Grietas un recuerdo vivo

AUTOR

LENYN GABRIEL SALAS RAMÍREZ

1193601252

TUTOR

ESP. JUAN FRANCISCO CARRILLO PARADA

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

PROGRAMA DE ARTES VISUALES

PAMPLONA, 2023

RESUMEN

Desde que comencé a realizar mi proyecto de investigación me sentía perdido en las investigaciones que realizaba, hablaba de temas que no se conectaban del todo con mis intereses, es por esto que al momento de sentarme a reflexionar sobre qué era lo que quería mostrar y qué quería hablar; llegué a la depresión, un trastorno mental que afecta a una cantidad significativa de personas en el mundo.

A partir de esto nace la intención de querer representar la depresión desde un enfoque autobiográfico por medio de las practicas artísticas, adentrándome en sentimientos, recuerdos, situaciones y sucesos que fueron moldeados por los entornos en los que me rodeaba, en este caso el entorno familiar.

En esta investigación se habla de la ausencia paterna como detonante para la depresión, más sin embargo no se habla de la ausencia como abandono del padre, si no de una ausencia presente, es decir un padre que está presente, pero que le cuesta expresar lo que siente.

Contenido

RESUMEN 2
OBJETIVOS 5
OBJETIVO GENERAL 5
OBJETIVOS ESPECIFICOS 5
JUSTIFICACIÓN 6
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 7
ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 7
TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 8
METODOLOGÍA DE CREACIÓN. 8
“FRAGMENTOS DE UN CUERPO ENFERMO: UNA MIRADA A LA DEPRESIÓN DESDE EL ARTE.” 10
ARTE Y SUFRIMIENTO: UNA POSIBILIDAD DE TRANSLITERAR EN EL ARTE 11
EL ARTE, UNA FORMA DE REPRESENTAR EL SUFRIMIENTO 12
JOYA REMENDADA 13
MARCO TEÓRICO 14
PAUTAS DE CRIANZA Y AUSENCIA PATERNA 17
FASES DE LA DEPRESIÓN 20
LA IDENTIDAD DEL DEUDO 21
ARTE Y DEPRESIÓN 22
REFERENTES ARTÍSTICOS 27
PROPUESTA 34
RESULTADOS 82
CONCLUSIONES 86
ANEXOS 88
Bibliografía 118
TABLA DE ILUSTRACIONES 120

PLANTEAMIENDO DEL PROBLEMA

La depresión es una enfermedad repetitiva, normalmente crónica que necesita de un tratamiento a largo plazo (Botto, Acuña, & Jiménez, 2014) siendo esta una de las enfermedades de la mente más comunes actualmente. Desde mi historia de vida este trastorno se gesta en una prolongación de emociones que afectan mis relaciones interpersonales.

La depresión es habitar ese espacio donde recaen recuerdos repetitivos, en mi caso, ha sido la ausencia de una figura paterna, que, aunque ha estado en cuerpo presente, su ausencia se siente en su falta de cariño, atención y cuidado.

Esta ausencia, ha reincidido en problemas de autoaceptación y depresión en mi infancia y adolescencia, ya que esto condicionó mis relaciones interpersonales con personas externas, es decir, problemas para socializar con otras personas y más con las relaciones del sexo opuesto.

Los interrogantes que me agobian son repetitivos, y en los altibajos emocionales que padezco, me cuestiono: ¿Por qué teniendo gente a mi lado que me aprecia, mi familia, mis amigos, aun así, siento ese vacío en mi interior? - ¿Por qué es tan difícil expresar lo que siento y hablar de mis problemas? Estos cuestionamientos son la principal motivación para dar sentido y respuesta a mi proceso como artista.

Actualmente esas preguntas aún persisten, por tal motivo surge la necesidad de realizar este proyecto de investigación-creación queriendo contribuir a mi proceso de sanación, encontrar mis propias respuestas y tener un lenguaje de creación propio.

Formulación de Problema

¿Como representar la depresión desde un enfoque autobiográfico a través de las prácticas artísticas?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Representar la depresión desde un enfoque autobiográfico a través de la práctica artística.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Analizar los referentes conceptuales y artísticos que aportan al desarrollo del proyecto.
- Experimentar a través del dibujo y la animación vivencias propias de la depresión.
- Desarrollar una propuesta artística que aborde la depresión a partir de mi historia de vida.

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto busca encontrar un camino dentro de las emociones que habitan mi cuerpo, soy un ser que siente, un cuerpo que experimenta la depresión y siente sus secuelas, conoceremos recuerdos que han dejado huella y que han guiado mi actuar ante la sociedad. Es por esto, que considero importante recalcar la relevancia de un trabajo de investigación- creación, que hable de la depresión con responsabilidad y espontaneidad. Este es un tema sensible que requiere sumo cuidado al hablar de aquellos problemas que son la causa de esas emociones reprimidas y que son difíciles de expresar.

Con este trabajo se busca entrar en un proceso de sanación por medio de prácticas plásticas y audiovisuales, mi intención es mostrar por medio de imágenes todo eso que no se puede expresar con palabras. Considero que mis problemas son muy propios y que a los demás no les debe importar, pero este proyecto es una manera de decirme a mí mismo, que aún es posible hablar y expresar esto que me pesa por medio de mí práctica artística. Del mismo modo, es por esto que también considero importante crear una obra que de voz a las personas que en algún momento padecieron o padecen y entienden que se siente pasar por esta situación.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

A continuación, se expone la metodología de investigación que se tendrá en cuenta para el desarrollo de mi proyecto:

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación se basa en un enfoque cualitativo, el cual permite trabajar desde relatos propios que se han desarrollado en el trascurso de mi proceso artístico, también permite moldear los distintos quehaceres dentro del proceso creativo.

En cuanto a lo que es la metodología cualitativa tenemos a Taylor y Bogdan los cuales dicen que:

> *En la metodología cualitativa el investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. El investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y en las cuestiones en que se haya. (Taylor & Bogdan, 1987, pág. 20)*

En este proyecto de investigación creación como investigador estudio mi pasado y el contexto en el que estoy posicionado, para darle bases sólidas a mi proceso creativo, sin embargo, al estudiar el contexto hago referencia a que creo conveniente también ilustrar desde mi perspectiva la sociedad y personas que me han rodeado.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método para el presente proyecto se desarrolla desde un método biográfico a través de la historia de vida, el cual según Soria (2016) tiene “Como finalidad, poder describir la narrativa de una persona recolectada por un investigador siendo la versión final de ésta”. Por otro lado, según Sarabia, (1985) “el termino historias de vida ha sido tomado en un sentido amplio que ha englobado las

autobiografías definidas como vidas narradas por quienes las han vivido, o informes producidos por los sujetos sobre sus propias vidas”

A partir de esto planteo mi metodología desde lo autobiográfico profundizando en esos recuerdos que llegan a ser importantes para realizar una narración propia, asimismo, los relatos que he estado construyendo a partir de estos recuerdos son la base principal de mi proceso investigativo.

TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Como técnica de recolección de datos me remitiré a la memoria ya que es gracias a este donde se encuentras mis más íntimas vivencias y sentimientos, las cuales se han confrontado para padecer la depresión, y como instrumento de recolección de la memoria serán el diario o bitácora, guía de análisis fotográfico y guía de análisis de cortometrajes, lo que me permitirá poder recolectar toda la información necesaria para el desarrollo de la creación dentro de mi practica artística.

METODOLOGÍA DE CREACIÓN.

Dentro de mi propuesta metodológica para el desarrollo de mi proceso plástico he estado siguiendo una serie de pasos las cuales me han permitido dar comienzo a mi proceso de creación artística y dar la solidez necesaria a mi obra final. Las etapas o pasos son:

1. **Recorriendo la memoria**

En el transcurso de esta etapa lo que realizo es entender que es lo que ha ocurrido con mi yo del pasado, estudiando el entorno en el que he crecido, analizando esa información, la cual ha permeado mi actuar ante la sociedad. Esto también permite la creación inconsciente que surgió durante el proceso creativo.

2. Construyendo recuerdos

A partir de ese recuerdo que llega a la memoria, lo que hago es desplegarla en una serie de fotografías y bocetos, los cuales han servido de referencia para realizar las obras bidimensionales que hacen parte de mi obra final. Estas fotografías las denomino como *autorretratos* ya que uso mi cuerpo para tomar dichas fotos, estas mismas abrieron las distintas posibilidades para comprenderme y estudiarme a mí mismo.

3. Trazando una historia

Continuando con este proceso de estudio autobiográfico, parte la idea de extender todas esas ideas para trazar una línea que conecte mi historia, donde se involucra la perspectiva misma en cuanto al entorno que me ha rodeado durante el transcurso de mi vida.

ESTADO DEL ARTE

En esta investigación – creación explora el tema en relación a la depresión, además del trasfondo de este mismo. En cuanto a las investigaciones que se han realizado para sustentar las ideas que anteriormente se han planteado, se encuentran una serie de artículos y monografías que explicaremos a continuación. Estos antecedentes se exponen desde una mirada internacional, nacional y local o regional.

ANTECEDENTES INTERNACIONALES

"FRAGMENTOS DE UN CUERPO ENFERMO: UNA MIRADA A LA DEPRESIÓN DESDE EL ARTE."

La tesis escrita por Michelle Nicole Delgado Santoro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito, creado en el año 2019. Su objetivo hace referencia al generar empatía y abrir diálogos acerca de la depresión, con la intención de realizar una serie de obras las cuales hablen de su experiencia cercana con dicha enfermedad, de ahí que, la autora determina una serie de investigaciones que van desde una serie animada que aborda muy bien este tema "Bojack Hoserman" pasando por la pintura para luego llegar a la música. Michelle nos dice que la depresión es un trastorno mental que afecta de manera negativa la calidad de vida de una persona, siendo la mayor causa de suicidios en el mundo. (Delgado, 2019)

La artista se plantea dos preguntas claves ¿Qué es la depresión? Y ¿de qué manera está presente en el cotidiano? para dar rumbo a su investigación, siendo importante para ella misma abarcarlo desde su vivencia con la enfermedad. Como resultado concluye que, ha sido sumamente importante para ella comprender la manera en que la depresión está presente en su vida:

"Al lograr entender más acerca de mi condición, he sido capaz de entender más acerca de mí misma, por lo que este proceso ha sido una búsqueda introspectiva, desde la cual he podido observarme, al llevar mi intimidad a un público, con el cual compartí las aflicciones que han formado parte de mí, la mayor parte de mi vida." (Michelle,2019).

Tomo esta tesis investigativa como referente por la manera en que aborda el tema de la depresión y como desde sus emociones, sus vivencias logran entender que ocurre dentro de sí misma, como lo dice la artista misma, poder observarse y entenderse.

ARTE Y SUFRIMIENTO: UNA POSIBILIDAD DE TRANSLITERAR EN EL ARTE

El artículo escrito por Pablo Bruno Amato Mora y Sharon María Gonzáles Herrera egresados de la Universidad de Costa Rica en el año 2018, la cual tiene un enfoque de investigación bibliográfica, destaca la relación existente entre el arte y el sufrimiento, siendo este último transliterado según la expresión del arte. (Amato & Gonzáles,2018) lo que hacen estos autores es investigar la vida y obra de cuatro artistas (uno de ellos poeta) observando cómo le dan color y forma a su dolor.

> Es importante comprender que el propio cuerpo es representado por los artistas que pretenden trabajar su obra a través y, desde su propia prolongación carnal, que sirve como herramienta de investigación, de ensayo y error, como medio y como fin; ya que muchas veces la expresión de ese dolor en el cuerpo permite expresar y resignificar tal sufrimiento interno (ya sea psíquico o físico) junto con su representación externa (la creación); conjunción que simboliza un claro exponente en el dolor. (Amato & Gonzáles,2018)

Encontrando interesante la manera en cómo estos autores plantean la relación entre el arte y el sufrimiento, entendiendo que no se necesita sufrir para crear pero que estos autores al tener una vida

llena de sufrimiento encuentran manera de desahogar su dolor y de expresar su sentir por medio de la pintura, la escultura y la escritura.

ANTECEDENTE NACIONAL

EL ARTE, UNA FORMA DE REPRESENTAR EL SUFRIMIENTO

La monografía escrita por Andrea Del Pilar Barragán y Katheryn Pimentel Rivera de la Universidad Pontificia Javeriana creado en el año 2017 en Bogotá-Colombia, tiene como objetivo indagar sobre el sufrimiento psicológico humano y como el arte se vuelve un medio de expresión, de esta monografía se toma la idea de la experiencia con el dolor, por consiguiente, dice que la persona sea ajena o no al arte ha sufrido en algún momento. Además de que ve el arte como un medio para abordar lo insoportable y es tomado como una forma de enfrentar lo real.

> "*El arte no es una herramienta curativa, pero permite una transformación del sufrimiento a una realidad palpable por otro lado, se ve el arte como un medio que posibilita alejarse de la realidad displacentera y así el sujeto pueda entregarse a la fantasía. Esta permite la expresión misma del sujeto." (Barragan & Rivera , 2017)*

Barragán y Rivera (2017) nos desglosan el arte como una herramienta no para curar sino para transformar el sufrimiento, todo hombre, mujer, ser humano ha experimentado el rompimiento de un vínculo, es decir todo ser humano ha sufrido, por medio de este, su vida, todo lo que acontece después de dicha experiencia estará permeada por este dolor, todo lo que se haga trasmitirá este sentimiento, en el caso de un artista encontrará en el lienzo y el pincel la herramienta perfeta para trasmitir su desconsuelo, es por esto que nos dice que el arte permite la transformación del sufrimiento a una realidad palpable, lograr sacar todo lo que se siente y se piensa y volverlo arte.

ANTECEDENTES REGIONALES O LOCALES

JOYA REMENDADA

En el trabajo de grado escrito por Diego Bastos en el año 2022 en Pamplona-Colombia en la Universidad de Pamplona encontramos cierta cercanía gracias a que este proyecto tiene como problema principal la ausencia del padre. Este artista visual en su monografía recopila información en base a la perdida que sufre desde muy corta edad, es abandonado por su padre y su madre le toca hacer el papel de madre y padre al mismo tiempo, además de que la conexión con su madre es muy fuerte ya que esta también comparte la misma perdida. Gracias a esta investigación el entra a estudiar sus emociones más profundas.

> *Es entonces que comienzo a identificar gestos, experiencias y sensaciones, que rodean y se proyectan en "Joya remendada" como proceso de creación y practicas artísticas, las cuales generan una serie de símbolos que responden desde lo estético a mis inquietudes sobre el abandono de mi padre desde mi niñez (Bastos, 2022, pág. 3)*

Este proyecto aporta a mi investigación desde una perspectiva muy personal en relación a la perdida, y desde su poética para dar vida a un relato que ha tocado tan profundamente su ser. En mi investigación lo que busco es hablar de la ausencia de una figura paterna, imagen que en muchos hogares colombianos falta.

MARCO TEÓRICO

Para hablar de depresión es importante entenderla como un trastorno mental y entender los conceptos que de algún modo van ligados a este término, esto con el fin de lograr hablar de como el arte y los artistas entiende la depresión.

Muchos textos los cuales citaremos más adelante concuerdan en que para considerar que una persona puede llegar a presentar depresión, este debe tener como mínimo un aproximado de 2 semanas presentando síntomas depresivos, como llanto recurrente, cambios de humor, etc.

Partiendo de esto entendemos por depresión; un trastorno psicológico el cual afecta a la persona que la padece tanto mentalmente como físicamente, es decir, además de tener pensamientos irracionales, mantener una baja autoestima y estar mentalmente agotado, la depresión también deja alteraciones en el cuerpo, donde encontramos que el insomnio-hipersomnio, disminución o aumento de peso y muchos otros factores de los cuales más adelante estaremos hablando hacen parte de esas consecuencias que deja dicha enfermedad.

