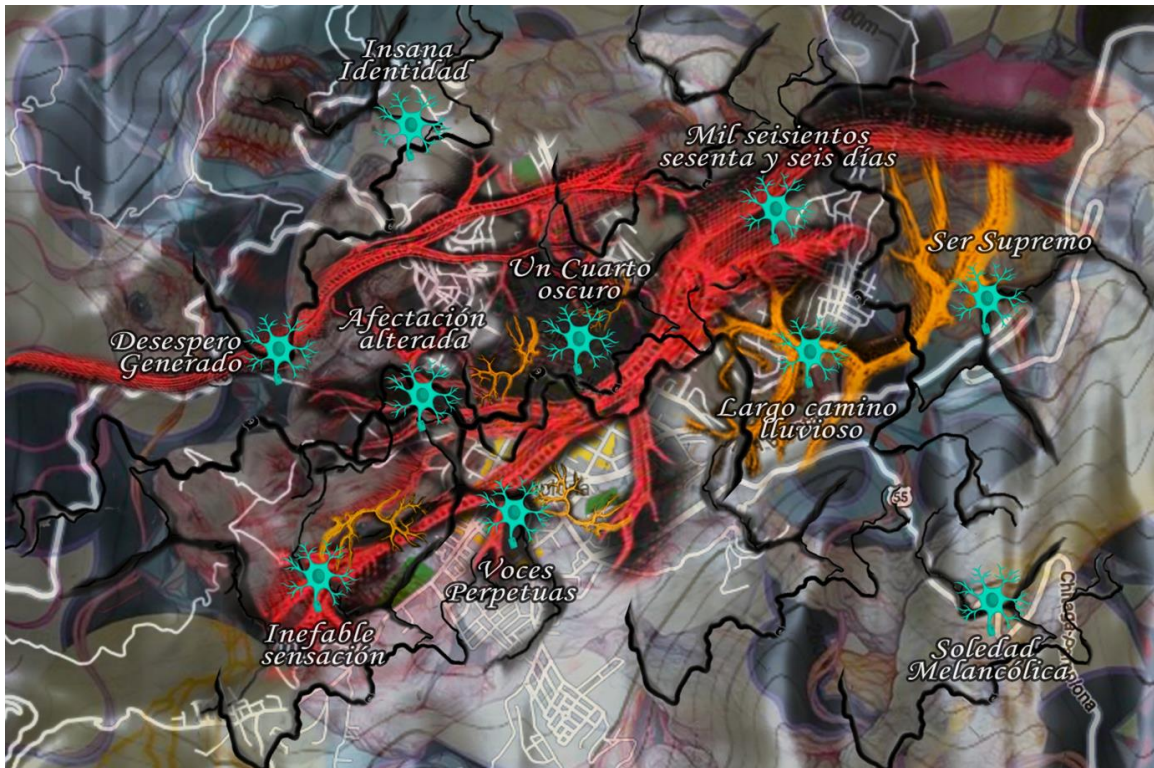

Imagen 33 – Cartografía, Delirio Afligido. Año:2021

CICATRICEZ. RECONOCIENDO MIS HERIDAS:

A partir del año 2022, empiezo a hablar de la muerte de mi madre, pero a través del *duelo*, pues en este punto de mi proceso artístico comienzo a cuestionarme respecto a cómo me sentía en este punto de vida con la ausencia de mi madre.

Era más que obvio que ya no sentía la necesidad de renegarle a la muerte el haberme quitado a mi madre, ni tampoco sentía la necesidad de herirme para desahogarme, simplemente entré en ese estado de *aceptación* y reflexión en donde comienzo a *curar* mis heridas para poder seguir adelante. Por ello empecé a involucrarme más en el duelo encontrando ciertas fases que se

debían experimentar dentro de este proceso. Y fue aquí, en este punto, en donde me di cuenta, que mi arte me había ayudado a atravesar algunas fases dentro del duelo. Así que comencé a buscar e indagarme en qué fase estaba, con cual me sentía más identificada, pero abordando las fases del duelo desde un punto general.

Me encontré entre la fase cuarta y quinta según Elizabet Kübler, entre la depresión y aceptación, entre una cicatrización para poder sobrellevar el duelo. En aquel momento en donde debía luchar con mi *sombra*, mi YO interior, para poder transgredir el vacío simbolizándolo con lo negro que significa la falta o carencia de materia, es decir mi madre, para iniciar una aceptación por medio de la luz, la cual no la relaciono con algo religioso si no con el comienzo de un nuevo ciclo, una nueva YO.

Partiendo de un proceso en el que empecé a involucrar más símbolos que van relacionados con lo que para mí es la ausencia de mi madre, como lo son: *El cofre de ceniza*, la *rosa blanca* que dejé al lado de sus cenizas (*imagen 34*), la máscara de oxígeno (*imagen 35*), las flores que siempre le he llevado a su tumba (*imagen 36*), el cuarzo (*imagen 37*) y sobre todo aquel concepto de *luz y oscuridad* (*imagen 38*).

Imagen 34 – Proceso creativo con carboncillo. Año:2022

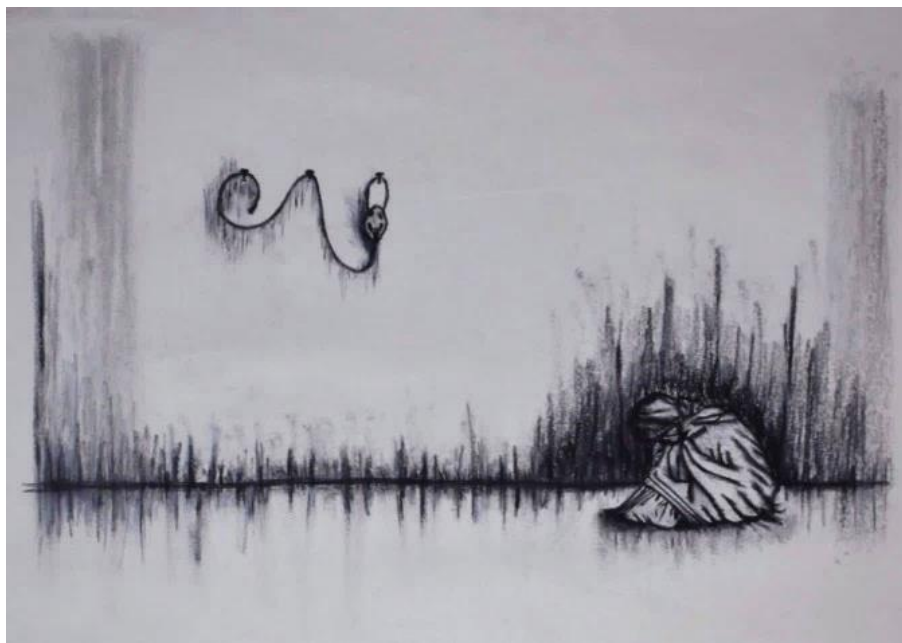

Imagen 35 – Proceso creativo con carboncillo. Año:2022

Imagen 36 – Proceso creativo con carboncillo. Año:2022

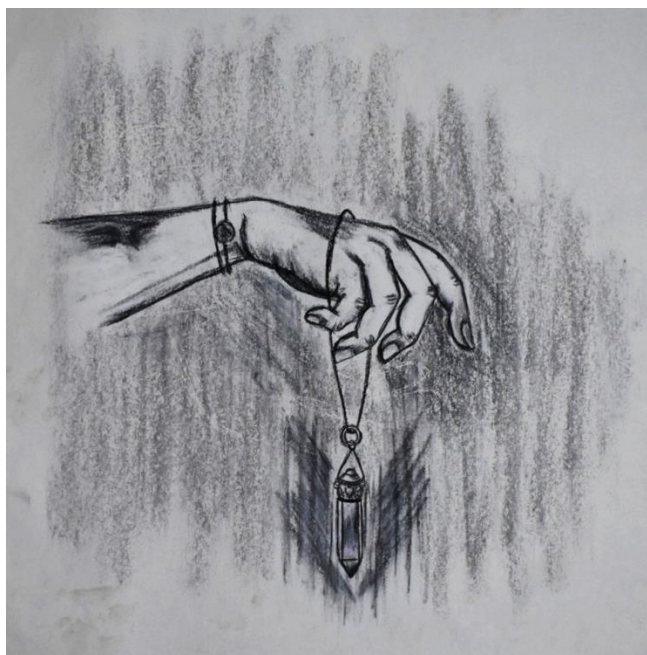

Imagen 37 – Proceso creativo con carboncillo. Año:2022

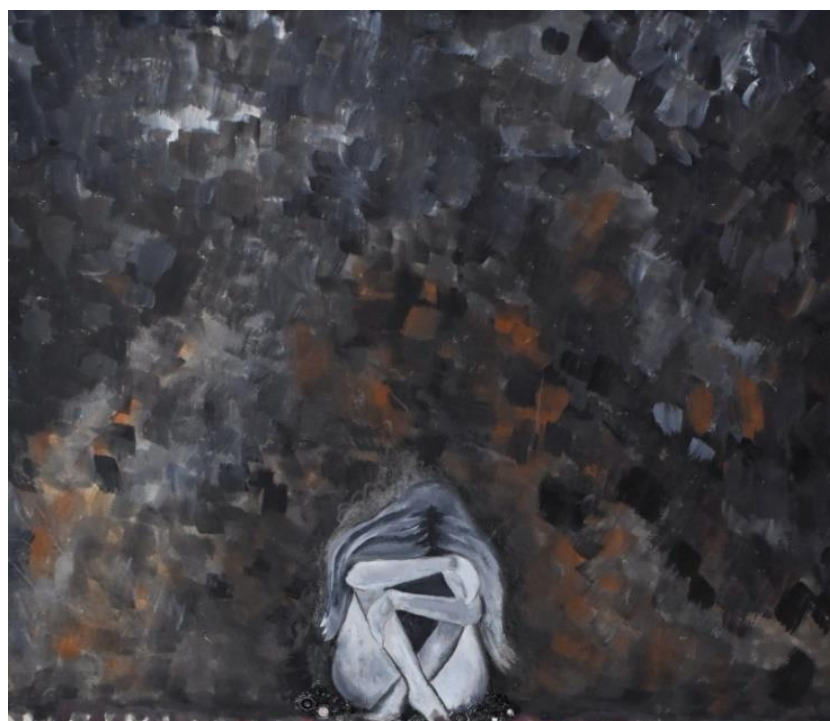

Imagen 38 – Proceso creativo con carboncillo. Año:2022

El poder resignificar mis propios símbolos, y el poder comprender qué tipo de proceso estoy viviendo después de la muerte de mi madre, ayudó a la creación de esta serie conformada por dos obras. La primera llamada *Pendencia* (imagen 39). En ella muestro aquella *lucha interna* conmigo misma (imagen 40) queriendo atravesar el vacío representado por el negro para llegar al cuarzo dentro de un árbol (imagen 41). El cuarzo simboliza a luz, es querer aceptar que mi madre ya no está aquí y que debo seguir adelante, empezar un nuevo ciclo, un nuevo YO.