A modo de introducción el libro depresión escrito por Pedro Retamal nos dice lo siguiente:

> *La depresión puede ser definida como uno de los tipos de alteración del ánimo, consistente en su disminución, con un grado variable de perdida de interés o dificultad para experimentar placer en las actividades habituales y acompañado de diversos síntomas psíquicos (tristeza, alteraciones de la concentración, memoria, etc.) y físicos (disminución de la lívido, anorexia-hiperfagia, etc.). (Retamal, 1998, pág.1)*

Continuando con la investigación del término depresión se encuentra que este término resulta a mediados del siglo XIX y que además en 1980 se publica el DSM-III donde aparece por primera vez

el termino de depresión bajo el título “depresión mayor”. Según Botto Alberto, Acuña Julia y Jiménez Juan nos dicen que:

> *El término “depresión” surgió a mediados del siglo XIX, para referirse a una alteración primaria de las emociones cuyos rasgos más sobresalientes reflejaban menoscabo, inhibición y deterioro funcional. En 1980 se publica el DSM-III, donde por primera vez se incorpora el diagnóstico de “depresión mayor”. (Botto A. A., 2014, pág. 2)*

Por otro lado, nace la pregunta de ¿Cuáles son esas diversas causas que permiten que una persona altere su estado mental a tal punto de experimentar un estado depresivo? Las relaciones familiares son una de las causas, las cuales llegan a tener gran importancia para esta investigación, más sin embargo se encuentra que también como causa están las tendencias biológicas como la herencia; la cual nos dice que en cierta edad de la persona afecta su estado emocional, ya que dentro de la rama familiar pudo haber ya sea un abuelo, bisabuelo, tío o hasta sus mismos padres los cuales experimentaron estados depresivos; por lo tanto, tienden a heredar de manera biológica dicha enfermedad a alguno de sus descendientes.

Toda enfermedad ya sea tanto psicológica como física proviene de una multicausalidad las cuales son las culpables de detonarla, en este caso la depresión siendo una enfermedad psicológica evidentemente detrás de esta hay una serie de distintas causas las cuales alteran a la persona. A manera de introducción anteriormente nombrábamos el factor hereditario como un puente que conecta un grupo familiar, es decir, de generación en generación se heredan afecciones depresivas como cuando el hijo hereda los ojos color café a uno de sus padres. Pero no solo podemos hablar del factor hereditario.

Pedro Retamal nos habla de dos factores causales, el biológico donde encontramos la herencia y el biográfico, el cual encontramos como causa la perdida y el duelo y de estos dos podemos desglosar como perdida la ausencia de una figura paterna, que es lo que nos interesa en esta investigación. Sin embargo, entrando un poco en detalle en los diferentes factores, encontramos que dentro de los biológicos están además del hereditario, las afecciones tanto hormonales como bioquímicas y dentro de los biográficos están además de la perdida y el duelo, el estilo de personalidad pre - depresiva o melancólica (entendiendo que la melancolía no es lo mismo que depresión) factores de crianza, contexto familiar y situaciones estresantes vitales de la infancia. Estos nos lo nombran Retamal de la siguiente manera:

> *Es razonable plantear que habitualmente existe una multicausalidad, siendo frecuente encontrar que a partir de una cierta edad predisposición biológica (herencia, alteraciones hormonales y bioquímicas) y biográfica (estilo de personalidad pre – depresiva o melancólica, junto a factores de crianza, estructura familiar y situaciones estresantes vitales infantiles), se desencadenan los síntomas en coincidencias con situaciones ambientales y de conflicto (dificultades matrimoniales) fracaso (económico) o perdidas (duelo). (Retamal, 1998, pág. 10).*

Biológicamente una persona puede sufrir alteraciones hormonales que pueden hacer que esta experimente una alteración mental y sufra un estado depresivo, por ejemplo, es común que una persona que sufre de estrés pase a una enfermedad como lo es la depresión. Esto es gracias a que bioquímicamente el estrés aumenta el cortisol en una persona, es decir al aumentar del cortisol eleva los niveles de azucares, aumenta aún más el estrés y esto eleva el riesgo de sufrir depresión.

En el caso de un niño también es posible que esta sufra estados depresivos en su corta edad, en muchas ocasiones suele suceder por el entorno en el que se rodea, ambiente familiar o escolar. Pero

esto hablando de factores biográficos. Hormonalmente un niño también puede sufrir de depresión y esto en algunos casos puede llegar a ser por una disminución de la actividad de la serotonina. Entendiendo que la serotonina es un medio de comunicación entre los nervios y es la que estimula el cerebro (neurotransmisor) al activarse esta estimula el cerebro y permite que la persona en este caso el niño tenga más percepción a las cosas. Por lo tanto, al no mantener un ritmo recurrente el cerebro pierde estimulación y el niño puede entrar en depresión.

Por otro lado, adentrándonos en los factores que nos interesan en esta investigación encontramos los biográficos, donde es aquí que el entorno en el que la persona se ha rodeado es el que afecta su constructo social. Es por esto que también hemos investigado acerca de cómo las pautas de crianza influyen mucho en la salud mental de un niño. Anteriormente se citaba a Pedro Retamal el cual nos decía que muchas veces se desencadenaban síntomas depresivos en relación con situaciones de conflicto, ya sea económicos y matrimoniales en el caso de una persona adulta y situaciones de perdida unidas también a las pautas de crianza en el caso de un niño o joven.

PAUTAS DE CRIANZA Y AUSENCIA PATERNA

Para poder entrar a hablar de las pautas de crianza y de la ausencia de una figura paterna debemos hablar de como reside la depresión en el sexo masculino, no con la intención de ignorar que esta también reside en mujeres, sino, con la intención de comprender que ocurre en el hombre que lo cohíbe de expresar sus emociones y ser más débil mentalmente.

Culturalmente se le ha cohibido al hombre expresar sus emociones ya que esto se ha conocido como un síntoma de debilidad masculina, se ha implantado la idea de que las emociones van ligadas a las mujeres y no al hombre ya que se le considera a esta la simbología de la fragilidad.

> *Por otra parte, la depresión masculina es mucho menos frecuente que la depresión femenina. Sin embargo, esta es mucho más difícil de tratar e identificar, debido a que el reconocimiento de los hombres frente a padecer la enfermedad es menos común que en las mujeres, lo que puede llevar a mayores riesgos. (Besosa, 2017, pág 2)*

Por consiguiente, se entiende que la cultura es otro de los factores biográficos que influyen en las emociones de las personas. Ahora si un adulto el cual por medio de la presión de su entorno sufre de depresión y puede cohibirse de buscar ayuda, comprender a un niño es más complicado y entender los síntomas que esta muestra, ya que por lo general tendemos a tomar con poca seriedad dichos síntomas. Por otro lado, si el motivo incluye situaciones familiares, como la perdida (duelo), la ausencia, etc. puede influir en situaciones que como adultos podemos ignorar y considerar que son solo acciones que esta toma para llamar la atención.

Además, uno de los factores de depresión infanto-juvenil (como lo nombra Tomas en su artículo "Concepto de depresión en la infancia") es la mala relación del infante con sus padres y la mala relación entre habitantes del mismo grupo familiar, en este caso la ausencia de alguno de los padres puede llegar a generar un hueco emocional que romperá con el ciclo de un buen desarrollo emocional para el niño.

> *Son indispensables para el normal desarrollo emocional del niño las buenas relaciones con los padres. Una y otra vez numerosos expertos han señalado cómo las malas relaciones con los padres son la fuente específica de muy diversos problemas infantiles, y también claro está de la depresión. (Tomas 2007, pág. 11).*

Dentro de lo que puede llegar a generar una ruptura sentimental en un infante es la ausencia de uno de sus padres. Es muy común en un contexto latinoamericano que el hombre tienda a desentenderse

totalmente de la responsabilidad que conlleva tener a su cargo un hijo y una familia, esto proviene de causalidades muy culturalizadas que conllevan a dicha consecuencia, es decir, dos grandes problemas como el ser progenitor a muy temprana edad y las pautas de crianza que este ha obtenido permiten que el hombre se desligue totalmente o parcialmente de su responsabilidad.

Si bien anteriormente hablaba de que de acuerdo a como una persona es educada en su niñez es su actuar en la adultez, por esto mismo una persona puede llegar a repetir actitudes optadas por sus padres. En el caso de la ausencia paterna puede suceder que esta sea total o parcial, es decir, el padre se desentiende totalmente de sus responsabilidades económicas y emocionales con su hijo (abandono de hogar) o se desentiende parcialmente en cierta medida desde lo económico o lo sentimental (ausencia paternal presente).

Por lo tanto, más que hablar de una ausencia paterna en relación a un padre que abandona se investiga la ausencia de un padre que está presente, y las posibles causalidades que permiten que este tipo de padre desarrolle actitudes negativas y apegos inseguros.

> *Una persona que durante su infancia tuvo apego seguro con sus padres, en su adultez podrá desarrollar relaciones basadas en la confianza y seguridad. En cambio, una persona que, durante su infancia, tuvo experiencias negativas con sus padres, las que generaron apegos de tipo inseguro o desorganizado, tendrá dificultades para establecer relaciones en las que no intervengan ansiedades, inestabilidades, desconfianzas inscritas en su psiquismo. (Mideplan, 2009:47)*

Por lo tanto, es de gran importancia saber que “el niño o niña que llega a una pareja y a una familia que lo quiere y lo espera con cariño, tiene más posibilidades de desarrollarse sano, psicológica y físicamente”. (Unicef 2004, pág. 12)

FASES DE LA DEPRESIÓN

Actualmente se ha hablado de tres fases de la depresión, depresión leve, depresión moderada y grave. Para hablar de esto se cita textualmente lo que dice un psicólogo, en un intercambio de ideas que posibilita ampliar más esta investigación.

> *"... la depresión es un constructo colectivo de la realidad porque la persona que está padeciendo una depresión; vive en una realidad alterna a la realidad que todos conocemos como la realidad" (García. 2022)*

Encontrando aquí como punto clave el pensamiento del paciente que se altera a medida que se experimenta un duelo, que se prolonga y que altera su constructo colectivo, cuando se habla de constructo colectivo, se entiende como esa construcción social en donde el paciente ya no ve ni percibe las cosas como cualquier otro.

> *Una fase leve se identifica porque no tiene pensamientos irracionales y porque no tiene más allá de una tristeza, la persona se ve que llora y entiende que su familiar falleció. Si supera los seis meses o un año con un llanto recurrente entonces ya se considera una fase moderada; lo que lo convierte a un nivel más grave son los pensamientos irracionales que demandan la muerte o demandan la acción al suicidio. (García, 2022)*

De ahí que sea importante el identificar la manera de actuar de una persona la cual ha sufrido una perdida, esto en cuanto a una persona deprimida por la muerte de un familiar o un ser cercano, entendiendo que hay muchos detonantes por los cuales una persona pueda enfrentar un estado depresivo.

Por consiguiente, encontramos que en esta entrevista este psicólogo habla específicamente de un estado depresivo, encontrando que este hace referencia a una fase de duelo extendida y que no

transmuta, pasando al doliente de solo sentir tristeza por una perdida a sentir que su ser está totalmente perdido y sumido en el sufrimiento tanto como para no importarle su salud física y mental; todo por el hecho de, o sentirse culpable por la pérdida que experimentó, y/o por sentir que además de perder un ser querido pierde algo más.

Aquí entra la idea de lo que llega a ser relevante en la pérdida para el individuo, siendo esta no la pérdida del otro en sí, si no, lo que pierde de este último; pudiendo ser la necesidad de conexión tan profunda con la persona, el objeto, animal etc.

LA IDENTIDAD DEL DEUDO

La identidad definida desde dos aspectos: la identidad individual y la identidad colectiva. Encontrando que para hablar de identidad se debe citar una serie de autores los cuales darán unas definiciones que ayudarán a entender el termino de identidad, cuestionando así lo que se define como identidad.

Primeramente, encontramos a Mead el cual nos aclara que la identidad "se define como la interacción entre individuos por medio de símbolos; es decir, los individuos interactúan entre sí y dentro de esta interacción se encuentran una serie de símbolos que de algún modo tienen el mismo significado para ambos", (Jorge Larrain, 2003, pág. 32) en este caso se podría hablar de la identidad en cuanto al dolor, el conocer y el haber experimentado el sufrimiento que conlleva la pérdida de un ser querido, lleva a comprender el sufrimiento por el cual está pasando el otro.

Hablamos del deudo terminología acuñada en la monografía La subjetivación del duelo en Freud y Lacan, los cuales dicen que el deudo es aquella persona la cual está pasando por un trabajo de duelo, es aquella que sufre una perdida.

Pero frecuentemente en los caminos del duelo, el sujeto transitará por los bordes de la tentación a ofrecerse él mismo a fin de evitar el encuentro con el desamparo que supone el reconocimiento de la muerte del prójimo, por lo que es común, durante los duelos, la muerte del deudo. Sea por "accidentes", "suicidios disfrazados" o francos (Lo que llamamos duelos desubjetivados). (elmiger, 2010, pág. 18)

Luego encontramos el concepto de identidad colectiva, la cual nos dice que esta identidad se construye por medio de ideas construidas por un grupo de personas. Por último, en relación a la identidad colectiva se entiende que esta no tiene un rasgo psicológico a diferencia de la identidad individual, es decir, es erróneo decir que todos experimentamos el mismo dolor por llegar a sentir o experimentarlo, aunque se conozca algunas personas que hayan experimentado una perdida similar sigue siendo erróneo decir que es el mismo dolor.

ARTE Y DEPRESIÓN

Dentro del mundo del arte ha habido un sinfín de artistas que por distintos motivos han experimentado estados depresivos, o han sufrido experiencias traumáticas que alteran su salud mental, a partir de esto han podido encontrar en el arte un medio transformador de su dolor, esto no quiere decir que su dolor se desvanezca y olviden dichos sucesos, sino que al contrario se permiten transliterar su dolor y expresarlo en sus pinturas, es decir resignificarlo.

> *No creo en el arte que no se haya impuesto por la necesidad de una persona de abrir su corazón. Todo arte, la literatura como la música ha de ser engendrado con los sentimientos más profundos. El arte son los sentimientos más profundos. (Münch)*

Edvard Münch nos lo aclara en este pequeño fragmento de uno de muchos de sus escritos, Münch fue un artista que tuvo acercamiento con sucesos muy trágicos como la muerte de su hermana por tuberculosis, enfermedad que azotó a su familia y se llevó a varios integrantes de ella.

Esto nos dice Münch al respecto de su relación con la muerte.

Recibí en herencia dos de los peores

enemigos de la humanidad – Las herencias

de la tuberculosis y la enfermedad mental –

La enfermedad, la locura y la muerte

fueron los ángeles negros

junto a mi cuna

Una madre que murió temprano – me dejó

la semilla de la tuberculosis – un padre hiper-nervioso

– pietista – religioso hasta rozar la locura –

de una antigua estirpe – me dejó

las semillas de la locura

(Münch)

Y no solo es Edvard Münch quien dentro de sus pinturas nos expresa su mayor sufrimiento, viniendo un poco más a lo contemporáneo y encontrando un elemento de suma importancia para mi

investigación (la cama y la habitación en sí) encontramos que muchos artistas como Tracey Emin, a partir de su sufrimiento, la cama toma protagonismo en su forma de transformar ese sentimiento.

Ilustración 1 My Bed - Tracey Emin – 1998 *(Vega, 2014)*

Pues Tracey lo que hace es volver su dormitorio, siendo más específicos su cama en una obra de arte, trayendo todos los elementos que la componen, porque es este mismo objeto el que representa el paso de su sufrimiento por una depresión que resulta de una ruptura amorosa.

Por otro lado, encontramos otros artistas como Vincent Van Gogh, Frida Kahlo y Edward Hopper, los cuales en muchas de sus obras la cama y la habitación toma protagonismo. En el caso de Frida encontramos que no podría considerar que no hay artista que tenga mayor relación con un elemento tan cotidiano como la cama, pues esta artista tuvo que pasar la mayor parte de su vida postrada en una cama desde que sufre un accidente en su juventud, y de por si su relación con este elemento proviene de un suceso trágico, es por esto que muchas de sus obras se representa acostada en la cama.