Imagen 39 – Pendencia. Técnica: Fotomontaje. Año:2022

Imagen 40 – Plano detalle obra Pendencia. Técnica: Fotomontaje. Año:2022

*Imagen 41 – Plano detalle obra Pendencia.
Técnica: Fotomontaje. Año:2022*

Relato N°3 de mi Autoría:

Pendencia:

Mírate guerrera insaciable, es tiempo de recoger los fragmentos de tu esencia quebrada, hay que salir de esta oscura soledad que conlleva el vacío.

No más lágrimas, no más melancolía, lucha contra tus demonios internos porque esta realidad es inminente.

Sigue adelante, encuentra la luz, aquella luz que es símbolo del inicio de un nuevo ciclo. El ciclo de la sanación...

La segunda obra que compone esta serie se llama *Trascender (imagen 42)*, en ella muestro mi reflejo, es una guerra entre la Diana del pasado que yace en la oscuridad (*imagen 43*) y la Diana que busca atravesar el vacío para poder llegar a la luz simbolizado por el cuarzo (*imagen 44*).

Imagen 42 – Trascender. Técnica: Fotomontaje. Año:2022

Imagen 43 – Plano detalle obra Trascender. Técnica: Fotomontaje. Año:2022

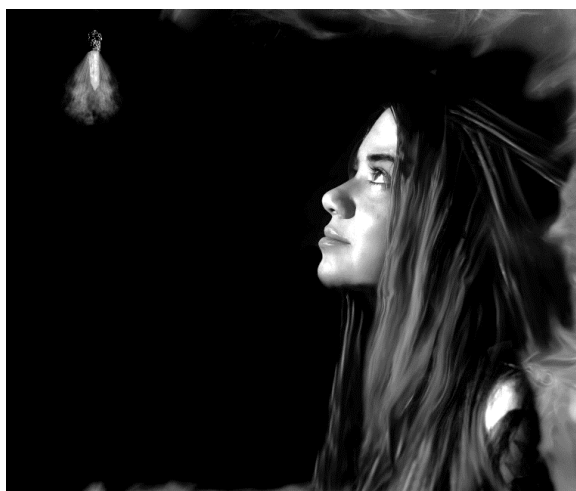

Imagen 44 – Plano detalle obra Trascender. Técnica: Fotomontaje. Año:2022

Relato N°4 de mi Autoría:

Trascender:

Me vi reflejada en el espejo de la soledad... Tan oscura, triste, perdida y decaída... Sin una salida. Llena de palabras difíciles de decir porque quemaban hasta el más profundo paladar...

Pero escuché una voz susurrándome: “Por cada sol defectuoso, hay un mañana después, seca tus ojos y comienza a creer”, y en ese momento vi una luz entre tanta oscuridad.

Sé que estoy vacía porque ya no estas, pero solo quería decirte que tú eres esa luz pálida, hermosa y eterna que me ayuda a comprender que así no estes en cuerpo, siempre estarás como magia, cada día, cada noche...

DEL NEGRO AL COLOR:

Al entender más a fondo el duelo y sus fases, comprendí que debía hablar desde mi propia experiencia, lo que he vivido a causa de la ausencia de mi madre. Es aquí donde conecto más a fondo con mi *sombra*, dentro de mi proceso, simbolizando mi falla interna ocasionada por el vacío que aún tengo.

Es por ello que la siguiente serie llamada *Lid de sombras*, compuesta por 6 fotomontajes, muestra un acercamiento de mis fases del duelo, incorporando la *máscara* como aquella *fragilidad* que temo mostrar, aquellas *cicatrices* que temo mostrar.

Este primer fotomontaje, muestra la primera fase que viví dentro del duelo, la tristeza al enterarme de la noticia de que mi madre había fallecido por una falla cardio pulmonar, por ello en la parte de atrás están aquellas punzadas atravesando mi piel y manchándola de negro (*imagen 45*). Cabe resaltar que cada imagen tiene una leve textura que proviene de una bufanda de mi madre y del cuarzo.

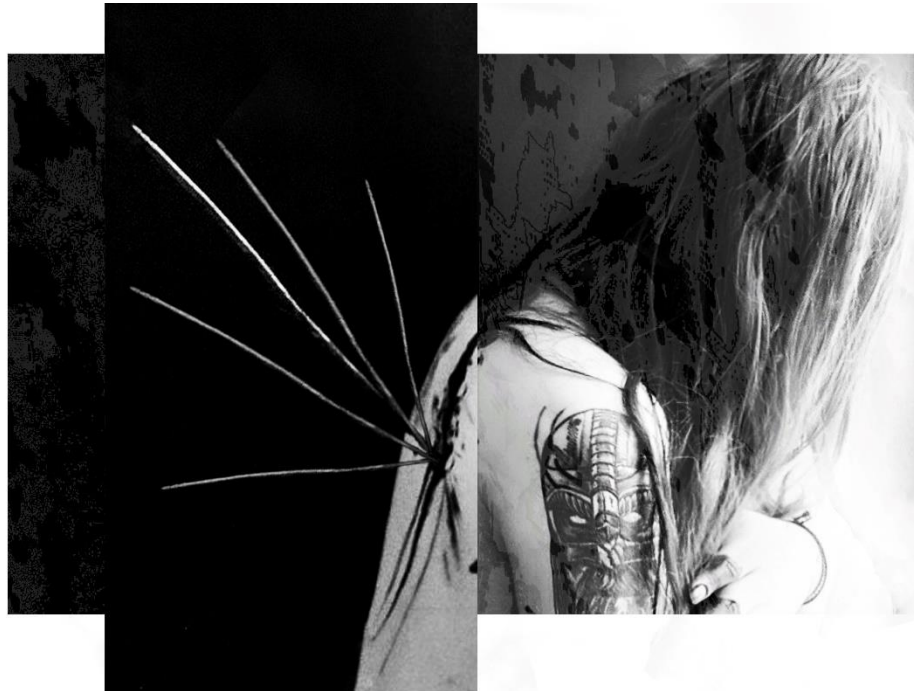

Imagen 45 – Serie: Lid de sombras. Técnica: Fotomontaje. Año: 2022

En este segundo fotomontaje es el retrato de mi sombra, en ella reflejo aquel ser que ahora hace parte de mí y la que debo aceptar. (imagen 46).

Imagen 46 – Serie: Lid de sombras. Técnica: Fotomontaje. Año: 2022

En este fotomontaje quise empezar a jugar con la máscara, el querer dislocarla, transformarla, *distorsionarla*, por medio del cuarzo (*imagen 47*).

Imagen 47 – Serie: Lid de sombras. Técnica: Fotomontaje. Año: 2022

Aquí comienza mi ritual mágico de purificación (*imagen 48*), donde utilizo objetos que simbolizan los cuatro elementos, todo con el fin de limpiar el cuarzo de mi madre de malas energías, del pasado, del horrible hedor de muerte que lo impregnaba, para cubrirlo con el nuevo manto de la luz, de mi luz, todo esto con el fin de poder portarlo, pues en este punto ya entiendo, ya comprendo que mi madre no desapareció, que ella siempre va a estar junto a mí.

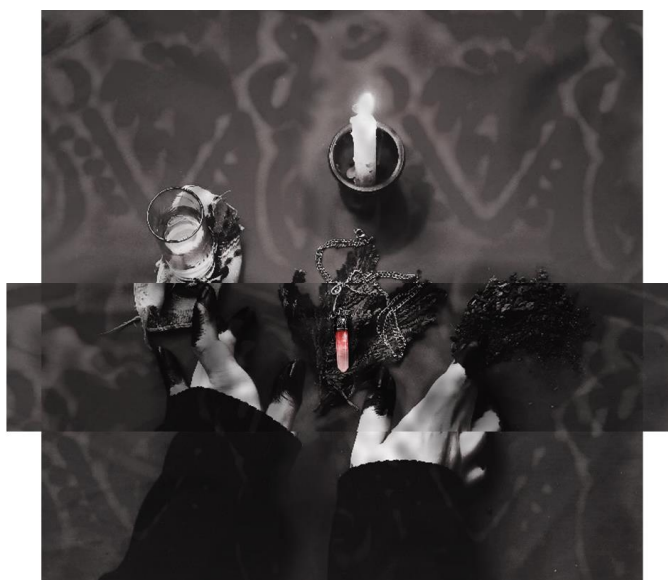

Imagen 48 – Serie: Lid de sombras. Técnica: Fotomontaje. Año: 2022

El cuarzo transforma la máscara para volverla parte de mi ser, el cuarzo simboliza el inicio de un nuevo ciclo de vida, por eso tiene en su punta raíces saliendo de él. (imagen 49).

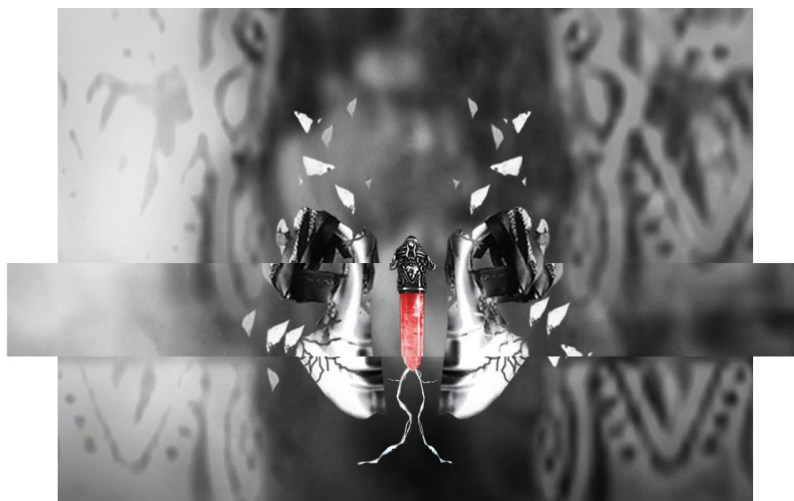

Imagen 49 – Serie: Lid de sombras. Técnica: Fotomontaje. Año: 2022

Aquel nuevo ciclo de vida que renace con una nueva Diana envolviéndola con un haz de luz simbolizando el querer *sobrellevar* la ausencia de la muerte. (imagen 50).

Imagen 50 – Serie: Lid de sombras. Técnica: Fotomontaje. Año: 2022

Finalmente, mi última obra, titulada *Una transformación de mi sombra*, muestra las cinco fases que estoy experimentando del duelo. Cada una de ellas con un nombre, que va acompañada de una máscara. Cada fase cuenta con un color relacionado a cada emoción sentida en cada fase, incorporando también los cuatro elementos y mi YO. Resignificando las fases que se conocen a nivel general.

Tomando de mi proceso los símbolos más importantes, como el cuarzo, las plumas, las flores, jeringas, fotografías rasgadas para crearlas. Pero también jugando con su tamaño mostrando que entre menos cubre es porque se está llegando a una aceptación para poder sobrellevar el duelo. Una pequeña muestra del *mapa de mi alma* que termina transformando las caóticas *sombras* de mi interior con la bella luz de un nuevo ciclo.

Mediante la instalación pretendí que el espectador realizara un recorrido desde una pequeña puerta la cual utilicé y relacioné al lugar donde yacen las cenizas de mi madre, por ende, este espacio carecía de alguna luz que la acompañara. En él quise realizar un pequeño altar que llame el *mapa de mi alma*, el cual tiene los recuerdos más preciados que tengo de mi madre, un culto a mi herencia, mi sangre, mi familia. (imagen 51 y 52).