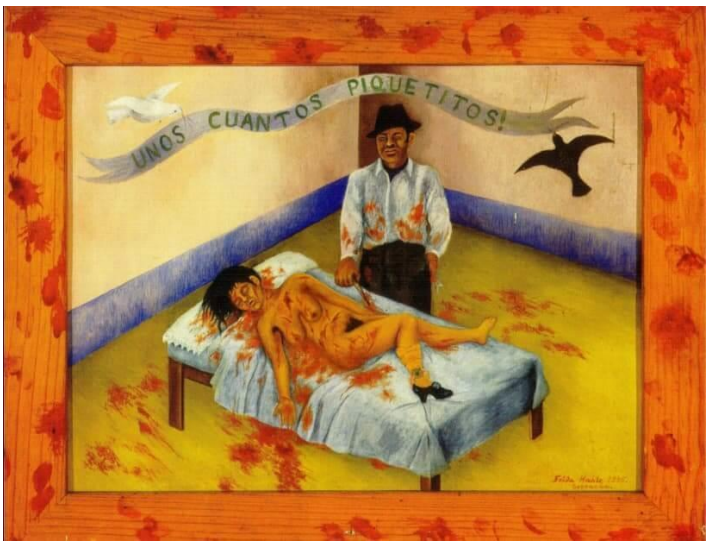


Ilustración 2 Unos cuantos piquetitos-Frida Kahlo- 1935 (Bolaño, 2017)

Ilustración 3 Hospital Henry Ford - Frida kahlo – 1932 (Randina, 2021)

Hopper es aquel artista que representa atmosferas muy solitarias, y unas de sus obras tituladas *"Sol de la mañana"* y "*Habitación de hotel*" nos trasmite este sentimiento de soledad, tanto por los elementos que se encuentran en la obra como por la posición en que se encuentran sus protagonistas.

Ilustración 4 Sol de la mañana - Edward Hopper – 1952 (Santos, 2016)

La cama es un elemento que dentro de mi investigación toma protagonismo, es un elemento que me permite encontrar seguridad en ella, todo lo que compone este elemento (y estaría hablando de toda la habitación en sí) es el lugar seguro donde no solo yo sino personas con depresión o aquellas que sienten que no pueden expresar lo que sienten, la encuentran como un refugio, además se ha vuelto muy común escuchar la famosa frase “voy a consultarlo con la almohada” considerando este lugar, vuelvo y lo recalco un lugar seguro, es mi lugar seguro.

REFERENTES ARTÍSTICOS

- **Edward Munch**

Este artista con su práctica nos evidencia con claridad sus momentos de duelo, soledad y tristeza, dándonos en muchos de sus cuadros referencias muy directas a la conexión obligada que le toco tener desde muy temprana edad con la muerte. Edward es un artista que sabe, que es la soledad y supo representarla muy bien en sus obras, *Niña enferma* y *Muerte en la habitación* es una de sus obras que más me impactan por la claridad con la que representa la cruda realidad por la que su familia tuvo que pasar, la muerte de sus padres y su hermana por tuberculosis.

Lo tomo de referente por el modo en que Munch representa su dolor, su perdida y como representa la muerte, en mi investigación he despertado un interés por hablar de la perdida desde una perspectiva no literal, es decir, aunque este artista experimenta una perdida mortal, en mi caso hablo de una pérdida o siendo más conciso una ausencia emocional.

Niña enferma y *Muerte en la habitación* son dos obras que nos muestra un antes y un después de un suceso mortal, con su forma pictórica de mostrarnos un hecho doloroso, me ayuda a tomar como referencia su manera de expresar el silencio y el vacío que este mismo siente, desde su pincelada tosca y descuidada, pero a la vez delicada, en su gesto traza una línea, en su historia que conlleva un inicio y un final trágico.

Ilustración 5 Muerte en la habitación - Edvard Munch - 1893 (anónimo, 2015)

Ilustración 6 Niña enferma - Edvard Munch - 1985-1986 (Ruiz, 2022)

- Frida Kahlo

Frida es una artista la cual tiene un acercamiento con el arte muy trágico, esta artista en su juventud sufre un accidente la cual la lleva a estar postrada en una cama por largos periodos de su vida, y es allí postrada en la cama donde decide acercarse a la pintura para representar todo lo que sentía.

Muchas de sus obras como *"La cama volando"* realizada en 1932 y *"Unos cuantos piquetitos"* en 1935 son algunas de sus obras donde la cama toma gran protagonismo.

La primera representa la perdida que sufre al experimentar el aborto de su segundo bebé, tras haber interrumpido uno anteriormente; donde elementos como fragmentos de pelvis y él bebe están conectador por lo que parece ser el cordón umbilical; esto porque gracias al accidente que ha sufrido en su adolescencia le impide gestar un bebé y encontramos que en el centro de la composición se encuentra Frida acostada en la cama, sufriendo ensangrentada y ambientada por una atmosfera desolada.

Ilustración 7 Hospital Henry Ford- Frida Kahlo - 1932 (Randina, 2021)

Es por esto que tomo de referencia a Frida, por su manera de resignificar un suceso tan trágico de su vida en una obra pictórica y también por su manera de componer los distintos elementos que construyen dicho suceso. De esta manera entiendo que el arte no permite que se olvide del todo el sufrimiento por lo que pasa el artista, pero si permite que este se desahogue y transforme su dolor.

Como nombré anteriormente la cama toma protagonismo en la obra; en este caso por ser un elemento que ha acompañado al deudo en su dolor, este ha sido un elemento que dentro de mi investigación ha llegado a tener también protagonismo, gracias a que lo he considerado un lugar seguro donde me ha permitido desahogar mi dolor.

- Vincent Van Gogh

Van Gogh pinto tres versiones de *Habitación en Arles*, lugar donde estuvo hospedado en una temporada de su vida, Van Gogh tuvo grandes problemas psicóticos, experimento la soledad y el rechazo por parte de la sociedad. En sus tres versiones podemos encontrar diferencias muy particulares, una de ellas es los distintos que se muestran en su habitación entendiendo que fueron pintadas en periodos distintos, una de las cosas que también llama la atención es su manera de pintar y las tonalidades que maneja, esto a parte de mostrarnos su particular gusto el estudio de lo que pinta, podemos deducir que estas versiones nos hablan de su estado de ánimo al pintarlas.

De este artista y sus obras tomo como referencia su particular gesto que evidencia el sentimiento que lo ataca en el momento del suceso y por pintar algo que lo representa, ese espacio que lo siente muy suyo, en el caso de la primera versión este artista nos da a entender como quiere representar la tranquilidad que le representa este cuarto. Esto nos dice Van Gogh acerca de esta versión.

"*Esta vez es simplemente mi dormitorio; sólo que el color debe predominar aquí, dando con su simplificación un estilo más grande a las cosas y llegar a sugerir el reposo o el sueño en general."* *(Van Gogh 1988)*

"Lo cuadrado de los muebles debe insistir en la expresión del reposo inquebrantable." (*Van Gogh 1988*)

Ilustración 8 Dormitorio en Arles - Vincent Van Gogh – 1088 (Fischer, 2017)

- Clara Lieu

Con esta artista lo que ocurre es que su manera de proceder en su obra y el detonante es muy similar a mi investigación, esto porque el resultado que obtiene con su técnica es el resultado que he obtenido con la mía y el problema detonante es el problema que detonó mi investigación. Si bien actualmente mi investigación toma un rumbo distinto; los inicios de esta eran prácticamente los mismo, hablar de la depresión, expresar su sufrimiento por medio del gesto del dibujo y transliterar en él. Clara Lieu en su proceso artístico manifiesta una preocupación por retratar su conexión con la depresión, relatando

su tratamiento, su relación con sus emociones y como a medida que transcurre su tratamiento y mejoría puede ver claridad en su interior.

Mientras tratan su enfermedad ella realiza un tratamiento profundo de sí misma para su obra, que se ve reflejado en la manera de proceder en su obra, encontrando que su interés es expresar el sufrimiento que de algún modo la está atormentando, y este proceder en la imagen la genera por medio de cuerpos muy gestuales, su serie “caer emerger” evidencia su proceso, evidencia su dolor y evidencia su trayectoria con la enfermedad.

Ilustración 9 Fallin: Emerge - Clara lieu – 2012 (Lieu, 2012)

- Alba Gonzales

Dentro de mis referentes encuentro a Alba Gonzales y su libro ilustrado titulado *"Una vida sin salud mental"* donde en una serie de dibujos y frases poéticas nos relata esas emociones y sensaciones que la acogen, ese sentimiento de soledad, de tristeza y agobio que muchos hemos experimentado, aquí en sus poemas conecta de una manera tan sentimental con el que lee, tanto así que invita a lector a intervenir su libro, de este artista tomo su forma de metaforizar el sufrimiento, tanto en sus poemas como sus dibujos.

Me faltó esa conversación sobre que me pasaba

Me faltó ese interés que nunca vi pero que siempre

Esperé

Ese como estas de los de verdad, no de los que te lo

dicen de pura cordialidad

esa mirada de apoyo, o ese abrazo de consuelo

me faltaron muchas cosas, todas insignificantes, que

podrían haber cambiado un final tan importante…

(Gonzales, 2022)

Y así muchos poemas tan llenos de sinceridad encontramos en su libro, representándola desde un relato que se siente para el lector muy propio.

PROPUESTA

Una de las cosas importantes es lo complicado de lograr comprender por lo que pasa una persona, ya que son problemas que de algún modo se viven muy internamente y que tratan de mantenerlo allí encerrado, todo por el miedo de lo que llegue a pensar la otra persona.

Somos tan frágiles por dentro pero tan duros por fuera que nos olvidamos de esa fragilidad, estamos tan condicionados a que debemos ser fuertes ante el otro, a que lo frágil es debilidad y a que nuestros problemas son únicamente nuestros. En el entender al otro está la relevancia de este proceso investigativo, vivimos en una sociedad en donde no hemos aprendido a ser empáticos con el otro porque no nos importa el otro.

> *Como primer punto a tratar, en cuanto a la influencia en la depresión de los hombres, se puede considerar que las diferencias entre las depresiones masculinas y femeninas, se establecen desde el ámbito cultural como uno de los principales factores subdiagnosticados (Horstein, 2006). Flores (2017) señala que según el psicólogo Carlos Valderrama, "el hombre por naturaleza resulta ser más concreto y práctico y, por ende, menos conectado con el mundo emocional. (Revista Neuronum, 2017 pág. 1)*

Esto se hace más difícil cuando el que padece de depresión es un hombre, este debería ser fuerte por naturaleza, llorar nos hace débiles y como digo la debilidad debe ocultarse, ¿Debería ser esto así?

A continuación daré vida por medio del relato a mi metodología de creación, es de suma importancia recalcar que esta metodología no se vuelve consciente hasta que decido retomar y estudiar todo mi proceso artístico, les doy esta serie de títulos a partir de entender como fue mi proceso de creación para mi investigación, pues en muchas ocasiones tanto en mi proyecto investigativo anterior y el actual hubo formas de crear que se hicieron inconscientemente, esto no quiere decir que no sean importantes

para mi investigación, al contrario es a partir de allí que se le da rumbo y comienzo a mi metodología creativa.

Mi metodología de creación está basada en mis últimos trabajos, pero en cada uno de los pasos incluiré que me permitió a mí de trabajos anteriores, aun así, de mi proceso de investigación anterior darle vida a mi obra actual.

1. **Recorriendo la memoria**

Inicialmente en mi carrera como estudiante de artes visuales mi primera investigación y acercamiento con el tema de la perdida fue el relato desencadenante realizado en el año 2020, allí se nos pedía un relato que tuviera cierto impacto en nosotros y nos permitiera dar inicio a nuestra investigación para el anteproyecto.

Como relato lo que hago es revivir la historia que mis padres me contaron del día que la guerrilla manda a matar a mi medio hermano, (primer hijo de mi padre). Es aquí donde tengo ese primer acercamiento con el sentimiento de haber perdido algo, y no porque haya sentido que yo haya perdido algo, sino porque es un sentimiento que me trasmiten mis padres por medio del relato.

En este proceso de creación lo que hago es remitirme a un pequeño banco de imágenes que se encontraban muy refundidas en un pequeño archivo fotográfico que tenemos; de allí saco dos fotos las cuales son muy contundentes y específicas, una de ellas es la fotografía de mi hermano, impactante porque es la primera vez que veo su rostro, a él lo asesinan cuando yo tenía 1 año de edad por lo tanto no tengo ningún recuerdo donde él esté presente. La segunda fotografía hacía referencia al día de su velorio.

Ilustración 10 Archivo Familiar - 2020

Ilustración 11 Archivo Familiar - 2020

De allí para mi practica artística lo que hago es retratar por medio de la imagen fiel, la fotografía del día de su velorio.

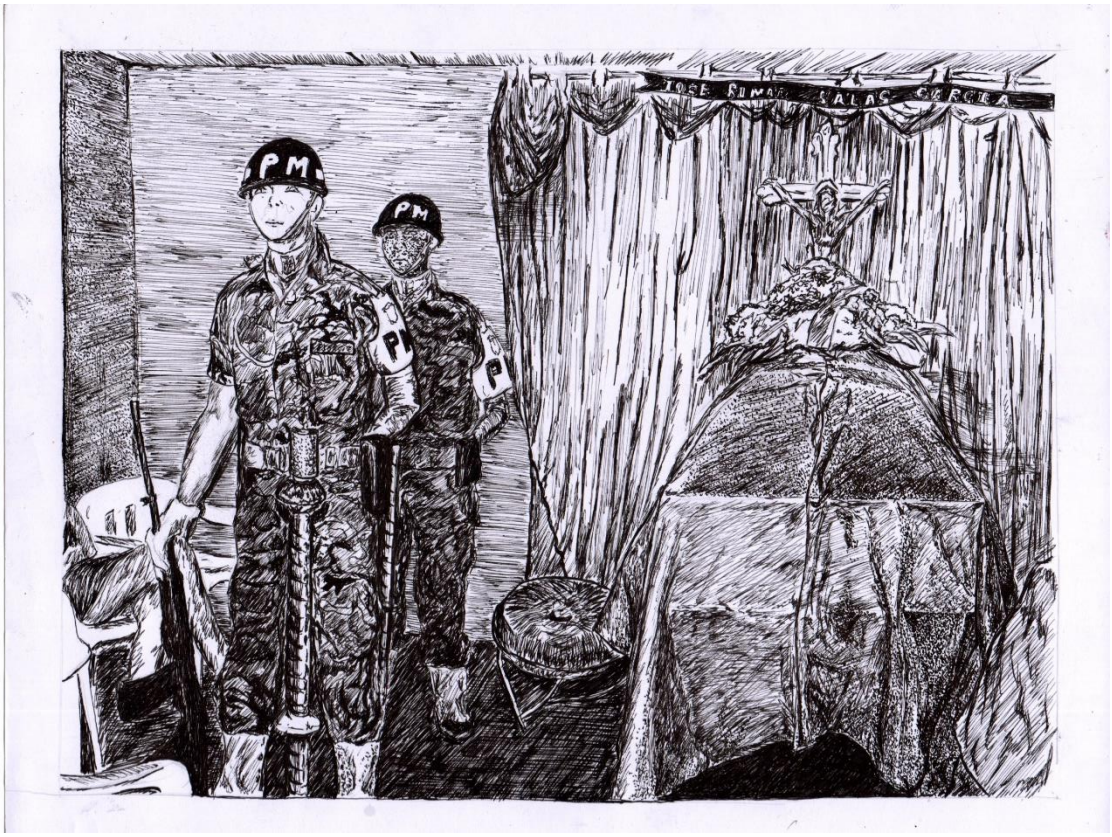


Ilustración 12 Dibujo a plumilla - 2020

Para luego realizar un par de grabados realizados con punta seca sobre las fosas comunes.

Este proceso fue importante y más adelante les contare porqué.

:

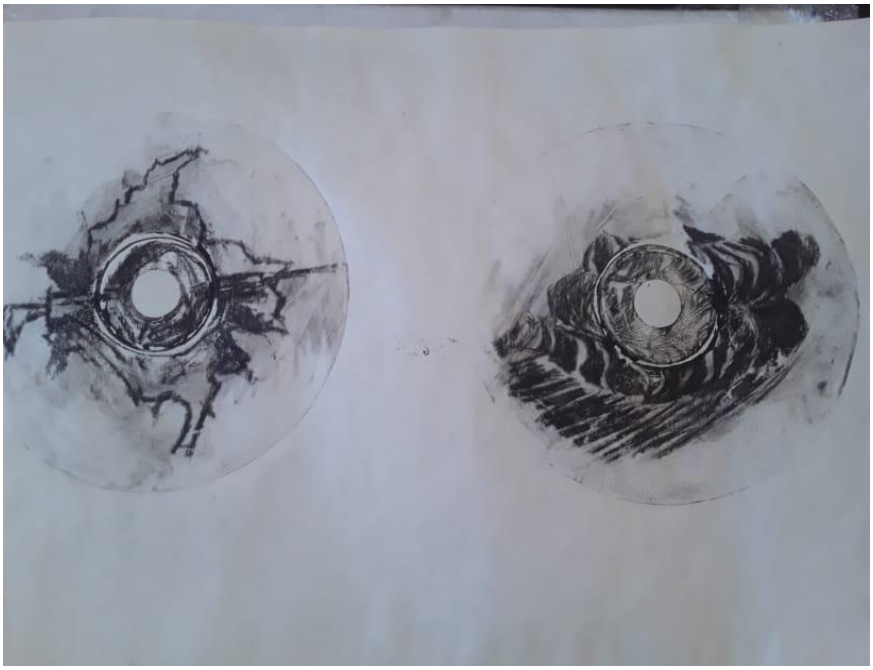


Ilustración 13 Grabado punta seca - 2020

2. Construyendo recuerdos

A partir de ese recuerdo que llega a la memoria, lo que hago es desplegarla en una serie de fotografías y bocetos, los cuales han servido de referencia para realizar las obras bidimensionales que hacen parte de mi obra final. Estas fotografías las denomino como *autorretratos* ya que uso mi cuerpo para tomar dichas fotos, estas mismas abrieron las distintas posibilidades para comprenderme y estudiarme a mí mismo.