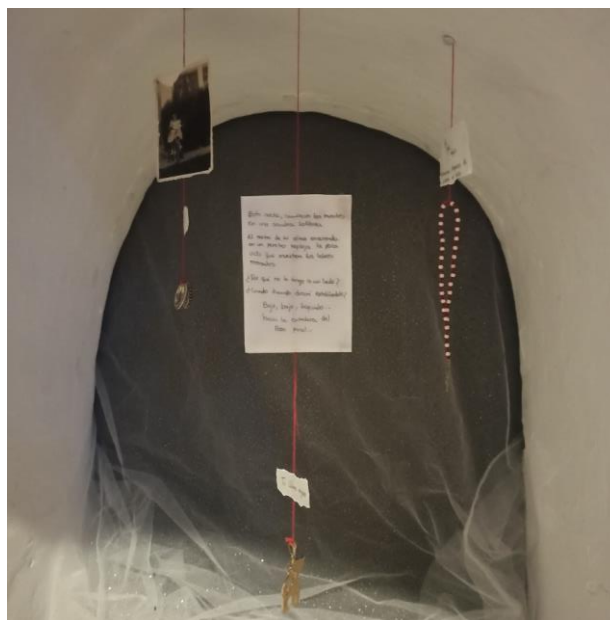

Imagen 51 – Duelo: Una transformación de mi sombra
Año:2022

*Imagen 52 – Duelo: Una transformación de mi sombra
Año:2022*

Acompañadas de una serie de fotografías, cada fase del duelo está compuesta de dos fotografías. El velo acompaña cada máscara porque es mi manera de no solo cubrir mi rostro si no también mi cuerpo, es entender como mi sombra se transforma al pasar por cada fase. En esta primera fase *Supuración Errónea* (imagen 53 y 54) el color morado simboliza mi luto, mi dolor, el entender que ya no existe un cuerpo que forma mi madre, solo existe sus cenizas en un cofre. Primer elemento la tierra resignificando las cenizas.

*Imagen 53 – Supuración Errónea. Parte de la obra Duelo: Una transformación de mi sombra.
Año:2022*

Imagen 54 – Supuración Errónea. Parte de la obra Duelo: Una transformación de mi sombra. Año:2022

La segunda fase *Forzosa Cauterización* (imagen 55 y 56), simboliza mi ira, el desprecio que siento al saber que no voy a tener devuelta a mi madre, y que por más que le reproche al mundo por su ausencia, nada ni nadie la traerá de vuelta. El color rojo va de la mano con este concepto. Segundo elemento fuego resignificando mi ira.

Imagen 55 – Forzosa Cauterización. Parte de la obra Duelo: Una transformación de mi sombra. Año:2022

Imagen 56 – Forzosa Cauterización. Parte de la obra Duelo: Una transformación de mi sombra. Año:2022

Tercera fase *Neoformación Siniestra* (imagen 57 y 58), Soy yo peleando conmigo misma, con mi caos, mi sombra, color negro, relacionado a la oscuridad, falta de luz, es aquí donde me enfrentó a mis heridas y decido o seguir causándome dolor o aprender a curarme y seguir con el siguiente paso. Tercer elemento YO.

Imagen 57 – Neoformación Siniestra. Parte de la obra Duelo: Una transformación de mi sombra Año:2022

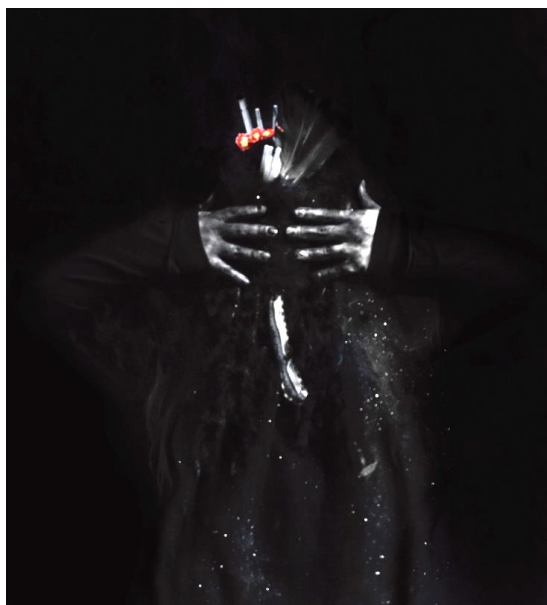

Imagen 58 – Neoformación Siniestra. Parte de la obra Duelo: Una transformación de mi sombra Año:2022

Cuarta fase *Cristalización Curativa* (imagen 59 y 60), aquí vienen los bellos recuerdos a su lado, mi niñez cuando me la pasaba a su lado, los viajes en familia, mis logros, sus logros, es tiempo de secar las lágrimas y empezar a suturar mis heridas, es tiempo de curar el pasado para aprender a sobrellevar el presente. Color azul relacionado a la calma. Cuarto elemento el agua, símbolo de transmutar, limpiar, cicatrizar.

Imagen 59 – Cristalización Curativa. Parte de la obra Duelo: Una transformación de mi sombra Año:2022

*Imagen 60 – Cristalización Curativa. Parte de la obra
Duelo: Una transformación de mi sombra Año:2022*

Última fase *Sincronización Interna* (imagen 61 y 62), Mi sombra siempre será parte de mi vida, acepto mis cicatrices y ahora las muestro con orgullo, sé que siempre saldrán lagrimas al recordar aquel ser que siempre me acompañara entre mis recuerdos, es tiempo de entender que ella siempre ha estado dentro de mí, y ahora somos una. Color blanco, pureza, luz. Quinto elemento aire, relacionado con la calma.

*Imagen 61- Sincronización Interna. Parte de la obra
Duelo: Una transformación de mi sombra Año:2022*

*Imagen 62 - Sincronización Interna. Parte de la obra
Duelo: Una transformación de mi sombra Año:2022*

Relato N°5 de mi Autoría:

Mi mapa del alma:

Una flor, un pétalo una espina, en ellas siento mi fragilidad, allí es donde estoy, a ellos pertenezco. A un campo libre que se transforma al son de la melodía del viento con plumas que forman grandes alas que transforman la oscuridad en belleza.

Es mi mapa trazado en mi alma, mostrándome el reflejo de mi ser, demostrándome que está bien tener el alma de diferentes colores, desde lo más oscuro como mi sombra, mi parte siniestra, hasta el blanco como símbolo de un renacer, una transformación de mi ser.

Así que bienvenido a esta pequeña parte de mi mapa, aquí encontraras, cinco colores que van relacionados a las fases que he experimentado en el duelo. Cinco personalidades, cinco máscaras, cinco almas, que te muestran que está bien llorar aceptar y mostrar tu fragilidad, tu sombra.

Te invito a que veas a través de mi velo y que te sientas libre de conectar con tu fragilidad, de llorar, de reír, de gritar, de extrañar, de abrazar, de odiar, de reprochar. Quítate la máscara y no temas mostrar tus grietas, tus errores tus demonios. Esa es tu verdadera esencia.

Relato N°6 de mi Autoría:

No sé si habré nacido en la oscuridad

No sé si al caer la noche volveré a ver un amanecer...

De alguna manera comencé a caminar y terminé al frente de un espejo que brillaba por un haz de luz. Me vi reflejada en él... Tan pálida, triste, perdida y agrietada... Sin una salida. Llena de palabras difíciles de decir porque quemaban hasta el más profundo paladar.

Sentí como el viento acariciaba suavemente mi rostro con recuerdos y vi como formaban un velo sobre aquellos cansados ojos cafés... Simplemente quería tener respuestas, pero me tragué los problemas y ahora solo tengo heridas a flor de piel...

Ciclo normal de la vida, dicen

Ciclo normal de la vida... Pero a veces no sabemos lo que tenemos hasta que sentimos su ausencia... un vacío...

No quiero llorar, no quiero descansar

No quiero desvanecer, no me quiero perder...

... “No pienses en nada, no digas ni siquiera una palabra, solo sonrío ante el espejo

Debes dejarla volar como una mariposa que brilla entre tu oscuridad, como un polvo que flota delicadamente en el aire” ...

... “Despídete del pasado y siéntete orgullosa de lo que ahora eres, tienes lo más bello de ella recorriendo por tus venas. Muestra con honor tus cicatrices, tu sombra” ...

Pero... ¿Cuál es mi sombra? Ahora lo sé. Aquella que brilla en la oscuridad cuando una pálida luz la transforma.

- A partir de todo este proceso doy inicio a la creación de mi obra final.

Resultados

Relato N°7 de mi Autoría:

RITUAL DEL DUELO: DISTORSIONANDO MI SOMBRA

Depuro y acepto...

Depuro y acepto...

Depuro y acepto...

Esta es mi transformación, esta es mi distorsión...

Estuve en silencio, lo sé,

Me sentía perdida, lo sé,

Lloro en la soledad, lo sé

Me quiebro en la oscuridad, lo sé...

Tristeza, enojo, caos, heridas y cicatrices

Tristeza, enojo, caos, heridas y cicatrices

Tristeza, enojo, caos, heridas y cicatrices...

Es mi reflejo, es mi YO luchando por una aceptación

Es mi reflejo, es mi YO sobrellevando las punzadas

Punzadas que vienen y van, sinuosas punzadas, de arriba a abajo

De noche de día, lineales, paralelas...

Son mis máscaras, son mis recuerdos, son mis cicatrices

Es mi pasado y presente

Soy YO mostrando con orgullo mi historia

Soy YO aceptando mi sombra...

Depuro y acepto...

Depuro y acepto...

Depuro y acepto...

Esta es mi transformación, esta es mi distorsión...

Henko es un proyecto que simboliza la transformación de mi ser al sufrir la muerte de mi madre, por medio de esta palabra expreso el no retorno al pasado, es un camino a través de mi experiencia con el duelo, el cual me llevó a conocer y crear mis propias fases del duelo.

Mi obra está compuesta de una instalación de cinco fases del duelo, cada fase está acompañada de una máscara, dando un total de cinco máscaras, a su vez cada fase también tendrá tres foto performance con un total de quince, cada foto performance tiene una medida de tabloide (*este tamaño está sujeto a cambios dependiendo del lugar*), un video performance con una duración de un minuto con cuarenta segundos (*este tiempo está sujeto a cambios dependiendo de detalles de la edición del video*) y finalmente con la instalación de un pequeño archivo compuesto de mi bitácora de arte.

En este archivo plasmo pensamientos, imágenes, escritos, intentos fallidos, análisis de palabras, emociones, pequeños collages, que me permiten mostrar mi desahogo y el proceso que experimento dentro del duelo.

Anteriormente las *máscaras* que utilicé eran genéricas por lo que esta vez incorporé el yeso en mi proceso porque considero que las máscaras deben ser creadas a partir de mi rostro, lo cual va conectado a mi reflejo, término que he explicado anteriormente.

Iniciando con una capa de papel transparente a la cual le aplico encima pequeños cortes de venda de yeso (*imagen 63 y 64*). Obteniendo como resultado cinco máscaras primeramente hechas solo de yeso (*imagen 65*).