Uno de los procesos que dan inicio a mi serie de *autorretratos* fue una obra en la cual interpuse varios dibujos que representaban el sufrimiento de una persona con una salud mental deteriorada.

Estos dibujos son a partir de fotografías que me tomo a mí mismo con la intención de buscar una referencia para mi proceso creativo. No es hasta un semestre después cuando decido cambiar el rumbo de mi investigación que aterrizo esta idea de las fotografías y dibujos como banco de imagen para representar el sufrimiento.

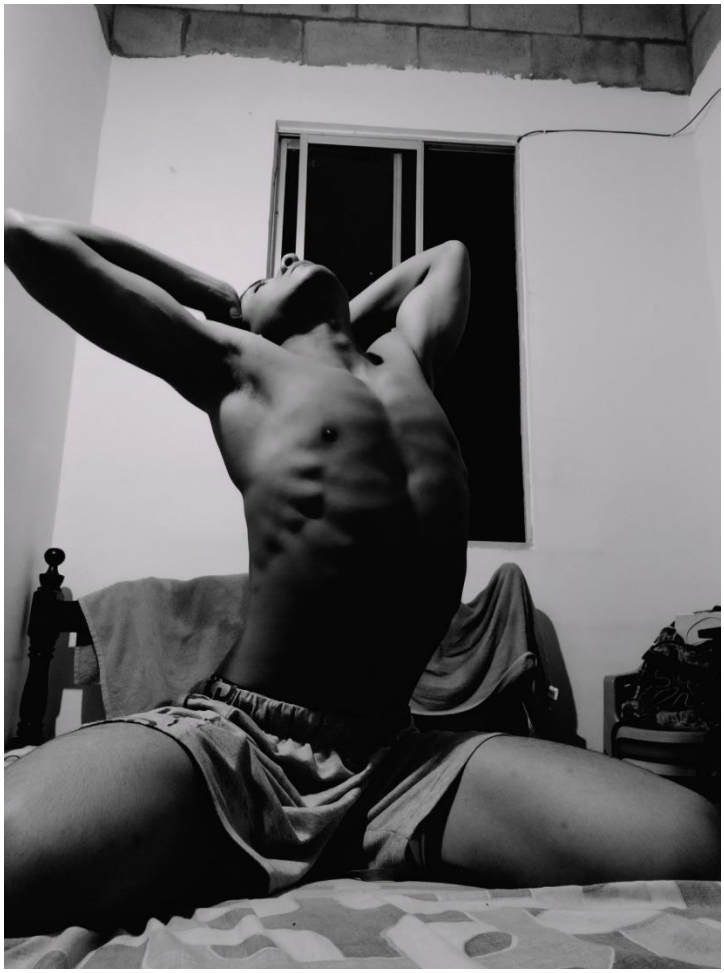


Ilustración 14 Fotografía Autorretrato - 2022

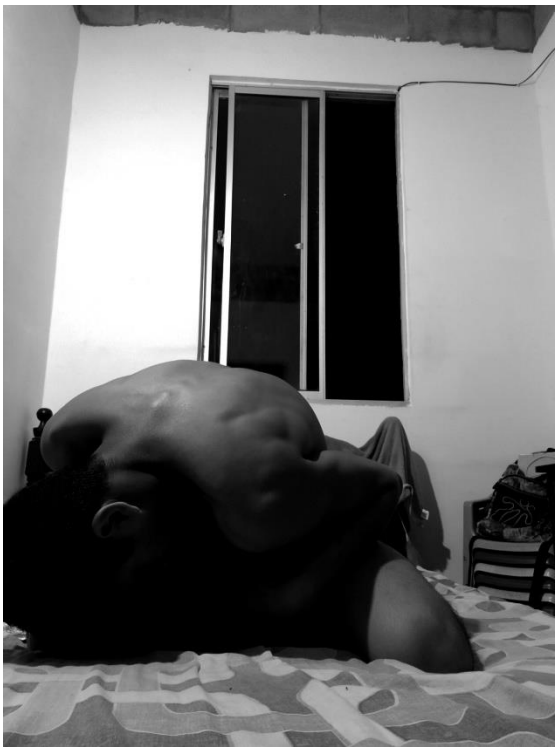


Ilustración 16 Fotografía Autorretrato - 2022

Ilustración 15 Fotografía Autorretrato - 2022

Ilustración 20 Fotografía Autorretrato - 2022

Ilustración 19 Fotografía Autorretrato - 2022

Ilustración 18 Fotografía Autorretrato - 2022

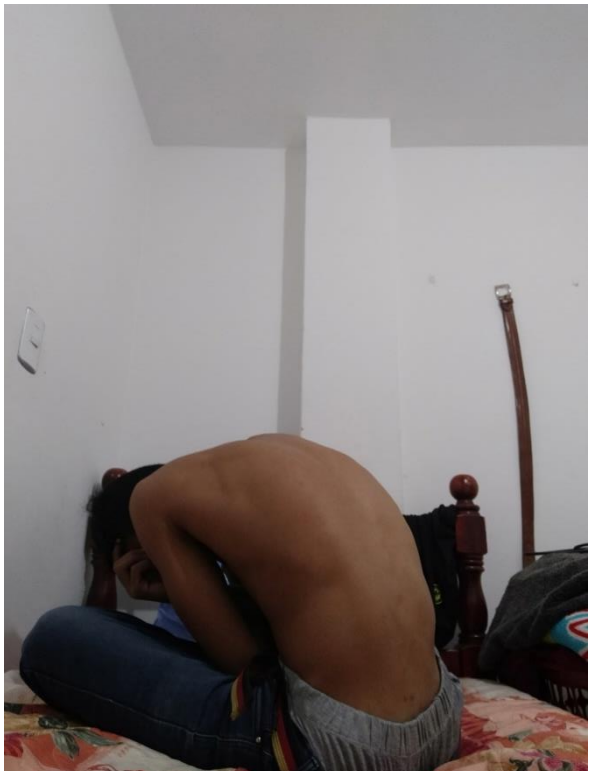


Ilustración 17 Fotografía Autorretrato - 2022

Ilustración 21 Fotografía Autorretrato – 2022

Cuando cambio el rumbo de mi investigación y paso de investigar la locura (como termino general y despectivo para hablar de las enfermedades mentales) a investigar la depresión es cuando comienza a darse un cambio de *chip* en mi forma de crear. A partir de esto comienzo realizando una serie de bocetos en donde predomina la repetición para profundizar tanto como en la composición y el formato como en el concepto de dicho termino.

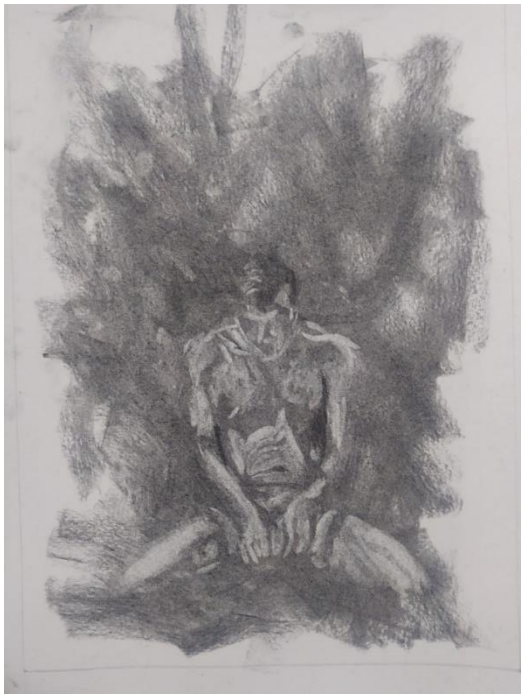


Ilustración 22 Dibujo al carboncillo - 2022

Ilustración 25 Dibujo al carboncillo - 2022

Ilustración 24 dibujo al carboncillo - 2022

Ilustración 23 Archivo artístico - 2022

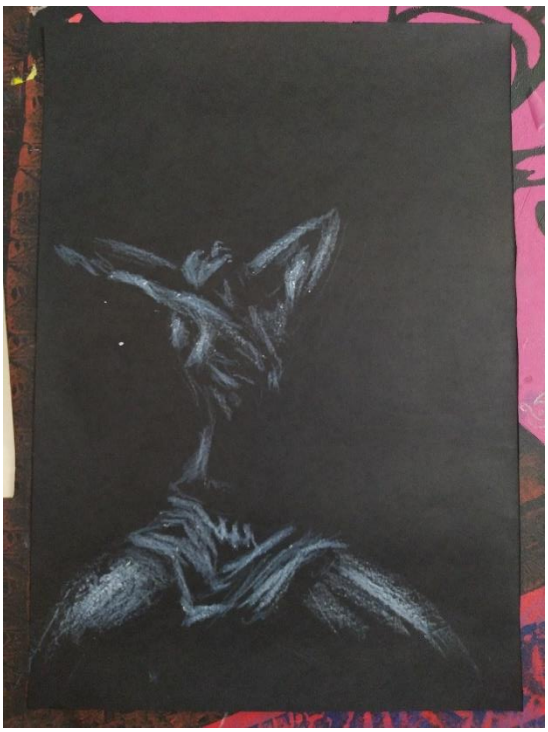


Ilustración 28 Dibujo con tiza - 2022

Ilustración 29 Archivo artístico - 2022

Ilustración 26 Archivo personal - 2022

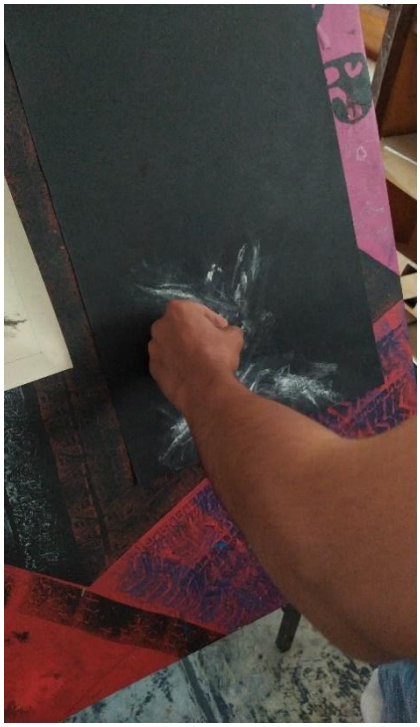


Ilustración 27 Archivo Bitácora - 2022

Ilustración 30 Dibujo Carboncillo - 2022

Ilustración 31 Dibujo Carboncillo - 2022

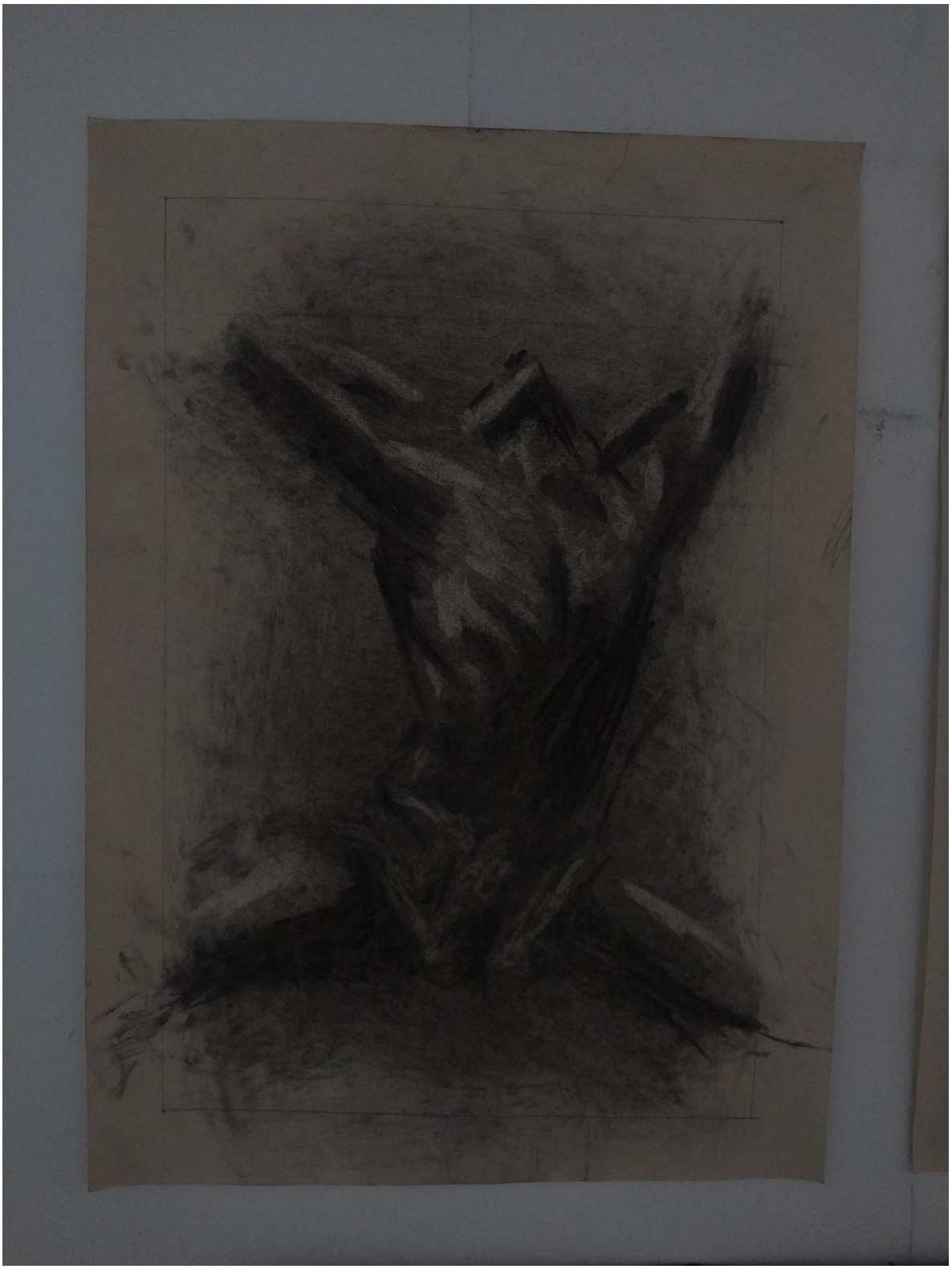


Ilustración 32 Dibujo Carboncillo - 2022

Aun así, realizando esta serie de obras no conseguía comprender cual era el motivo que me llevaba a continuar con dicha investigación, es hasta que en una conversación con un compañero artista me hizo entender que esta investigación tenía más relación conmigo mismo que cualquier otra que haya realizado anteriormente, pues esta parte de la idea de que en algún momento de mi niñez experimenté un estado depresivo (aunque no haya sido diagnosticado)

A partir de ahí comenzó a tener más claridad lo que dibujaba, pues las fotografías que me tomaba tenían mucho que ver con la manera en cómo yo miraba la depresión y como yo me sentía, las fotografías eran la base para yo representar mis emociones en mis obras y mi obra en sí, la técnica con la que trabajaba, el gesto con el que dibujaba era mi manera de darle vida a mis emociones.

Ilustración 33 Dibujo Carboncillo - 2022

Ilustración 36 Experimentación carboncillo - 2022

Ilustración 35 Experimentación carboncillo - 2022

Ilustración 34 Experimentación carboncillo - 2022

Ilustración 37 Experimentación carboncillo - 2022

Ilustración 38 Experimentación con vidrio - 2022

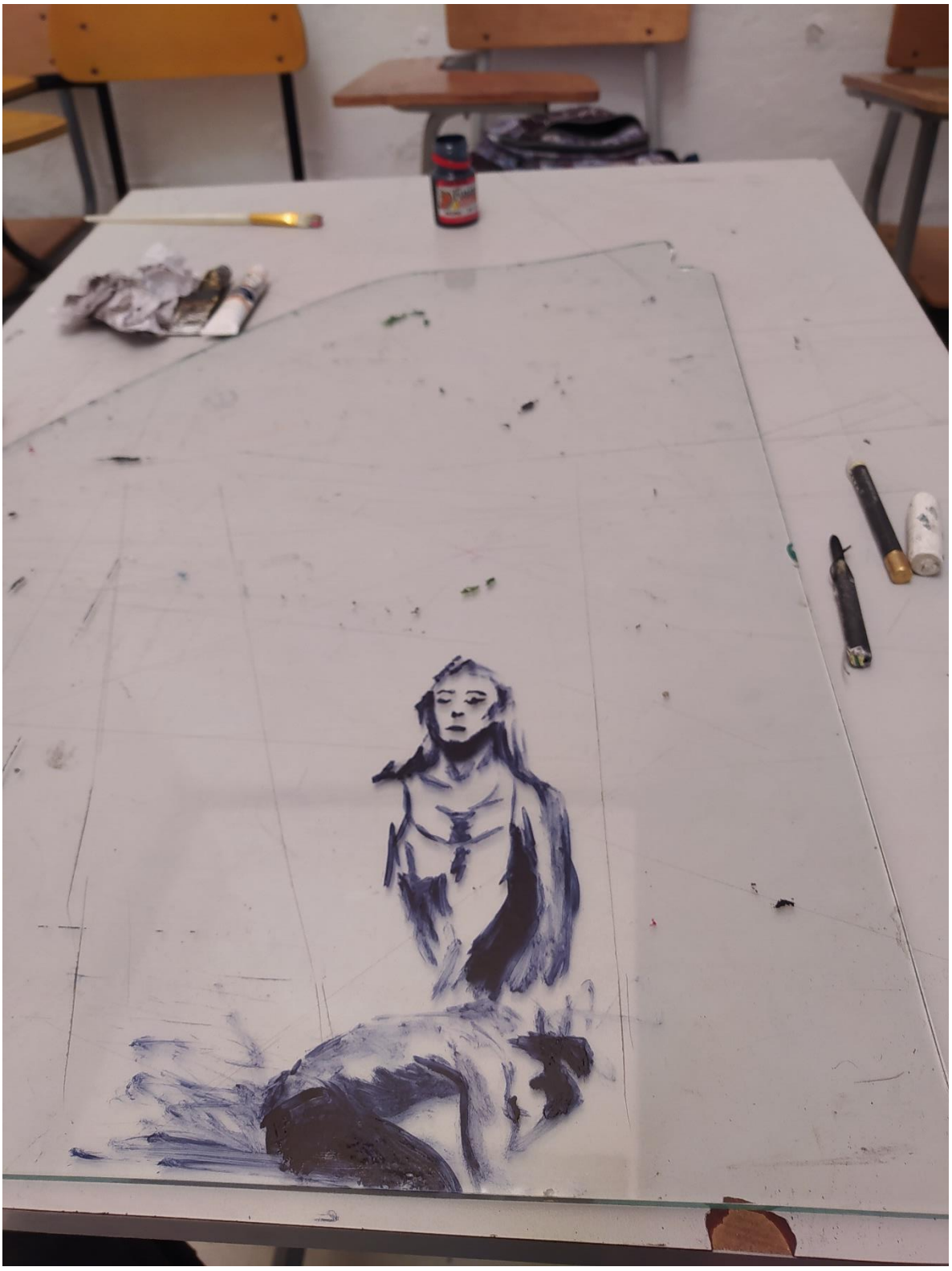


Ilustración 39 Experimentación carboncillo – 2022

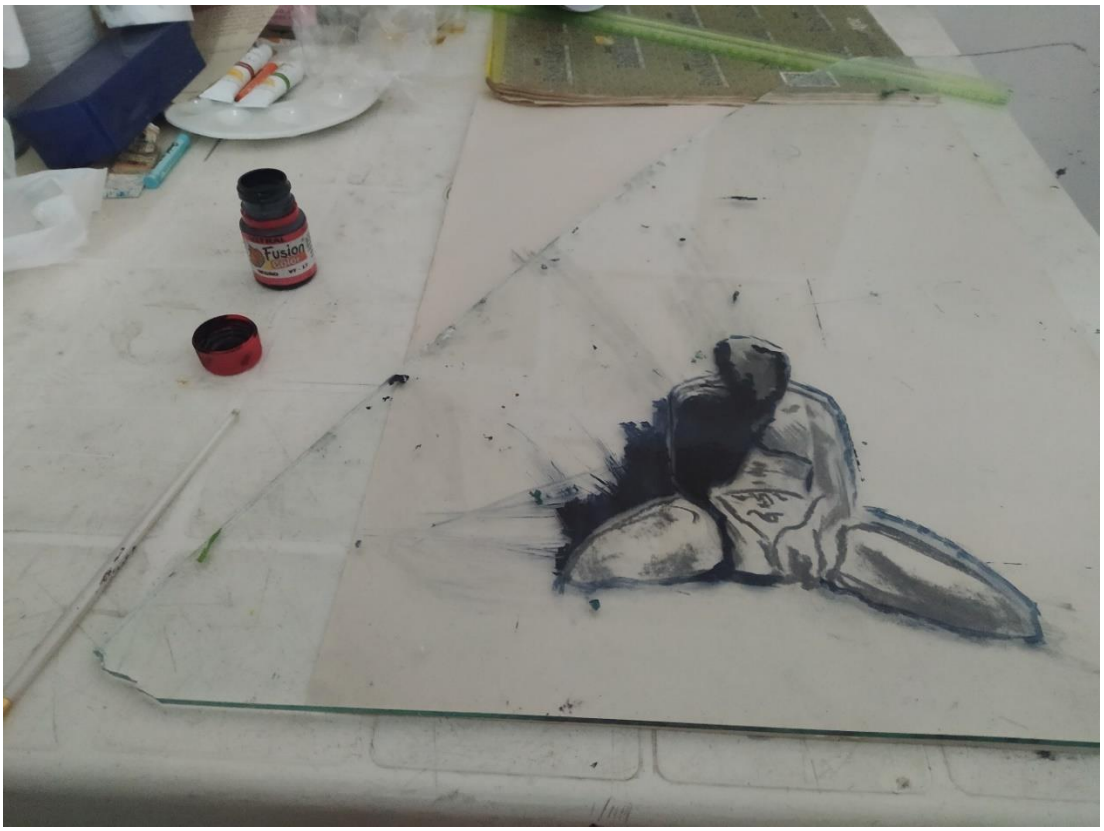


Ilustración 40 Experimentación con vidrio - 2022

Ilustración 41 Archivo fotográfico - 2022

Ilustración 42 Archivo Fotográfico – 2022

Ilustración 43 Archivo Fotográfico - 2022

Durante mi proceso decidí experimentar con otros materiales partiendo de la idea de la fragilidad del ser humano, planteaba que el vidrio tenía mucha relación con nosotros ya que nos mostramos tan compactados, pero cuando algo nos golpea tan fuerte nos quebramos al instante, al igual que un vidrio.