Imagen 63 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Imagen 64 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Imagen 65 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Cada una de ellas va cubierta por una capa de retazos de escritos de mi madre realizados en su trabajo (*imagen 66 y 67*), teniendo en cuenta que donde ella laboraba también es un lugar que desde pequeña tengo presente en mi vida y donde compartí muchos momentos con ella. Estos escritos los rasgué y los pegué con mis manos, esto lo quise hacer de esta manera porque considero que la acción de rasgar y pegar denota más sensibilidad dentro del proceso de creación de las máscaras, un pequeño ritual de creación.

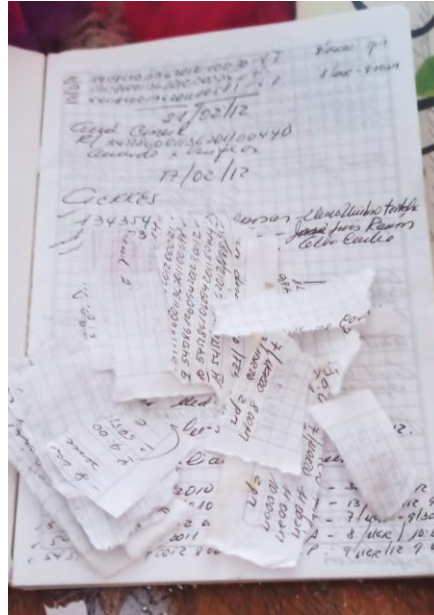

Imagen 66 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

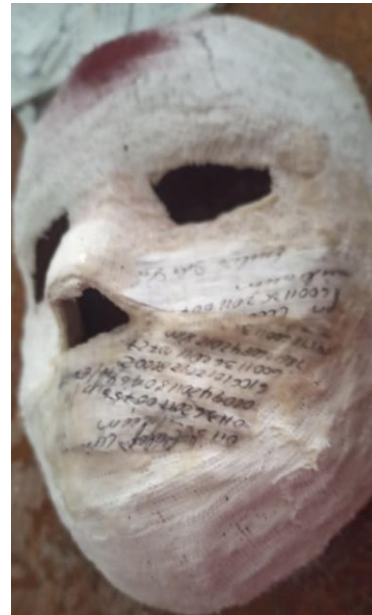

Imagen 67 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Dos de ellas están completas, y tres de ellas les realicé una pequeña fractura (*imagen 68*) esto lo hice con el fin de primero diferenciar el pasado y el presente, al igual que el tener que sobrellevar de apoco la ausencia de mi madre.

Imagen 68 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Para la primera máscara utilicé una tela llamada tul que es un tejido ligero en forma de red esto va de la mano con el concepto de *velo* anteriormente nombrado. Esta primera máscara va completa. Su tela es de color morado (*imagen 69*) y en la parte de arriba tiene una especie de corona, (*imagen 70*), la cual está hecha de unas tiras de plástico y agujas. Este material lo traigo acá para evocar aquel último momento en el que vi a mi madre llena de agujas en sus muñecas con suero y medicamentos, al igual que una diadema que mi madre me regaló.

Imagen 69 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Imagen 70 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

La corona a su vez que tiene las agujas también está rodeada de unas flores llamadas coquetas, estas flores las escogí debido al ciclo de vida que tienen, ellas duran un mes sin secarse ni marchitarse, es un símbolo de aquella *reminiscencia* que tengo de mi madre. A ellas les ponen colorantes en su agua para que tomen diferentes colores, cambian de tonalidades al igual que mis fases. Es una comparación entre lo bello y lo dolorosa que es la vida, acompañadas de dos tiras de una bufanda de mi madre (*imagen 71 y 72*).

Imagen 71 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Imagen 72 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Siendo este el resultado final de la primera máscara (*imagen 73*).

Imagen 73 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Primera fase / Primer Momento: Supuración Errónea

Color: Morado y magenta

Objetos: Agujas, tiras de plástico, diadema regalo madre, tiras de bufanda de mi madre.

Flores: Moradas y magentas.

La segunda máscara es completa, a ella la acompaña un velo rojo (*imagen 74*), con este color quise demostrar la rabia que tenía al saber que no tenía a mi madre. Esta máscara en la parte de arriba tiene velas rojas (*imagen 75*), símbolo de ira y algunas tiras de la bufanda de mi madre. Esta máscara va acompañada de flores rojas (*imagen 76*).

Imagen 74 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Imagen 75 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Imagen 76 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

El resultado final de la segunda máscara (*imagen 77*).

*Imagen 77 - Proceso elaboración máscaras
Año:2023*

Segunda fase / Segundo Momento: Forzosa

Cauterización

Color: Rojo.

Objetos: Velas rojas, tiras de bufanda de mi madre.

Flores: Rojas.

La tercera máscara simboliza mi pelea interna entre el pasado y el presente, por ello quise que fuera la más llamativa y caótica. El color de su velo es negro (*imagen 78*), lo acompañan pedazos de una vela que era de mi madre, estos pedazos los pinte de negro (*imagen 79*), los cuernos que la acompañan están hechos de jeringas y de partes de una máscara de oxígeno (*imagen 80*), elementos que recuerdo de la última vez que vi con vida a mi madre, tiene tiras de bufanda y en esta ocasión no son flores sino pétalos de rosas rojas lo que tiene en la parte de arriba (*imagen 81*). Esta máscara deja al descubierto la parte de debajo de mi rostro, es decir los labios y la quijada.

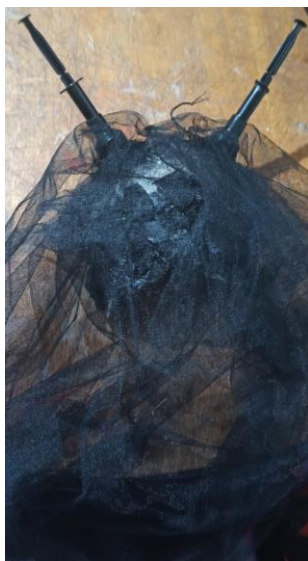

Imagen 78 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Imagen 80 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Imagen 79 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Imagen 81 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Imagen 82 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Fotografía tomada por la autora,2023

Resultado final tercera máscara (*imagen 83*).

Tercera fase / Tercer Momento: Neoformación

Siniestra

Color: Negro

Objetos: Jeringas, partes de máscara de oxígeno, tiras de bufanda de mi madre, pedazos de vela de mi madre.

Flores: Rosas rojas.

*Imagen 83 - Proceso elaboración máscaras
Año:2023*

La cuarta máscara lleva un velo de color azul claro, flores azules y algunas fotos junto a mi madre cocidas en ella, es un tributo a los momentos que recuerdo junto a mi madre. Esta máscara solo cubre casi toda la mitad del rostro pues de este modo comienzo a mostrar mis heridas y reconocerlas (*imagen 84*).

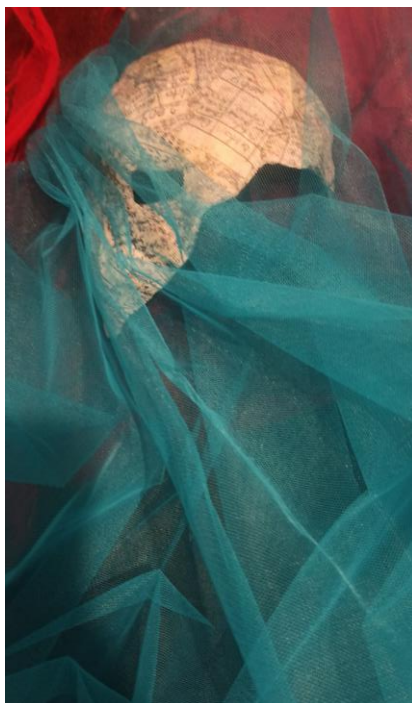

Imagen 84 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Resultado final cuarta máscara (*imagen 85*).

Imagen 85 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Cuarta fase / Cuarto Momento: **Cristalización Curativa.**

Color: **Azul.**

Objetos: **Fotografías de mi madre.**

Flores: **Azules.**

La última máscara tiene un velo blanco (*imagen 86*), tiene forma de antifaz pues con ella quiero mostrar con orgullo mis cicatrices, mi rostro no está del todo descubierto porque estoy aceptando y sobrellevando la ausencia de mi madre, en la parte de la máscara tiene unos dijes de una pulsera de mi madre, ellos simbolizan a mis hermanas, a mi madre y a mí, es el entender que ella siempre estará en mí. (*imagen 87*), sus flores son blancas, el color original de las coquetas.

Imagen 86 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Imagen 87 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Resultado última máscara (imagen 88)

Imagen 88 - Proceso elaboración máscaras Año:2023

Quinta fase / Quinto Momento: Sincronización
Interna

Color: Blanco

Objetos: Dijes de una pulsera de mi madre.

Flores: Blancas.

Con esto termino la primera parte de mi obra final que compete la elaboración de las máscaras.

En esta segunda parte, hablaré sobre el montaje del video performance. Este video performance está compuesto por cinco acciones que simbolizan las cinco fases del duelo.

El video lo realicé en mi casa en el cuarto de mi madre, quise conectar con este espacio que fue dueño de muchos momentos que tuvimos en familia (imagen 89).

Imagen 89 - Espacio donde se realizó la grabación

Tabla 1.

En la siguiente tabla se describirán los materiales que se utilizaron para el desarrollo del video.

MATERIALES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Telas	Dos metros de ancho x un metro de largo	3
Cámara Profesional	Nikon d3400	1
Mesa	Treinta x treinta centímetros	1
Trípode	De un metro por diez centímetros de alto	1
Bombillo led	Focalizado color amarillo de diez volteos.	1

Tabla 1 - Materiales

Tabla 2.

Descripción de las acciones:

Cada máscara contará con un elemento relacionado a las emociones que se sintieron al experimentarlas e irán acompañadas de un objeto que tenga relación con mi madre.

NOMBRE DE LA ACCIÓN	COLOR	OBJETOS	DURACIÓN	ELEMENTO	PLANOS
Supuración Errónea	Morado	Cofre	Veinte segundos	Tierra	Plano general Primer plano Plano detalle
Forzosa Cauterización	Rojo	Velas	Veinte segundos	Fuego	Plano general Plano detalle
Neoformación Sinistra	Negro	Espejo	Veinte segundos	YO	Plano general Medio Plano Plano detalle
Cristalización Curativa.	Azul	Fotografías	Veinte segundos	Agua	Plano general Primer plano Plano detalle
Sincronización Interna	Blanco	Abrigo	Veinte Segundos	Aire	Plano general Primer Plano

Tabla 2 – Partitura - Proceso video performance

En el espacio desarrollo movimientos que involucran todo mi cuerpo y que se proyectan a través de las emociones que cada fase del duelo generó en mí. Estas acciones están muy relacionadas con los sentimientos que me invadieron en cada momento de este proceso de duelo,

acompañados del manejo de objetos y uso de las máscaras, siendo una puesta en escena dramática y sincera.

EDICIÓN VIDEO PERFORMANCE:

Se utilizó el programa Adobe Premier Pro CC 2019 (*imagen 90*)

Imagen 90 - Logo Programa Adobe Premier CC 2019, extraído de internet

Comparto algunas imágenes del desarrollo del video performance, donde estoy realizando una acción con cada máscara.

Primera acción (imagen 91 y 92).

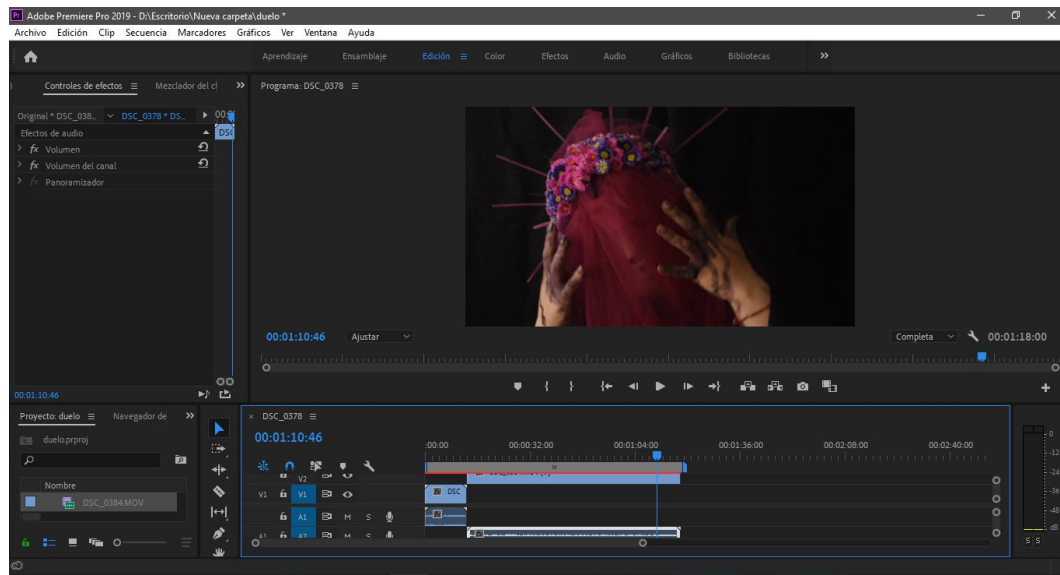

Imagen 91 - Edición video. Año 2023 captura de pantalla

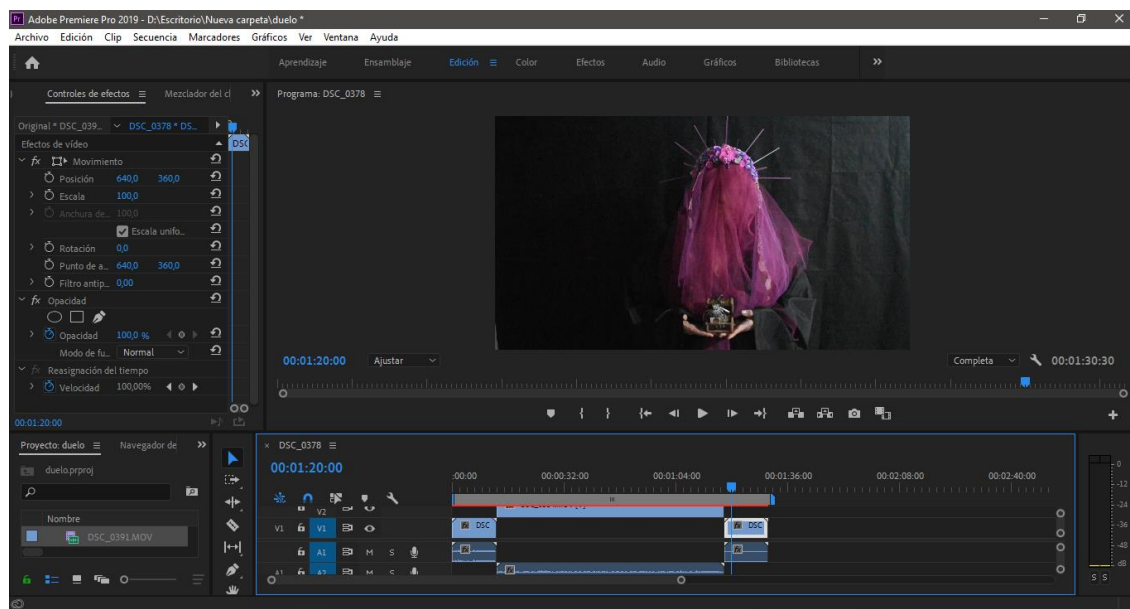

Imagen 92 - Edición video. Año 2023 captura de pantalla

Segunda acción (imagen 93 y 94).

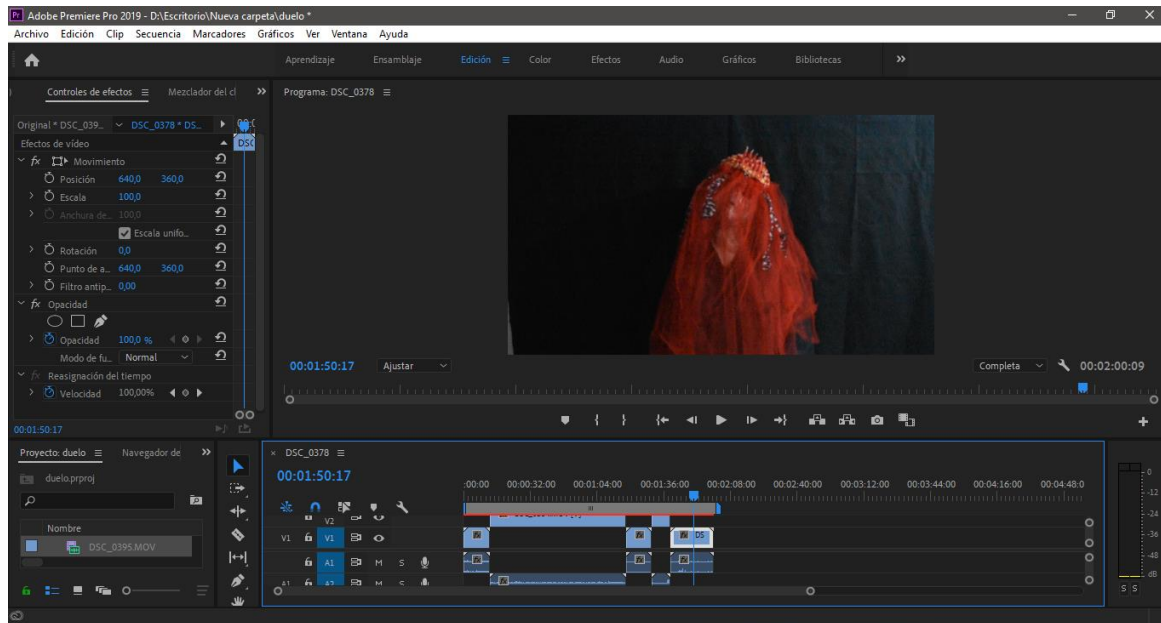

Imagen 93 - Edición video. Año 2023 captura de pantalla

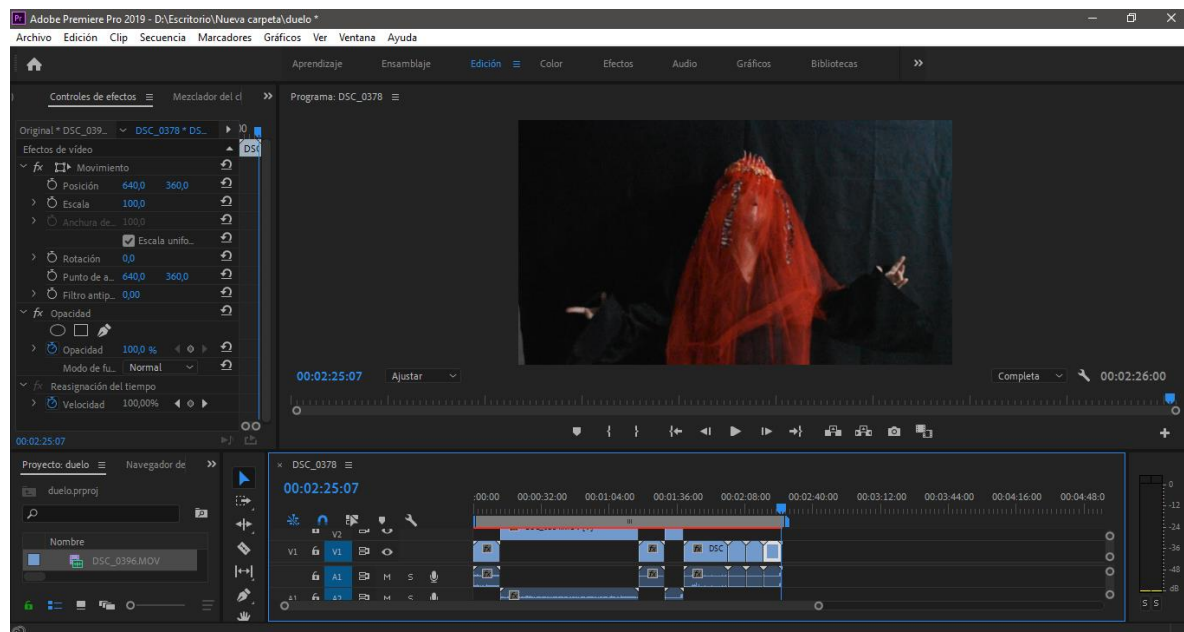

Imagen 94 - Edición video. Año 2023 captura de pantalla

Tercera acción (imagen 95 y 96).