Ilustración 44 obra Detonante - 2022

Ilustración 45 Obra Detonante - 2022

Ilustración 46 Obra Detonante - 2022

Ilustración 47 Obra Detonante - 2022

Ilustración 48 Obra Detonante - 2022

Ilustración 49
Obra
Detonante -
2022

Ilustración 50 Obra Detonante - 2022

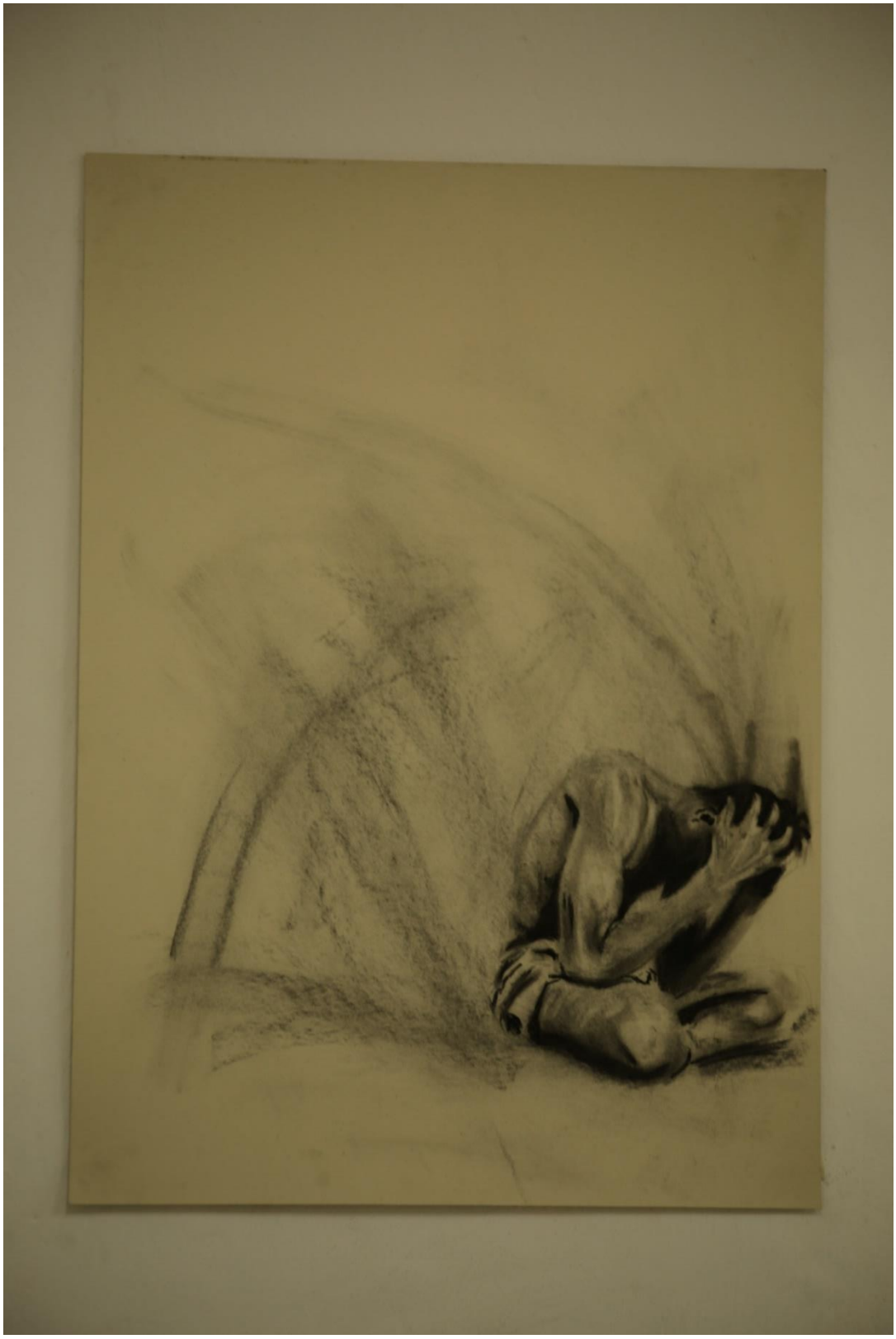


Ilustración 52 Obra Detonante - 2022

Ilustración 53 Obra Detonante - 2022

Ilustración 54 Obra Detonante - 2022

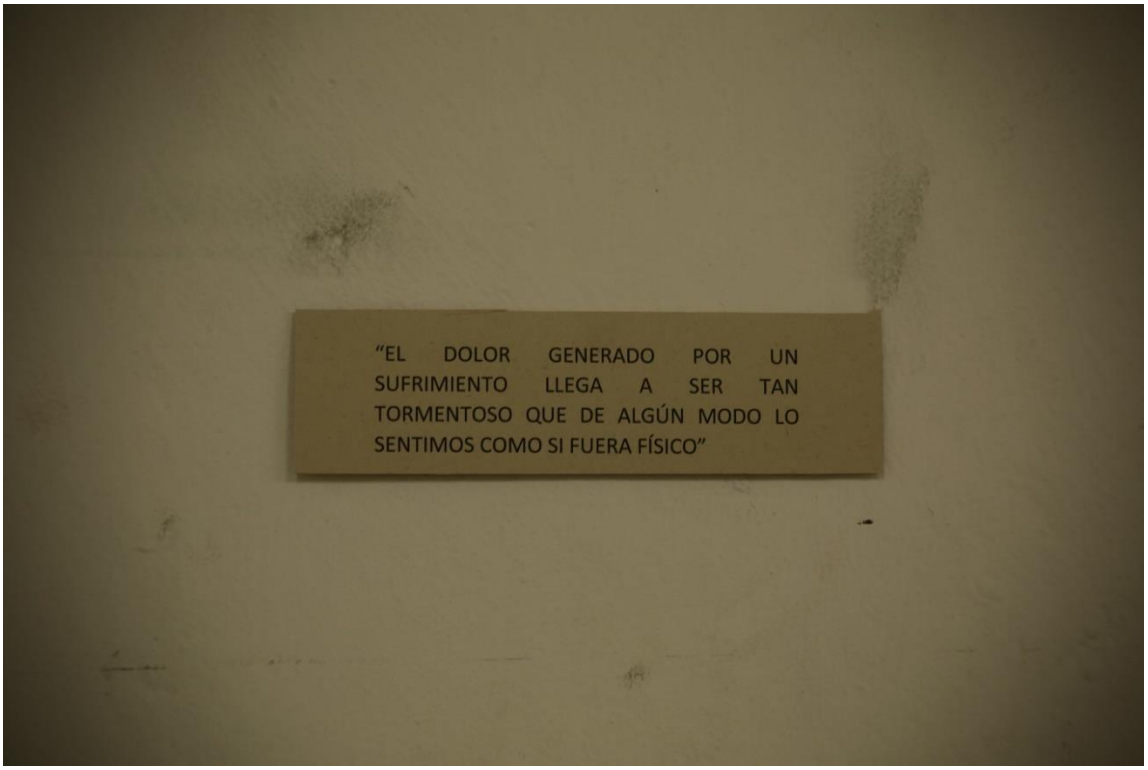


Ilustración 54 Archivo Obra Detonante – 2022

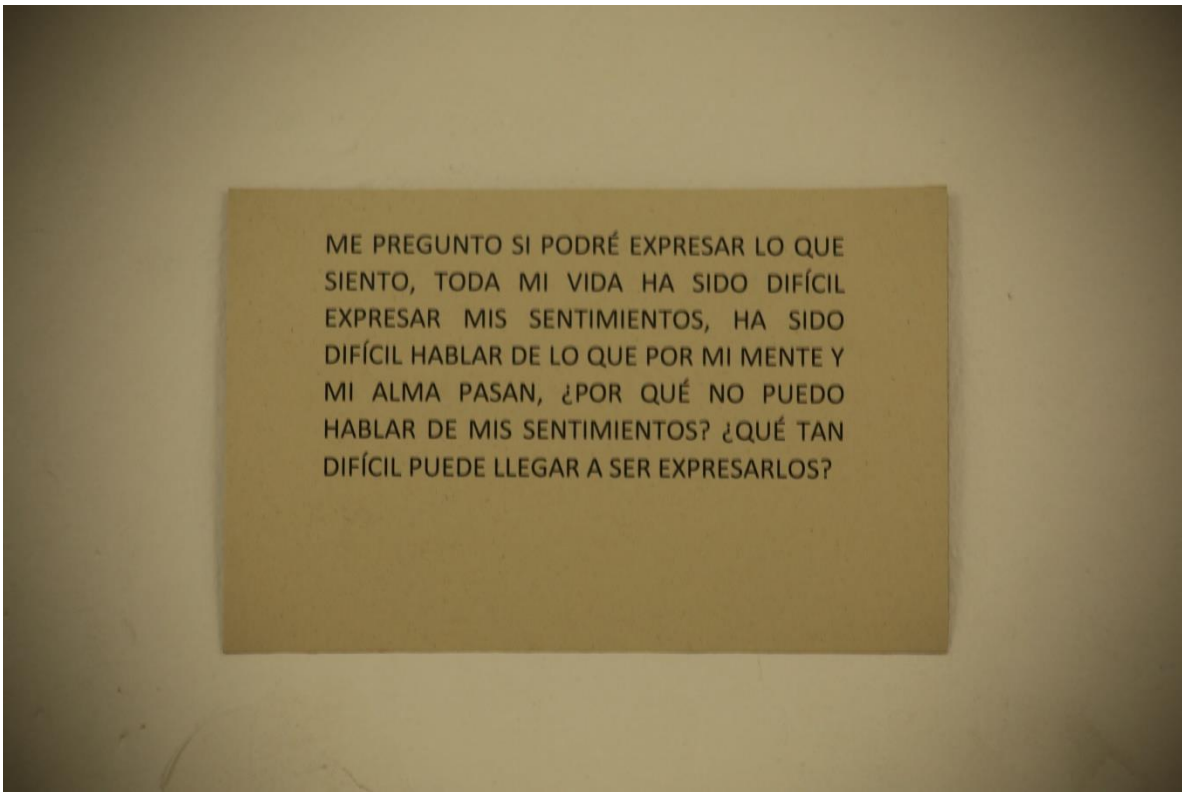


Ilustración 55 Archivo Obra Detonante - 2022

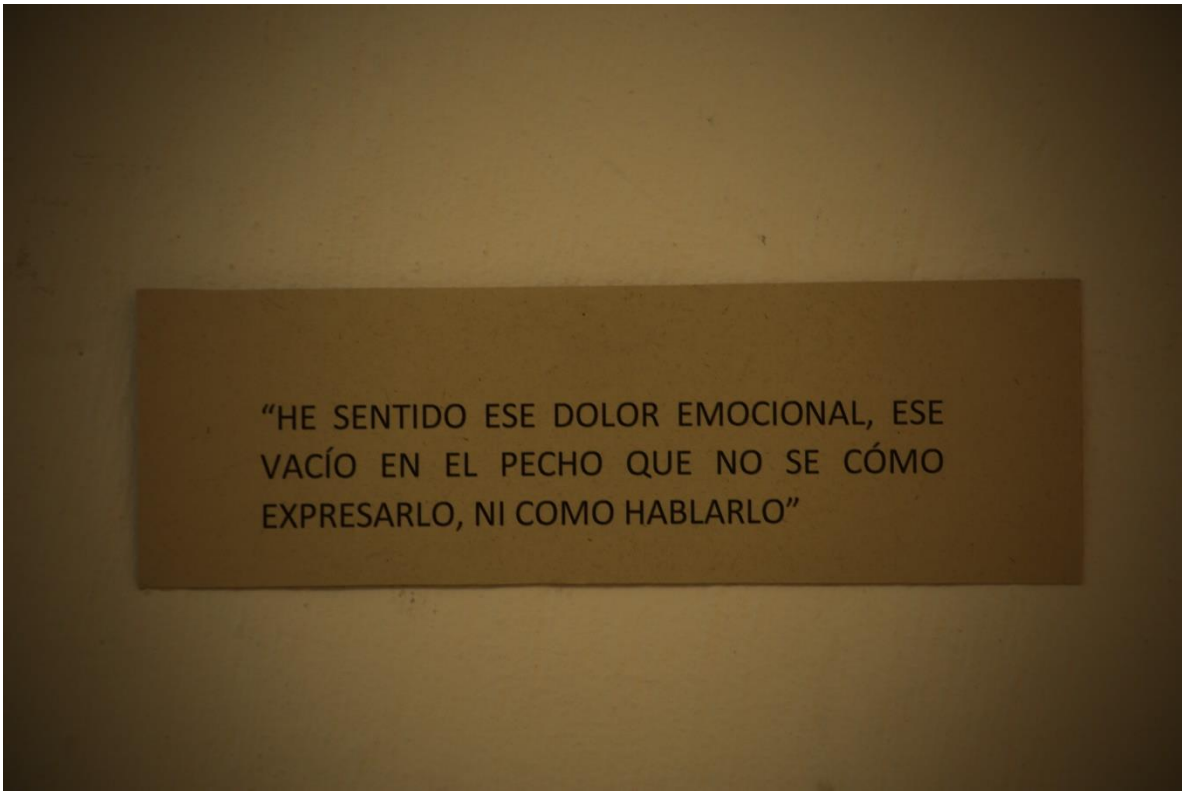


Ilustración 57 Archivo Obra Detonante - 2022

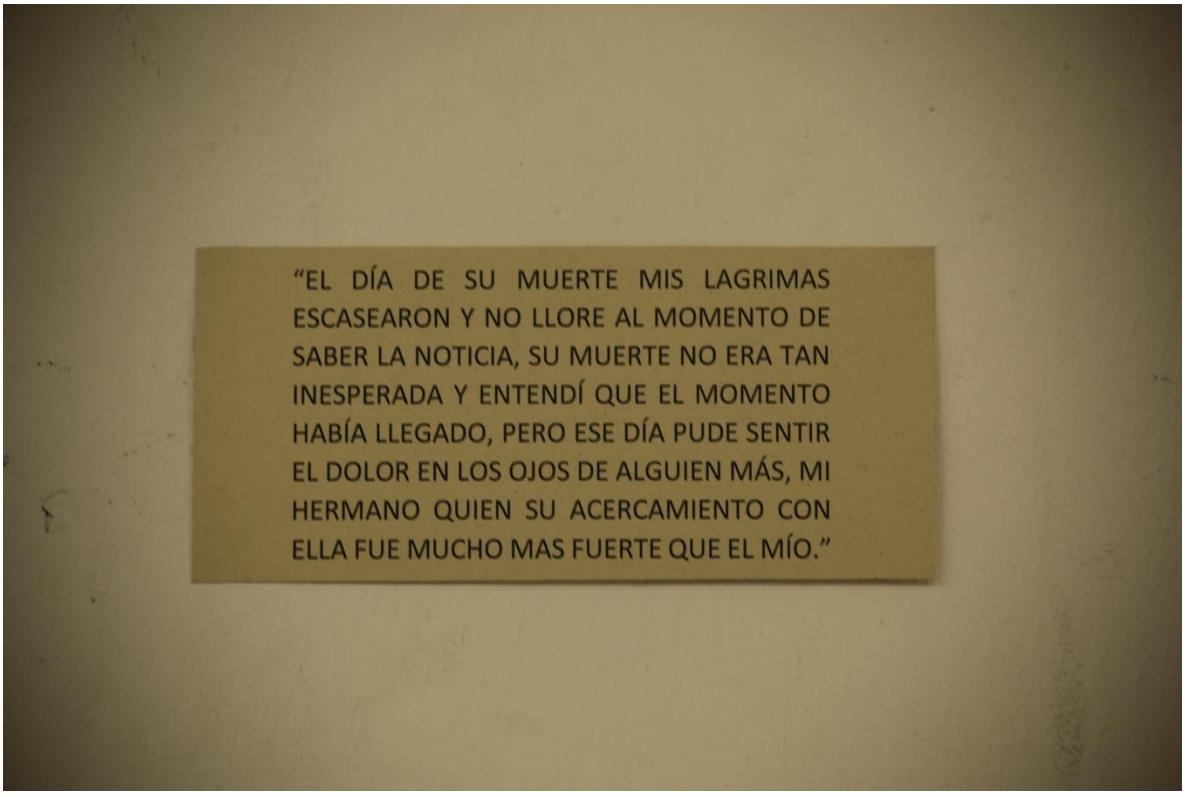


Ilustración 57 Archivo Obra Detonante - 2022

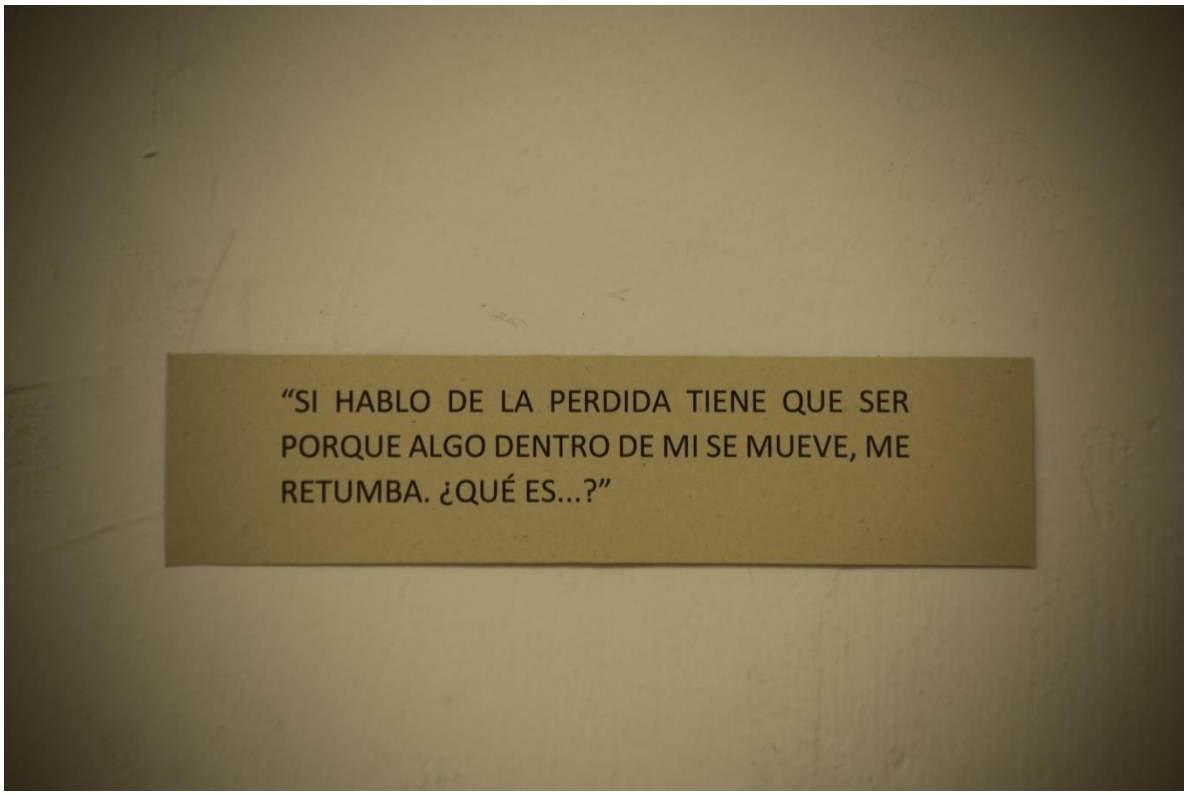


Ilustración 58 Archivo Obra Detonante - 2022

Ilustración 59 Obra Detonante - 2022

Ilustración 60 No° 1 Serie Autorretratos - 2022

Ilustración 61 No° 2 Serie Autorretratos - 2022

Ilustración 62 No° 3 Serie Autorretratos - 2022

Ilustración 63 No° 4 Serie Autorretratos - 2022

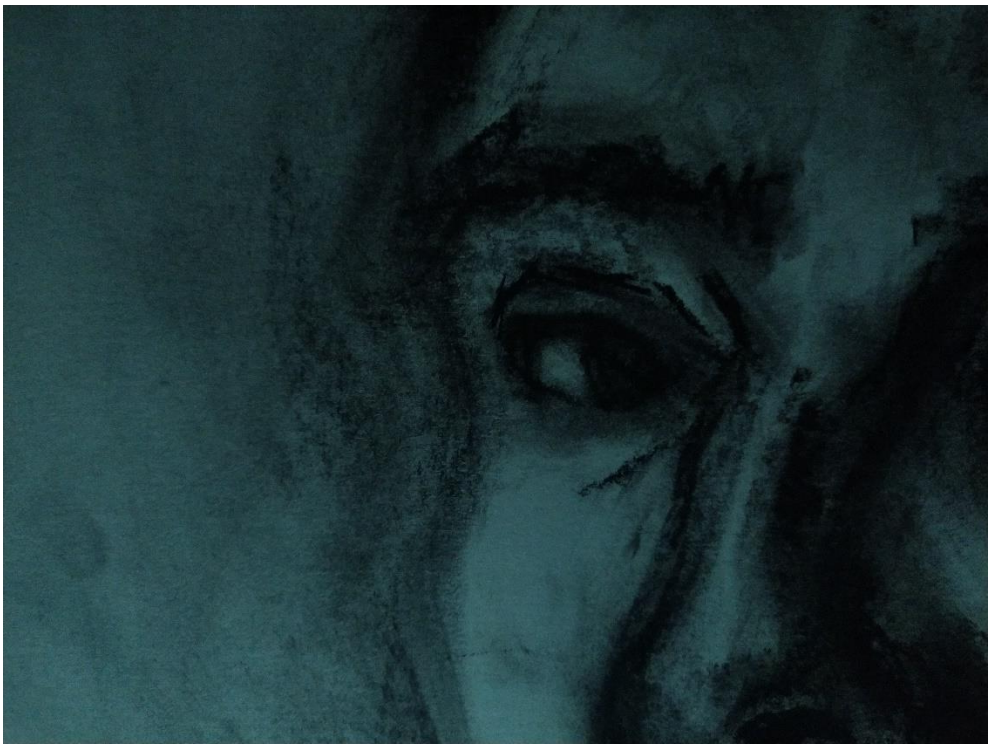


Ilustración 64 Detalle Serie Autorretrato - 2022

Ilustración 65 Detalle Serie Autorretrato - 2022

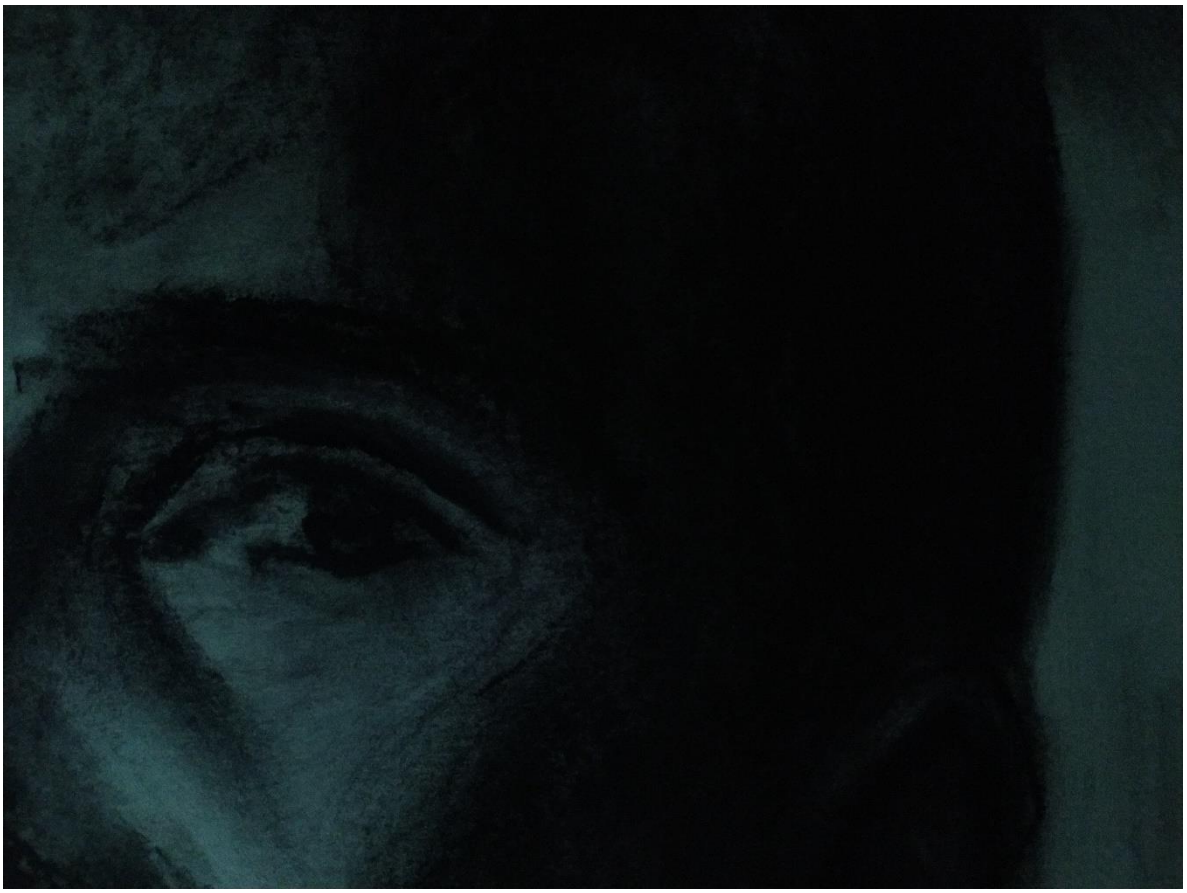


Ilustración 66 Detalle serie Autorretrato - 2022

Ilustración 67 Obra Un vacío hecho duelo – 2022

3. Trazando una historia

En la tercera fase de mi metodología de creación nuevamente se realiza un giro de 180°, ya que mi manera de trabajar, mi investigación y banco de referencia se amplía y cambia. Es decir, después de haber realizado bocetos previos, muestras finales, de haber investigado los motivos por los cuales yo comienzo a trabajar la depresión y entender el entorno en que me crié y en el que me rodeo, decido buscar una manera de ampliar mi narrativa.