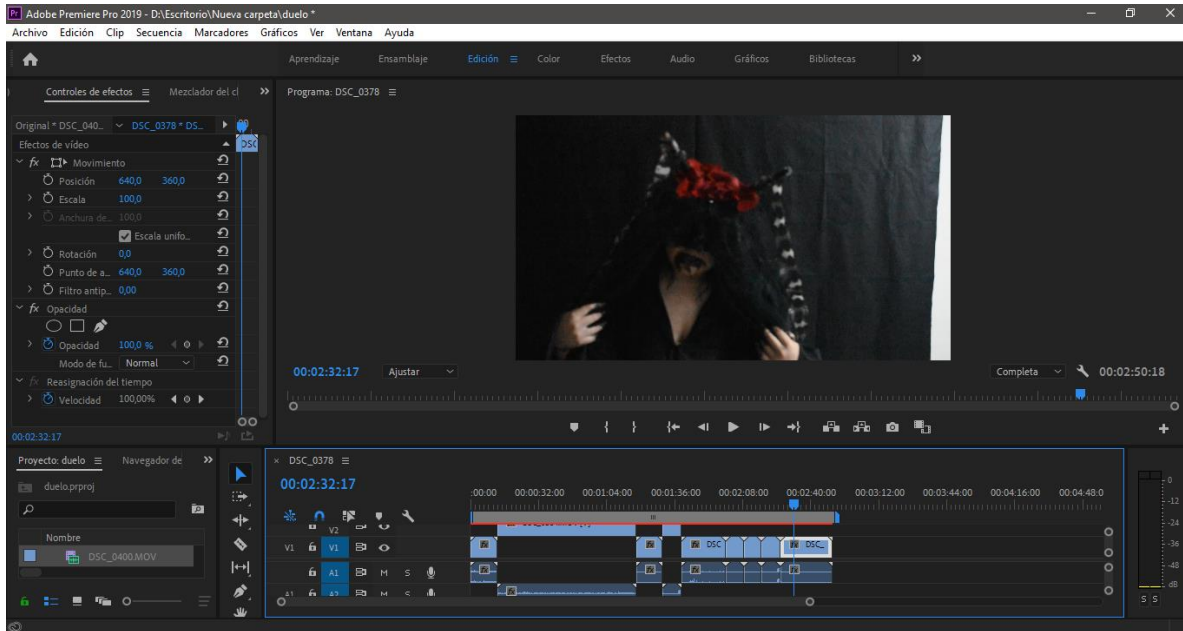

Imagen 95 - Edición video. Año 2023 captura de pantalla

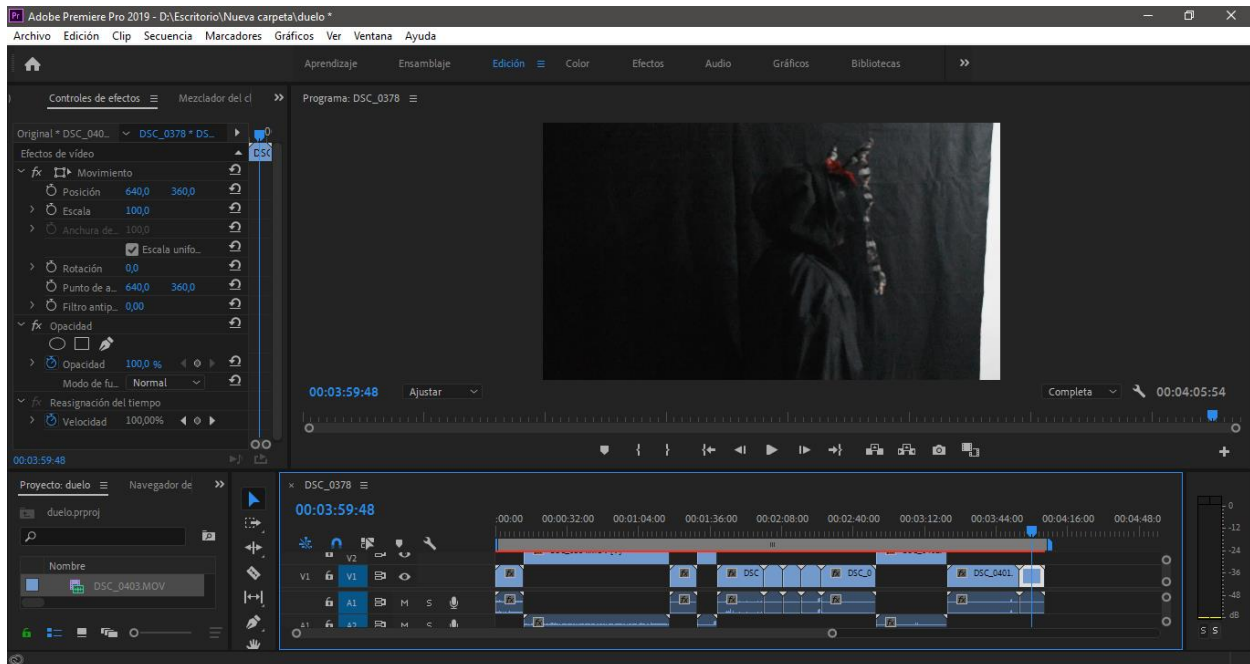

Imagen 96 - Edición video. Año 2023 captura de pantalla

Cuarta acción (imagen 97 y 98).

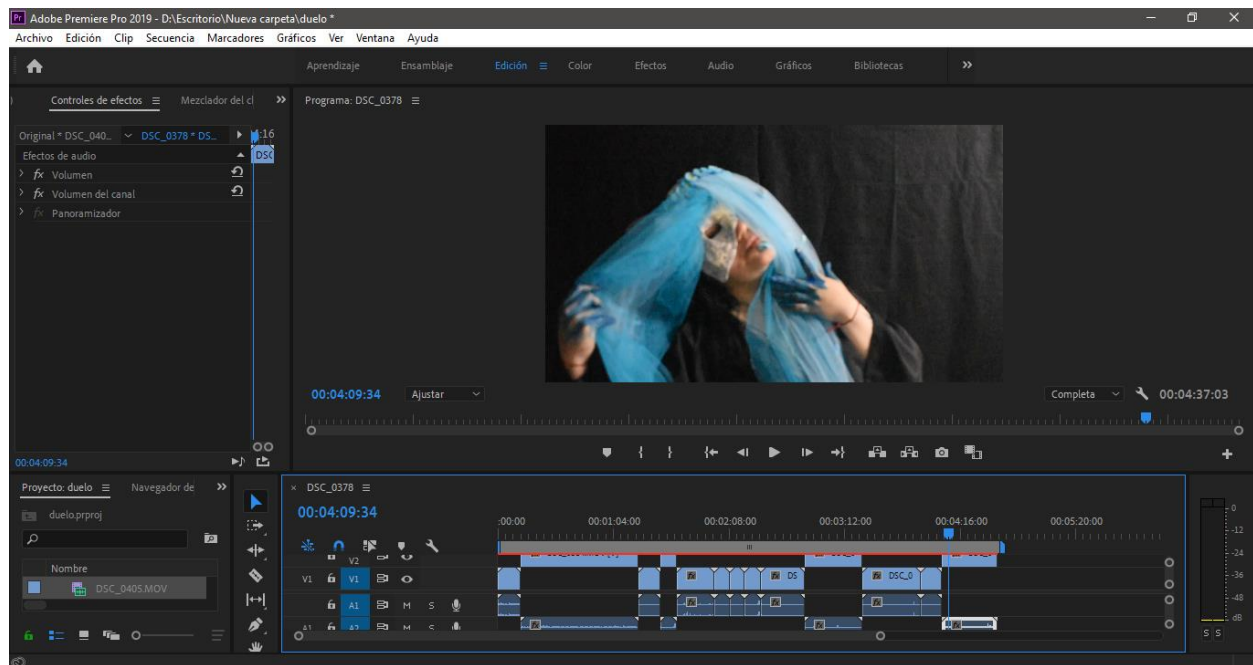

Imagen 97 - Edición video. Año 2023 captura de pantalla

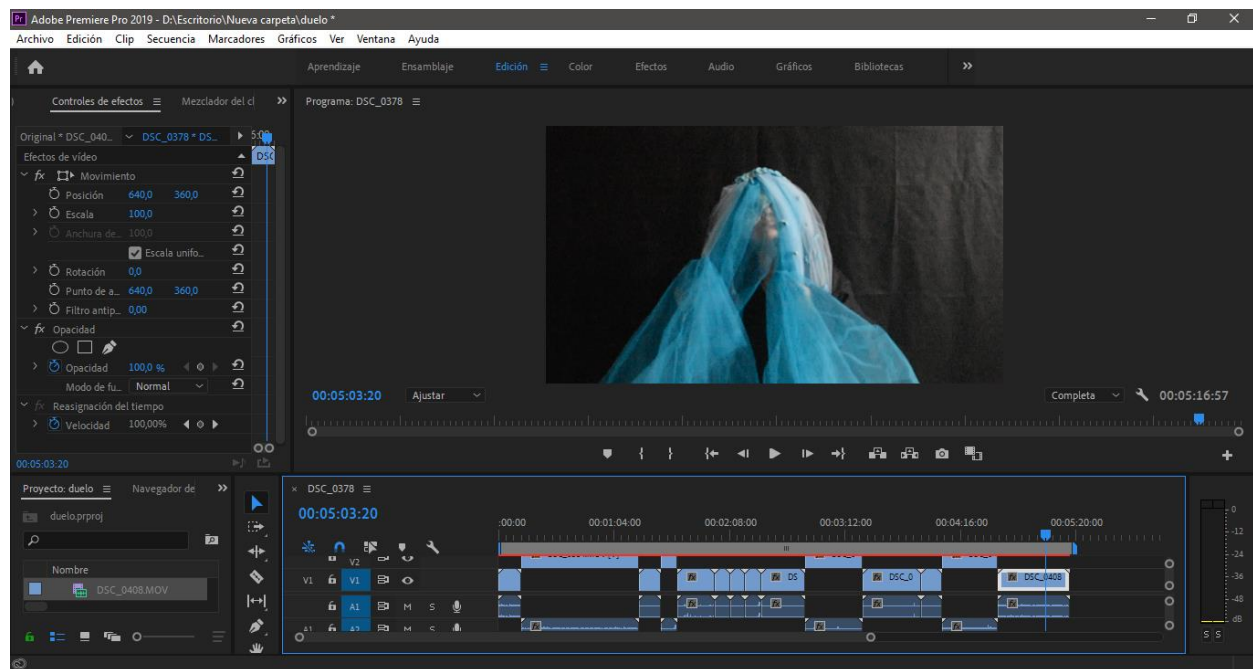

Imagen 98 - Edición video. Año 2023 captura de pantalla

Quinta acción (imagen 99 y 100)

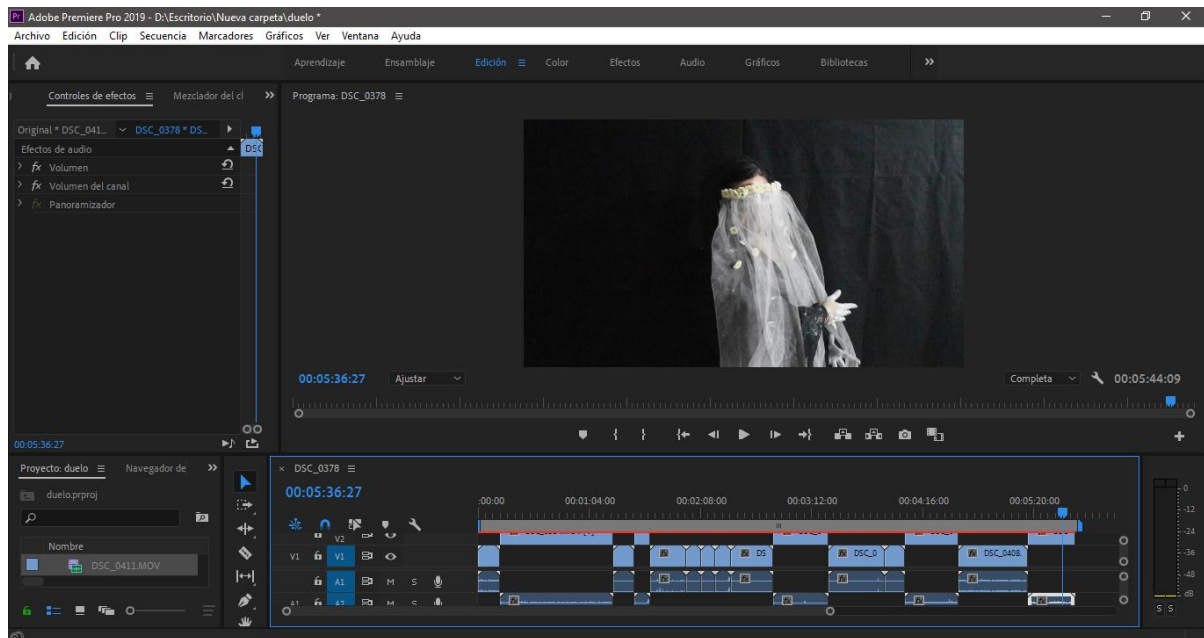

Imagen 100 - Edición video. Año 2023 captura de pantalla

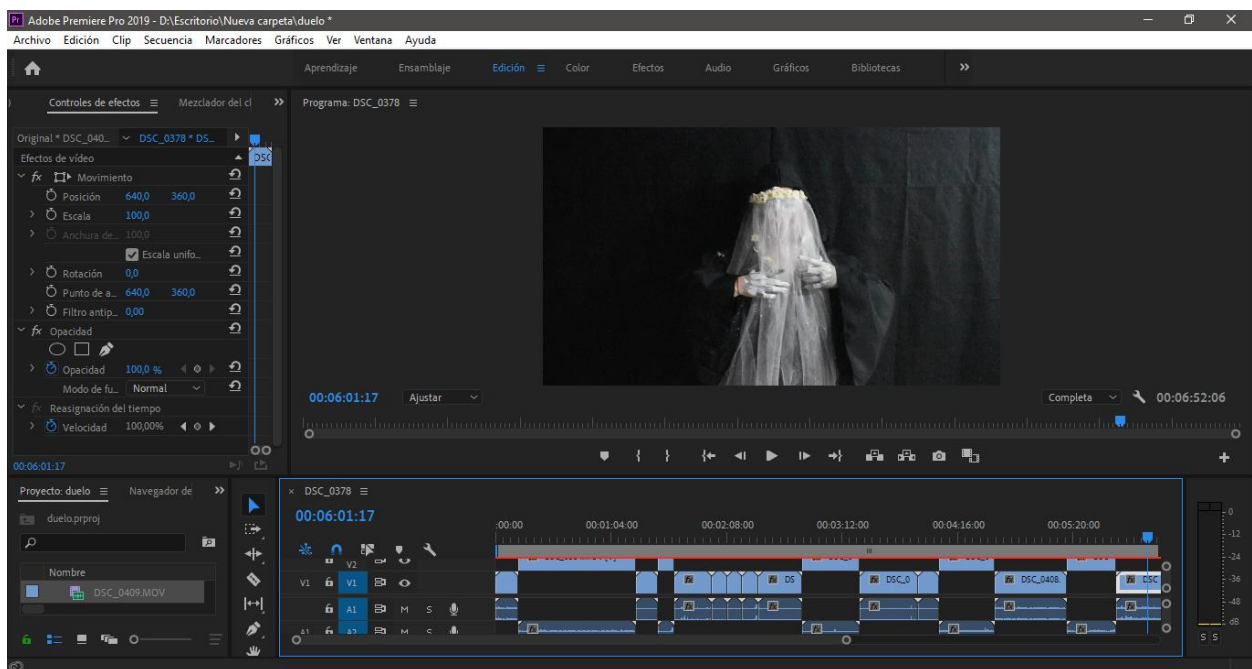

Imagen 99 - Edición video. Año 2023, captura de pantalla

MONTAJE:

La obra Henko cuenta con una instalación de cinco máscaras acompañadas cada una de tres fotos performance tamaño media carta (40 en total) (*la cantidad puede estar sujeta a cambios dependiendo del lugar donde se realice el montaje*) y un objeto relacionado a cada fase (5 en total), junto con un video performance. Se tiene pensado por ahora, realizar el montaje en Museo Casa Águeda. (*El lugar puede estar sujeto a cambios.*)

Algunos elementos a tener en cuenta:

- La instalación está proyectada para un espacio rectangular.
- Debo revisar la iluminación del espacio para la visualización de los elementos.
- Tener en cuenta los elementos museográficos adecuados para el montaje a desarrollar.

A partir de lo anterior, se realiza una proyección del espacio tentativo:

Plano superior:

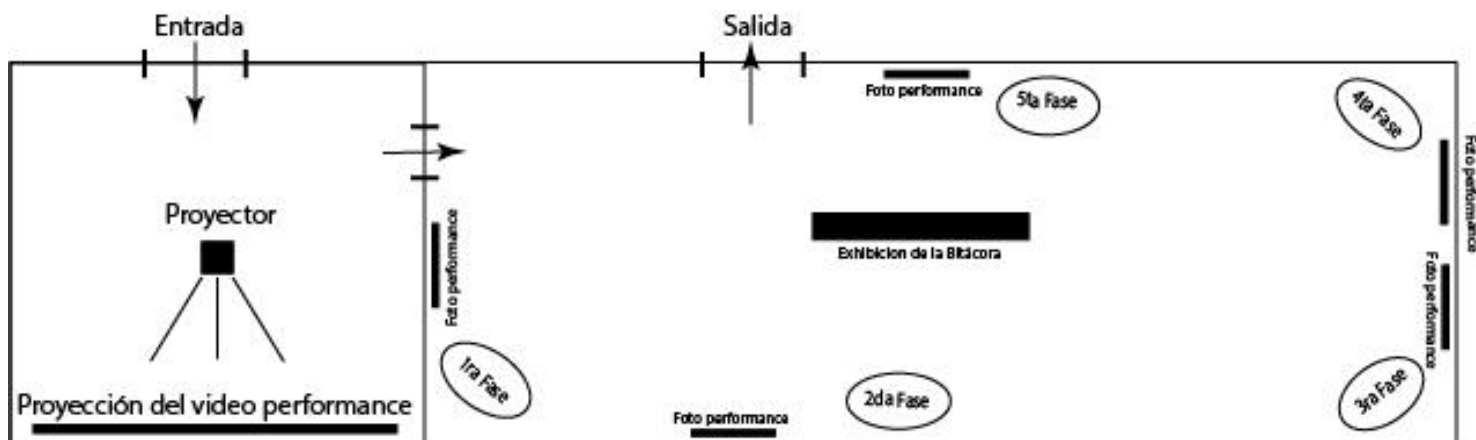

Imagen 101 - Montaje. Año 2023, elaborada por el autor

En la imagen anterior (*imagen 101*) se logra ver una planta de la planeación en el espacio a través de un esquema gráfico.

A continuación, algunas fotografías del espacio tentativo:

Imagen 102 - Montaje. Año 2023 tomadas por el autor

Imagen 103 - Montaje. Año 2023 tomadas por el autor

Imagen 104 - Montaje. Año 2023 tomadas por el autor

Imagen 105 - Montaje. Año 2023 tomadas por el autor

Imagen 106 - Montaje. Año 2023 tomadas por el autor

En las *Imágenes 102,103,104,105,106* se proyecta de manera tentativa el montaje de las piezas desarrolladas.

Conclusiones y recomendaciones

A continuación, las conclusiones y recomendaciones finales de mi proyecto.

Conclusiones

Tabla 3.

En las conclusiones se dará respuesta a los objetivos anteriormente planteados.

OBJETIVO	SOLUCIÓN
Analizar referentes artísticos y conceptuales que hablen sobre las fases del duelo.	Este objetivo se resuelve satisfactoriamente con los referentes artísticos y conceptuales que se nombraron y explicaron en el marco teórico. Gracias a ellos se sacaron técnicas, ideas, conceptos que fueron armando el proyecto para su total desarrollo, brindándome

	múltiples posibilidades y permitiendo aportar todos y cada uno de los referentes de manera significativa a mi proceso, siendo este paso relevante para cualquier proceso de creación en las artes.
Experimentar a través de las artes visuales las diferentes fases del duelo	La experimentación se resuelve dentro del proceso artístico, pues aquí inicio con una exploración de la imagen implementando la reminiscencia para evocar emociones, situaciones y pensamientos relacionados al duelo. Luego incluyo los objetos permitiéndome comenzar una búsqueda hacia la aceptación, finalmente incluyo el video performance como medio para poder mostrar movimientos y danzas que relaciono con mi duelo ya que encuentro muy limitante el dibujo o la pintura para poder expresar ciertas emociones. Estas diferentes técnicas llevan al progreso y al entendimiento de la obra final mostrando lo que estuve experimentando años atrás y que es lo que vivo hoy en día, es decir, acá se comprendió el concepto de duelo y de ahí se crearon mis fases del duelo siempre teniendo como herramienta el arte para expresar emociones. El proceso es parte fundamental del desarrollo y la práctica artística, siendo base para la proyección de las múltiples posibilidades que se gestan y nacen con cada acto creador.
Crear una propuesta artística que metaforice las fases del duelo.	La obra final muestra la metaforización de las fases del duelo pues se entiende que metaforizar es aquello que se conoce con un nombre común, pero se le da otro significado. Esto lo demuestro al implementar una máscara, un color, un elemento y un objeto a cada fase del duelo llegando así a resignificar mis propios símbolos dentro de las fases de mi duelo. Esta solución sirve también para dar respuesta al objetivo general.
Metaforizar las fases del duelo a través de las artes visuales.	Finalmente, con el objetivo general quisiera hablar de lo que me ha servido la realización de este proyecto. Comprendí que lo que estaba viviendo era un duelo y por ello creé mis propias fases y comencé a hablar desde mi experiencia no solo para desahogarme sino también para poder llegar a otros que no se sientan con el valor

	de mostrar sus heridas. La aceptación de mi sombra es el modo como comienzo a sobrellevar la ausencia de mi madre pues en mi caso es imposible llegar en este momento a una sanación. los recuerdos llegan como punzadas por algunos días y es inevitable el no llorar por ello todo este proceso me ha ayudado a dar pequeños pasos mostrando así que las artes visuales siempre serán un arma muy valiosa para no solo mostrar lo bonito que nos rodea sino también para mostrar la verdadera esencia del ser humano, mi esencia, mi oscuridad, hoy puedo decir con orgullo que en mi yace una sombra y que he aprendido a vivir con ella.
--	---

Tabla 3 – Conclusiones

Conclusiones desde lo personal:

- El proceso desarrollado me ayudó a soltar los sentimientos reprimidos a causa de la muerte de mi madre, ya que el proyecto realizado me ayudó a desahogarme y aprender a sobrellevar su ausencia.
- La elaboración de mi proyecto de trabajo de grado me permitió comprender y estructurar mi proceso de creación y práctica artística, siendo una experiencia satisfactoria en mi proceso de formación como Artista Visual.
- En la parte del montaje espero lograr que las personas sientan sensibilidad al verlo, permitiéndoles entrar en mí, y puedan sentir lo que fue perder a mi madre y convivir con ello.

Recomendaciones

- A nivel metodológico se deja abierta la posibilidad de que el tema se abarque desde otra metodología ya sea del mismo nivel, pero con la implementación de diferentes instrumentos.
- A nivel académico se invita a la universidad y al programa que se siga investigando y dando importancia al proceso del duelo, ya que es un tema que se conoce muy poco, al igual que considerar el proyecto como medio para ayudar a aquellos estudiantes que no son capaces de desahogarse por no querer mostrar su fragilidad, es decir les sirva observar este proceso para que no se sientan solos.
- A nivel artístico se deja abierta la posibilidad de seguir evolucionando en la obra final, ya sea en la instalación o en el desarrollo de las herramientas digitales.

Bibliografía

Afanador, Ruven. Gitanas. encontrar en <https://www.instagram.com/ruvenafanador>

Afanador, Ruven. @ruvenafanador. Mil besos. (8 de junio de 2022). encontrar en <https://ruvenafanador.com/>

Álvarez, C. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Neiva, Colombia: Universidad Sur colombiana. <https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guiadidactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf>

Álvarez, Manuela <https://portal-error-1913.com/2019/09/24/arte-intimidad-y-duelo/>

Aristóteles, (1778) Poética.