Por consiguiente, viendo que la imagen estática tiene una complejidad en su narración y haberla experimentado hasta que me sentí satisfecho decido cambiar a la narración de cine, es decir, paso a la animación y a la creación de cortometraje. Mas sin embargo la técnica que estaba utilizando anteriormente me permitía liberar emociones que sentía que se trasmitían en el trazo del dibujo, es por esto que decido cambiar la manera de narrar lo que siento, pero desde la misma estructura de dibujo, mismos materiales. misma técnica.

A partir de allí comienzo a realizar una serie de pruebas para mi proceso, una de las cosas que quise mantener en mi nuevo estilo narrativo fue la plasticidad que me permitía el papel y el material (carboncillo) por consiguiente no paso a un estilo de animación moderno como lo es el digital, si no, que al contrario me permito estudiar la manera de animar tradicionalmente, para no dejar ese gesto que siento que caracteriza mi obra.

Ilustración 68 Archivo Bitácora - 2022

Ilustración 69 Archivo Bitácora - 2022

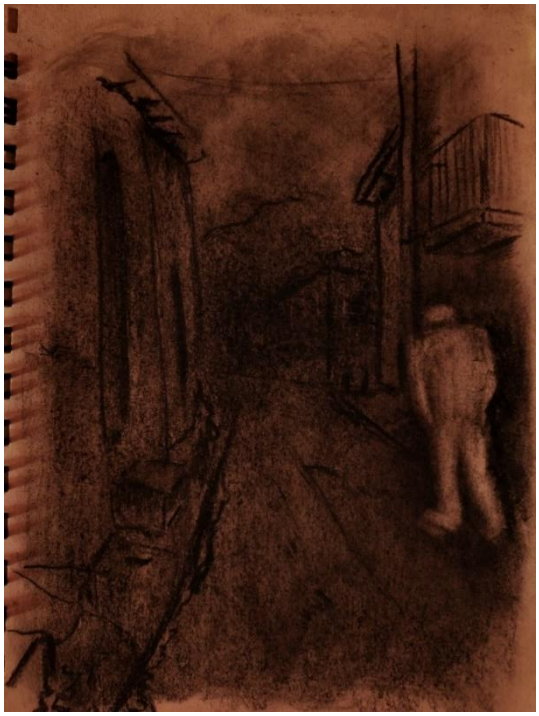


Ilustración 70 Archivo Bitácora - 2022

Luego de esto decido comenzar a darle vida a un pequeño relato que surgió en una de las tantas noches en mi habitación, en algunas ocasiones antes de dormir o a media madrugada me despertaba para pensar en sucesos que me inquietaban, problemas familiares y problemas que surgían en mi día a día.

> *"Acostado casi tres de la mañana, veo hacia fuera de mi ventana desde mi cama, solo una estrella; la veo fijamente, dicen que ese tipo de estrellas son planetas, recuerdo los momentos en los que he estado triste, donde me he sentido vacío. La habitación se hace una con la atmosfera de afuera, solo la estrella y yo muy levemente alcanzo a divisar otras dos muy cerca de ella; no se si son reales o las imaginé, siento como todo empieza a desvanecerse."*

A partir de este relato comienzo a realizar bocetos y estudios que resultan en un corto no mayor a un minuto.

Ilustración 71 Animación Un Vacío Hecho Duelo - 2022

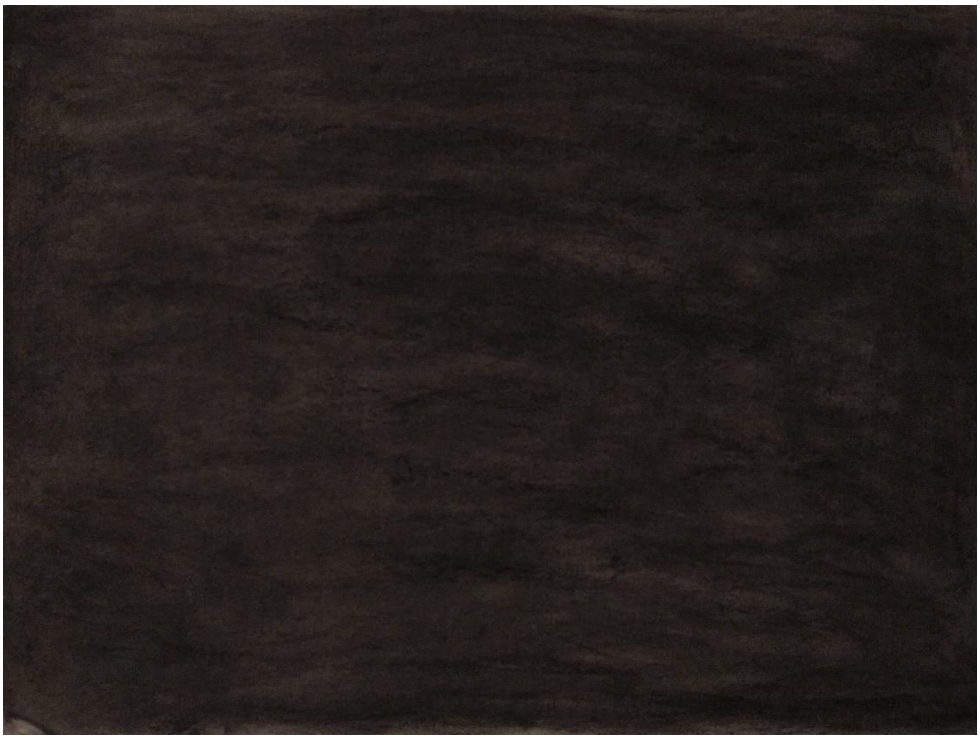


Ilustración 72 Animación Un Vacío Hecho Duelo - 2022

Ilustración 73 Animación Un Vacío Hecho Duelo - 2022

Ilustración 74 Animación Un Vacío Hecho Duelo - 2022

Actualmente he estado realizando una historia que proviene de este primer cortometraje, pero donde la historia proviene de un problema real, es decir, la historia surge de la ausencia paterna como detonante para la depresión, donde la idea principal es como las pautas de crianza afectan al infante en su niñez adolescencia, adultez y su manera de criar nuevos hijos.

A continuación, una serie de escenarios que he estado realizando para la obra final.

Ilustración 75 Escenario - 2023

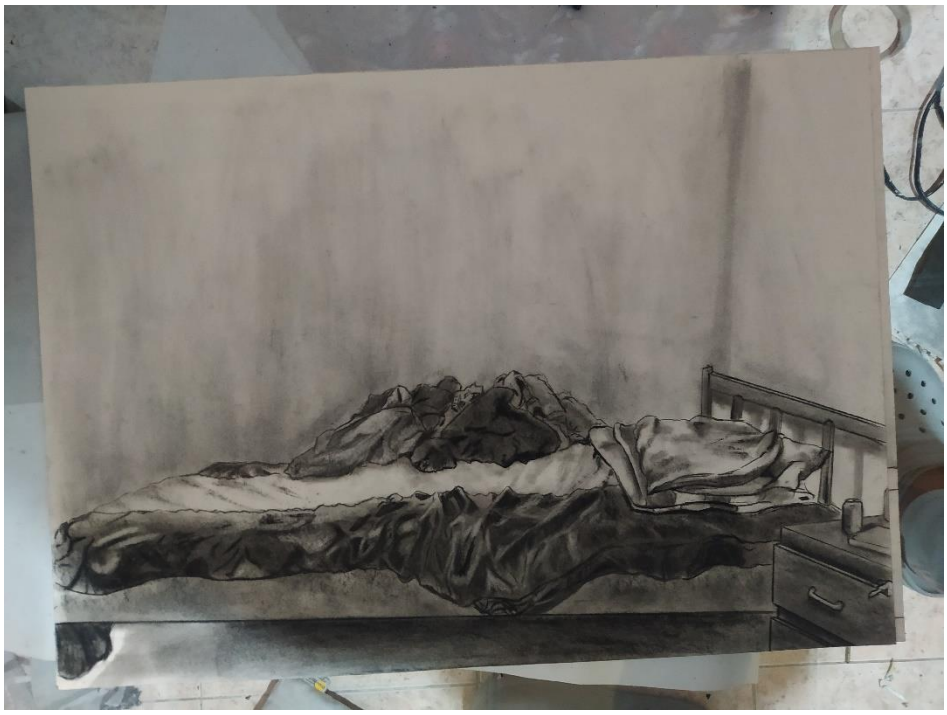


Ilustración 76 Escenario - 2023

Ilustración 77 Escenario - 2023

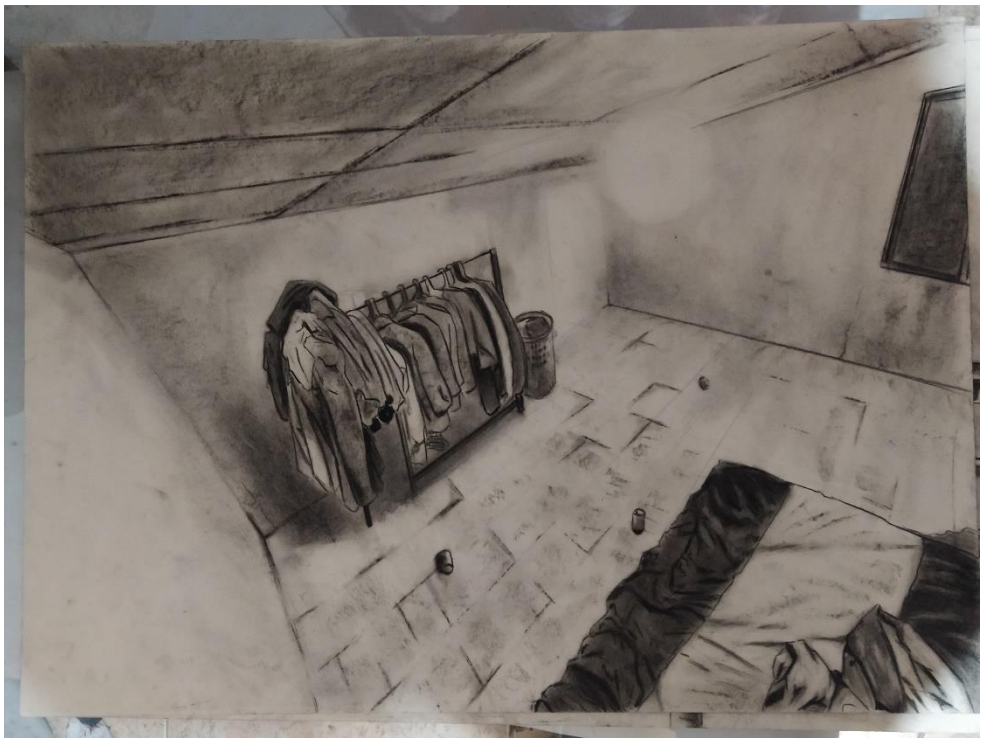


Ilustración 78 Escenario - 2023

RESULTADOS

Luego de todo el proceso realizado en la investigación y de acuerdo a los objetivos planteados al inicio de este proyecto, se ha decidido realizar como obra final una animación en donde se recopile por medio de esta narrativa toda la investigación que se ha realizado. Esta animación aborda la historia de un joven que tiene problemas familiares y siente que hay una barrera entre su padre y él, para abordar esta situación se plantea la historia del padre por medio de recuerdos que nos cuentan la vida de este personaje.

la obra final será una instalación donde se personifique todo el ambiente en donde el joven personaje de nuestra historia se rodea, se adecuará un apartamento el cual cuenta con dos habitaciones, una sala, un espacio amplio donde se logrará proyectar la animación, una cocina y el baño.

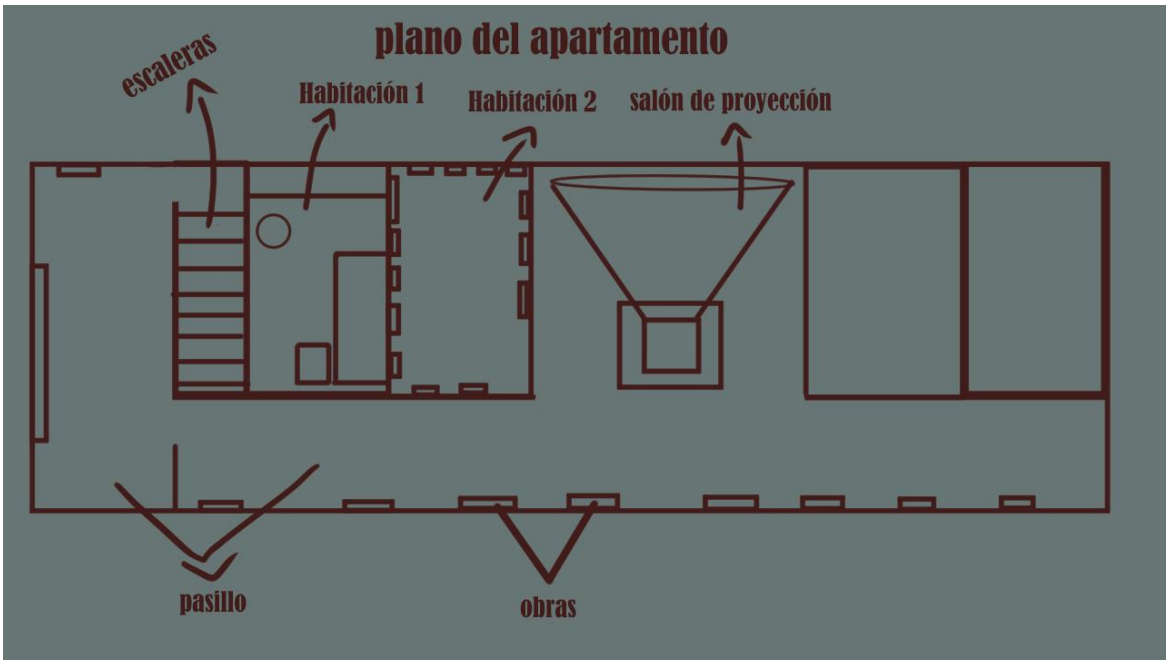


Ilustración 79 Plano del apartamento

Para entrar al apartamento se debe subir a un segundo piso, al subirlo nos encontraremos con un espacio que puede tomarse como la sala, allí se colgarán una serie de dibujos al carboncillo que nos

darán la entrada a la obra, luego pasaremos a un pasillo donde en recorrido se seguirán mostrando diferentes obras de este modo

Dentro de la primera habitación se adecuará toda la habitación de nuestro personaje, allí encontraremos una cama, un armario y diferentes elementos que nos darán un ambiente más juvenil. En la siguiente habitación se mostrarán todo el proceso que se ha realizado durante el proyecto.

Para la proyección se tiene como propuesta proyectar el cortometraje sobre una pared de almohadas, este es un elemento que anteriormente había tocado en proyectos anteriores, esto porque quería traer a instalación de la obra un elemento que tuviera relación con la cama, y la almohada como lo nombré anteriormente termina siendo relevante para el trabajo.