Basto, Diego Felipe. (2022). Joya remendada.

Cassirer, (2008). El arte como pensar metafórico

Deprina, Natalia. @yourschizophrenia. Their restless spirits came in the night And danced with me in the moonlight. (21 de enero de 2023). encontrar en <https://www.instagram.com/yourschizophrenia/>

Deprina, Natalia. @yourschizophrenia. Ghost. (27 de enero de 2023). encontrar en <https://www.instagram.com/yourschizophrenia/>

Doré, Gustave <https://historia-arte.com/artistas/gustave-dore>

Doré, Gustave https://historia.nationalgeographic.com.es/a/gustave-dore-litografia-hecha-arte_17615

Draxler, Jesse. (24 de mayo de 2023), The World is Mine and I'm Thinking About You, encontrar en: <https://www.jessedraxler.com/>

Figari, Flavia. (2021). Duelo público a través de la performance en Uruguay. Activismo y activismo como forma de sensibilización en el presente.

Giraldo, Beatriz Elena. (2021). De una memoria escrita con sangre.

Hesse, Herman. (2020). Demian.

Jodorowsky. Alejandro. (2005). Psicomagia.

Jung, Carl Gustav. (2004). El mapa del alma. Barcelona, España.

Kübler-Ross, Elisabeth. (1972). Sobre la muerte y los moribundos.

- Leguizamo, Wilmar Alexander. (2017). Eco de una pérdida: un acercamiento al duelo mediante el dibujo.
- León, Alejandra. psicóloga. <https://segurossura.com/covid19/recomendaciones/hay-varios-tipos-de-duelo-cual-es-el-mio-y-como-saberlo/>
- López Lara, Álvaro. (2005). Los rituales y la construcción simbólica de la política. Una revisión de enfoques sociológica.
- Munch, Edvard <https://historia-arte.com/artistas/edvard-munch>
- Orellana, Mar. (2020). La representación del duelo a través del diseño de producción: Propuesta conceptual para la escenificación de un poema de Sylvia Plath.
- Platón, Teoría de la reminiscencia.
- Rain, Roxana. @roxanarainph. The Daughter of Darkness. (31 de enero de 2022). encontrar en <https://www.instagram.com/roxanarainph/>
- Rain, Roxana. @roxanarainph. Tríptico lunar parte 1. (4 de marzo de 2022). encontrar en <https://www.instagram.com/roxanarainph/>
- Sampieri, Roberto. (2003). Metodología de la investigación.
<https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>
- Sagazan, Olivier. Transfiguration. (2001). encontrar en <https://olivierdesagazan.com/performancetransfiguration>
- Serrano, Lina. (2019). La creación a partir del sufrimiento: El arte como recurso en la elaboración del duelo”
- Solano, Lina María. (2019). El arte en la elaboración del duelo.
- Wonder, William. (2010). El tratamiento del duelo: Asesoramiento psicológico y terapia.

ANEXOS

TABLA DE IMÁGENES

Imagen 1 - Edvard Munch, Separación. Técnica: Óleo. Año: 1896.	28
Imagen 2 - Gustave Doré, La visión de la muerte. Técnica: Grabado. Año: 1868	29
Imagen 3 - Jesse Draxler, Técnica: Collage. Año: 2021	30
Imagen 4 - Jesse Draxler, Distorsion. Técnica: Collage. Año:2021	30
Imagen 5 - Nathalia Deprina. Their restless spirits came in the night And danced with me in the moonlight. Técnica: Fotografía. Año: 2021	31
Imagen 6 - Nathalia Deprina. Ghosts. Técnica: Fotografía. Año: 2022	32
Imagen 7 – Roxana Rain. The Daughter of Darkness Técnica: Fotografía	33
Imagen 8 – Roxana Rain. Tríptico lunar parte 1. Técnica: Fotografía. Año: 2022	34
Imagen 9 – Olivier de Sagazan. Transfiguración existencial. Técnica: Foto performance. Año: 2001	35
Imagen 10 – Olivier de Sagazan. Transfiguración existencial. Técnica: Foto performance. Año: 2001	36
Imagen 11 - Ruven Afanador. Gitanas. Técnica: Fotografía. Año: 2015	36
Imagen 12 – Ruven Afanador. Mil besos. Técnica: Fotografía. Año: 2010	37
Imagen 13 – Manuela Álvarez. Técnica: Performance. Año: 2021	38
Imagen 14 - Mi madre acompañándome en mi cumpleaños.....	39
Imagen 15 – Serie Una Pequeña Catarsis Con Tinta	42
Imagen 16 – Serie Una Pequeña Catarsis Con Tinta	43
Imagen 17 – Serie Una Pequeña Catarsis Con Tinta.	44
Imagen 18 – Una Catarsis con tinta. Técnica: Plumilla y tinta china. Año:2020	46
Imagen 19 – Fragmento Video Performance Una Catarsis Infinita. Año:2021	49
Imagen 20 – Fragmento Video Performance Una Catarsis Infinita. Año:2021	49
Imagen 21 – Fragmento Video Performance Una Catarsis Infinita. Año:2021	50
Imagen 22 – Fragmento Video Performance Una Catarsis Infinita. Año:2021	50
Imagen 23 – Fragmento Video Performance Eterna Cicatriz. Año:2021	51
Imagen 24 – Fragmento Video Performance Eterna Cicatriz. Año:2021	51
Imagen 25 – Fragmento Video Performance Eterna Cicatriz. Año:2021	51

Imagen 26 – Registro fotográfico, resultado del Video Performance Eterna Cicatriz.	
Año:2021.....	52
Imagen 27 – Registro fotográfico, resultado del Video Performance Eterna Cicatriz.	
Año:2021.....	52
Imagen 28 – Registro fotográfico, resultado del Video Performance Eterna Cicatriz.	
Año:2021.....	52
Imagen 29 – Registro fotográfico, resultado del Video Performance Eterna Cicatriz.	
Año:2021.....	52
Imagen 30 - Fragmentos Video Performance Siempre en Mi. Año:2021.....	53
Imagen 31 - Fragmentos Video Performance Siempre en Mi. Año:2021.....	53
Imagen 32 - Fragmentos Video Performance Siempre en Mi. Año:2021.....	53
Imagen 33 – Cartografía, Delirio Afligido. Año:2021.....	54
Imagen 34 – Proceso creativo con carboncillo. Año:2022	55
Imagen 35 – Proceso creativo con carboncillo. Año:2022	56
Imagen 36 – Proceso creativo con carboncillo. Año:2022	56
Imagen 37 – Proceso creativo con carboncillo. Año:2022	57
Imagen 38 – Proceso creativo con carboncillo. Año:2022	57
Imagen 39 – Pendencia. Técnica: Fotomontaje. Año:2022	58
Imagen 40 – Plano detalle obra Pendencia. Técnica: Fotomontaje. Año:2022	58
Imagen 41 – Plano detalle obra Pendencia. Técnica: Fotomontaje. Año:2022	59
Imagen 42 – Trascender. Técnica: Fotomontaje. Año:2022	60
Imagen 43 – Plano detalle obra Trascender. Técnica: Fotomontaje. Año:2022	60
Imagen 44 – Plano detalle obra Trascender. Técnica: Fotomontaje. Año:2022	60
Imagen 45 – Serie: Lid de sombras. Técnica: Fotomontaje.Año:2022.....	62
Imagen 46 – Serie: Lid de sombras. Técnica: Fotomontaje.Año:2022.....	62
Imagen 47 – Serie: Lid de sombras. Técnica: Fotomontaje.Año:2022.....	63
Imagen 48 – Serie: Lid de sombras. Técnica: Fotomontaje.Año:2022.....	63
Imagen 49 – Serie: Lid de sombras. Técnica: Fotomontaje.Año:2022.....	64
Imagen 50 – Serie: Lid de sombras. Técnica: Fotomontaje.Año:2022.....	64
Imagen 51 – Duelo: Una transformación de mi sombra Año:2022	65
Imagen 52 – Duelo: Una transformación de mi sombra Año:2022	66

Imagen 53 – Supuración Errónea. Parte de la obra Duelo: Una transformación de mi sombra. Año:2022.....	66
Imagen 54 – Supuración Errónea. Parte de la obra Duelo: Una transformación de mi sombra. Año:2022.....	67
Imagen 55 – Forzosa Cauterización. Parte de la obra Duelo: Una transformación de mi sombra. Año:2022.....	67
Imagen 56 – Forzosa Cauterización. Parte de la obra Duelo: Una transformación de mi sombra. Año:2022.....	68
Imagen 57 – Neoformación Siniestra. Parte de la obra Duelo: Una transformación de mi sombra Año:2022.....	68
Imagen 58 – Neoformación Siniestra. Parte de la obra Duelo: Una transformación de mi sombra Año:2022.....	69
Imagen 59 – Cristalización Curativa. Parte de la obra Duelo: Una transformación de mi sombra Año:2022.....	69
Imagen 60 – Cristalización Curativa. Parte de la obra Duelo: Una transformación de mi sombra Año:2022.....	70
Imagen 61- Sincronización Interna. Parte de la obra Duelo: Una transformación de mi sombra Año:2022.....	70
Imagen 62 - Sincronización Interna. Parte de la obra Duelo: Una transformación de mi sombra Año:2022.....	71
Imagen 63 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	75
Imagen 64 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	75
Imagen 65 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	75
Imagen 66 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	76
Imagen 67 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	76
Imagen 68 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	77
Imagen 69 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	77
Imagen 70 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	77
Imagen 71 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	78
Imagen 72 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	78
Imagen 73 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	78

Imagen 74 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	79
Imagen 75 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	79
Imagen 76 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	79
Imagen 77 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	80
Imagen 78 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	81
Imagen 79 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	81
Imagen 80 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	81
Imagen 81 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	81
Imagen 82 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	81
Imagen 83 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	82
Imagen 84 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	83
Imagen 85 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	83
Imagen 86 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	84
Imagen 87 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	84
Imagen 88 - Proceso elaboración máscaras Año:2023	85
Imagen 89 - Espacio donde se realizó la grabación	86
Imagen 90 - Logo Programa Adobe Premier CC 2019.....	88
Imagen 91 - Edición video. Año 2023	89
Imagen 92 - Edición video. Año 2023	89
Imagen 93 - Edición video. Año 2023	90
Imagen 94 - Edición video. Año 2023	90
Imagen 95 - Edición video. Año 2023	91
Imagen 96 - Edición video. Año 2023	91
Imagen 97 - Edición video. Año 2023	92
Imagen 98 - Edición video. Año 2023	92
Imagen 99 - Edición video. Año 2023	93
Imagen 100 - Edición video. Año 2023	93
Imagen 101 - Montaje. Año 2023	94
Imagen 102 - Montaje. Año 2023	95
Imagen 103 - Montaje. Año 2023	95
Imagen 104 - Montaje. Año 2023	96

Imagen 105 - Montaje. Año 2023	96
Imagen 106 - Montaje. Año 2023	97

TABLAS

Tabla 1 - Materiales	86
Tabla 2 - Proceso video performance.....	87
Tabla 3 - Conclusiones.....	99