Ilustración 80 Un vacío hecho duelo - 2022

Ilustración 82 Un vacío hecho duelo - 2022

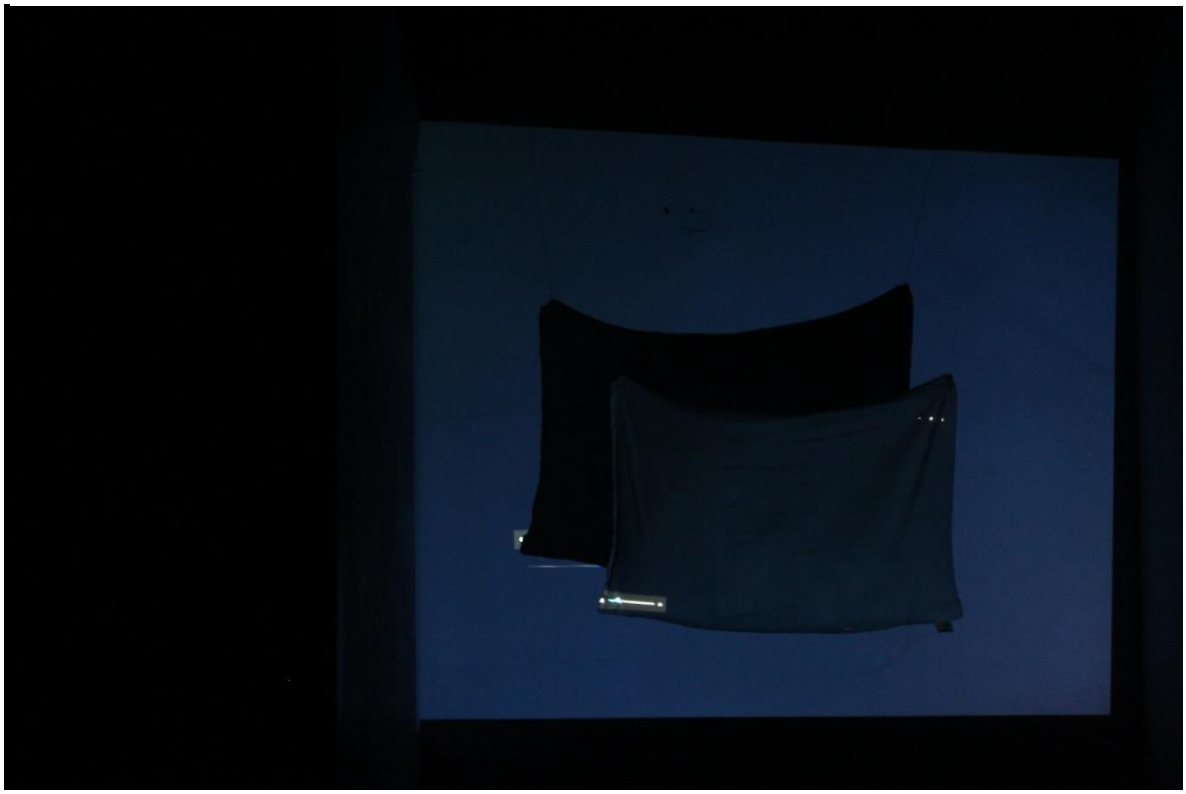


Ilustración 81 Un vacío hecho duelo - 2022

CONCLUSIONES

A medida que fui desarrollando este proyecto pude llegar a una serie de respuestas que me aclararon las distintas posibilidades de ver la depresión, durante todo el trayecto iban resultando una serie de preguntas que me permitían indagar de una manera más profunda en mi investigación. Teniendo esto en cuenta resultan las siguientes conclusiones.

- Como primera conclusión, el objetivo de representar la depresión desde un enfoque autobiográfico a través de la práctica artística se cumplió satisfactoriamente, esto gracias a que a medida que fui trabajando en mi proceso plástico desarrollé una serie de dibujos que partieron desde como yo veía la depresión, estos dibujos parten de fotografías que me tomo a mí mismo con el fin de analizarlas y resolverlas en una obra.
- Como segunda conclusión, el objetivo de analizar los referentes conceptuales y artísticos que aportan al desarrollo del proyecto también se cumple satisfactoriamente, pues durante mi investigación resultan distintos artistas tanto plásticos como literatos los cuales son la base principal para lograr el resultado poetico-plastico que busqué darle a mi obra final, por consiguiente, estos artistas y literatos se encontraron distribuidos en los distintos apartados de este documento.
- Como tercera conclusión, el objetivo de experimentar a través del dibujo y la animación vivencias propias de la depresión fue satisfactoriamente cumplido, gracias a que me he permitido experimentar durante toda mi trayectoria artísticas experimentar distintas técnicas, además analizando cada una de estas técnicas me dieron distintas vistas y posibilidades que permiten que construya mi obra final, por esto llego a la técnica del carboncillo porque es esta la que me permite expresar por medio del gesto y las plasticidad del mismo esos sentimientos y emociones que habitan en mi interior, es por esto también que a medida que fui ampliando

la panorámica para ampliar mi narrativa trasmuto en el estilo visual de la técnica pero no abandono la técnica.

- Y como cuarta y última conclusión de mis objetivos, desarrollar una propuesta artística que abordé la depresión a partir de mi historia de vida igualmente fue cumplido, esto gracias a la posibilidad que me di de ampliar la narrativa que venía trabajando en propuestas anteriores. Al pasar de un trabajo plástico a otro, de pasar del dibujo estático (como lo denomino) a la animación me permito abordar como desde mi perspectiva puedo hablar de lo que considero como depresión y desde cómo me siento.

En conclusión general la depresión no es un juego al que no se le deba prestar atención, a medida que transcurre; la persona que la padece va mostrando distintos síntomas que alertan a las personas que lo rodean, como seres humanos que sentimos y razonamos es de nuestra responsabilidad analizar el comportamiento de las personas que están a nuestro alrededor, analizar ese cambio de humor, la inestabilidad emocional de aquella persona para actuar de forma rápida y correcta, porque la depresión se camufla en una sonrisa, en un “estoy bien” y en un “quiero estar solo” que se vuelven muy rutinarios.

Si bien considero que el arte no es la cura final para una enfermedad de tal magnitud, (hablando de enfermedades mentales) si considero que este nos permite transformar el dolor, el agobio, el sufrimiento en gestualidades plásticas, es un medio que nos permite hablar de aquello que no podemos describir en palabras, es un medio que me ha permitido a mi expresar lo que siento y pienso, el arte no es mi cura, pero si mi posibilidad de transformación.

ANEXOS

GUION LITERARIO

INT. CASA – NOCHE

Eduardo (23) desanimado se dirige hacia su cuarto.

(PASOS)

Dirige su mano a la perilla de una puerta y al abrirla nos revela el interior de la habitación.

(SONIDO DE PUERTA ABRIENDOSE)

INT. HABITACIÓN – NOCHE

Eduardo entra a la habitación, hay una cama ubicada en la pared lateral derecha, hay ropa en la cama, frente a la cama hay una ventana, al lado de la cama se ubica una mesa de noche y en la pared lateral izquierda se encuentra su ropero. La habitación está desordenada, hay botellas de licor.

Eduardo se dirige y se siente en la cama.

(PASOS)

EDUARDO V.O
De nuevo esta rutina.

Eduardo mira el portarretratos que está boca abajo en la mesa de noche.

EDUARDO V.O
Nada cambia, todo es igual.

Eduardo toma de la mesa de noche el portarretratos el cual se encuentra boca abajo y se queda observándolo.

Eduardo vuelve a dejar el portarretratos en la mesa en la misma posición en la que lo encontró y se recuesta en su cama.

EDUARDO

(SUSPIRO)

CORTE

Eduardo se encuentra en la cama boca arriba mirando el techo, y dirige la mirada a la ventana.

EDUARDO

(RESPIRACIÓN)

A través de la ventana Eduardo está observando una única estrella que se encuadra justo en el medio del primer ventanal.

Eduardo V.O

¿Qué siento? ¿Qué sucede conmigo? ¿Qué esta sensación en mi pecho y por qué duele tanto?

Eduardo observa la estrella cierra sus ojos y entra en estado meditativo.

Pasar a negro

INT. CASA. DÍA (FLASHBACK)

Se muestra un cuadro con la fotografía familiar, en la fotografía se enfoca al niño(juan), a su izquierda está su madre y al lado derecho se ubica su padre.

Se enfoca el rostro de Juan, de su ojo derecho brota una lagrima que recorre su mejilla. La fotografía se desvanece y se muestra únicamente el recorrido que realiza dicha lágrima.

(RISAS DE NIÑO)

Corte B

EXT. PARQUE. DIA (FLASHBACK)

Juan se encuentra jugando con su padre en el parque, aquí este se dirige corriendo hacia su papa salta hacia él y esto lo toma entre sus brazos para alzarlo y dar un giro en su misma ubicación.

(RISAS DE NIÑO Y ADULTO)

…

(SONIDO DE VIDRIO AGRIETÁNDOSE)

…

(SONIDOS DE AMBULANCIA)

Pasar a negro

…

(AMBULANCIA Y MONITOR CARDIACO ACELERADO)

Se muestra la fotografía agrietada sobre la imagen del papá.

(AMBULANCIA Y MONITOR CARDIACO ACELERADO)

La figura del padre muy sutilmente va a desvanecerse de la fotografía familiar.

(AMBULANCIA Y MONITOR CARDIACO ACELERADO)

Corte

INT.HABITACIÓN. NOCHE

Eduardo abre sus ojos, se encuentra en su habitación confundido por lo que acaba de suceder.

(RESPIRACIÓN AGITADA)

Eduardo ve por la ventana y observa de nuevo la estrella.

(nota musical grave)

Corte

EXT. ESTADO DEPRESIVO. NOCHE

Se muestra a Eduardo levitando en el espacio donde se encuentra totalmente en negro y lo único que el espectador visualiza es su cuerpo.

(SONIDO DE TENSIÓN)

Corte

INT.HABITACIÓN. NOCHE

Eduardo está acostado en la cama a confundido por lo que ha sucedido, cambia de posición, se voltea a la derecha.

(SONIDO DE SABANAS)

Eduardo cierra sus ojos y nuevamente cae en estado pensativo.

Corte

INT.CASA. DÍA (FLASHBACK)

Se muestra un hombre adulto que es Juan. Este después de los años ha formado una familia donde con su esposa tiene 2 hijos.

Juan discute con su esposa.

EDUARDO V.O

Ahora comprendo la razón de este vacío.

Corte

EXT. CANTINA. DÍA (FLASHBACK)

Juan está en una cantina consumiendo licor.

EDUARDO V.O

esto no es mi culpa hasta cuando con este sentimiento. Esto no me pertenece, esto es su pasado. ¿por qué lo siento tan propio?

Juan toma un trago directo de la botella.

(SONIDO DE BOTELLAS Y MURMULLOS)

Corte

INT. CASA FAMILIAR. NOCHE

Juan de nuevo discute con su esposa. Al fondo se ve un niño (Eduardo niño).

(SOUNDTRACK)

Eduardo observa desde el pasillo la discusión.

EDUARDO

(SOLLOZOS)

Corte

INT. HABITACIÓN EDUARDO. NOCHE

Eduardo despierta, observa hacia los lados.

EDUARDO

(RESPIRACIÓN AGITADA)

Corte

EXT.ESTADO DEPRESIVO. NOCHE

Eduardo levita y desciende.

(sonido de atmosfera)

EDUARDO

(RESPIRACIÓN)

Corte

INT. HABITACIÓN EDUARDO. NOCHE

Eduardo cambia de posición hacia la derecha.

(SONIDOS DE SABANAS)

Corte

INT. CASA. DÍA (FLASHBACK)

Eduardo niño en estado de agobio está recostado en la pared del pasillo, sus padres discuten.

EDUARDO

(SOLLOZOS)

…

(DISCUSIONES CONFUSAS)

Eduardo joven se encuentra en el pasillo recostado en la pared, sus padres discuten.

Eduardo desconsolado se dirige hacia la puerta

(DISCUSIONES CONFUSAS)

Corte

EXT. BARRIO. DÍA

Eduardo sale de su casa.

EDUARDO V.O

Igual que mi padre he estado sumergiendo a otros en mi propia miseria.

(flashback)

EDUARDO V.O

Mi vida es un desastre.

-Eduardo alrededor de un grupo de gente, se encuentra aislado.

-soga.

-Eduardo llorando en su cuarto.

-Pistola

-Eduardo discutiendo con una chica.

-Pastillas.

Eduardo pasa por un parque y se sienta en una banca.

EDUARDO V.O

Siempre recorro mis pasos y termino en sitios donde fui feliz.

El rostro de Eduardo en estado de agobio.

.

Eduardo ve su mano derecha y observa la botella de licor que está sosteniendo.

EDUARDO V.O

Me reflejo en mi padre y no quiero repetir su historia.

Eduardo observa una banca que está al frente y comienza a llorar.

(esta imagen se funde con la fotografía del portarretrato

(RISAS DE NIÑO Y ADULTO)

Se muestra el encuadre de la fotografía

EDUARDO V.O

A veces pienso en ¿qué sentirán los demás? ¿soy el único que sufre?...

se muestra el portarretratos que estaba ubicado en la mesa de noche del cuarto de Eduardo.

EDUARDO V.O

No, no lo creo, no soy el único, he visto esos ojos en otras personas, esos malditos ojos tristes, apagados y sin vida… esos ojos que tanto me molestan.

EXT. PARQUE. DÍA

Eduardo está sentado en la banca en situación de agobio, entra en trance y cae al vacío.

(SOUNDTRACK)

Eduardo cae al vacío y sale de encuadre.

(SOUNDTRACK)

Negro.

GUIÓN TÉCNICO: Nombre filminuto

Escena	ANGULO	PLANO	DESCRIPCIÓN	ÓPTICA	DESCRIPCIÓN DEL AUDIO	DESCRIPCIÓN VOZ EN OFF	DURACIÓ	STORY
1	1	picado	plano picado con Eduardo, se muestra secuencia de Eduardo mientras camina y entra a su habitación. (todo a su alrededor estará a oscuras) su cuerpo refleja inferioridad, soledad y tristeza.		comenzará ambientándose con un sonudtrack de fondo que, de introducción a la historia, su melodía será lineal donde predominen las notas tristes. Por otro lado, de forma ascendente se escucharán los pasos de Eduardo caminan.		2"	

1	2	picado	plano general de la habitación. Eduardo entra a la habitación y se dirige a su cama para sentarse allí.		Continuara el soundtrack de fondo, al momento de Eduardo entrar a la habitación se escuchará el sonido de la puerta abriéndose para luego escuchar cuando este se siente en la cama.	V.O otra vez la misma rutina de siempre	13"	

1	3	plano americano	Eduardo dirige su mirada a su mesa de noche de allí toma un portarretrato el cual esta boca abajo, se queda observándolo por un rato, no se muestra al espectador que es lo que revela ese portarretratos. Después de un tiempo lo deja en la mesa de noche en la misma posición en la que lo encontró.		sonido de cuando Eduardo toma el portarretrato, ahí mismo el soundtrack se detiene y todo queda en silencio de repente, hasta que Eduardo decide poner el portarretratos en donde lo encontró.	V.O Nada cambia todo es igual	9"	
1	4	cenital	Eduardo se acuesta boca arriba y ve a la cámara, es decir, está viendo al techo. Luego la cámara sigue el movimiento de su vista la cual parece ser está mirando a otro lugar.		suspiro		8"	
1	5	subjetivo	plano subjetivo. En esta escena se revela lo que Eduardo esta observando, la cual nos muestra que lo que ve es hacia fuera de su ventana la cual está encuadrando una estrella.		todo está en silencio, solo se escuchará la respiración de Eduardo.	V.O ¿Qué siento? ¿Qué sucede conmigo? ¿Qué esta sensación en mi pecho y por qué duele tanto?	5"	

2	1	Abierto	Se muestra un cuadro en la pared donde se deja ver que es una fotografía familiar, en esa fotografía se enfoca a un niño de un aproximado de 3 a 5 años de edad. (este cuadro hace referencia a la familia del padre de Eduardo, donde el niño que se enfoca es el padre de él.)		cámara capturando momento familiar		5"	
2	2	Primerísimo primer plano	se enfoca en el rostro del niño una lagrima que recorre su mejilla, todo se desvanece y solo se muestra el recorrido que hace la lágrima.		se escucharán risas de un niño		5"	

2	3		Se muestran recuerdos del niño, estos recuerdos se basan en los momentos en los que jugaba con su padre, para luego este desvanecerse y quedar todo oscuro.		aquí se mezclarán las risas del niño con la de un adulto, las cuales harán referencia a los momentos en los que el padre de Eduardo jugaba con su padre. Finalizando se escucha el sonido de un vidrio agrietándose y muy sutilmente de forma ascendente se escucharán sonidos de ambulancia.		12"	
2	4	plano general	se muestra que en la fotografía la parte donde se muestra al padre del niño esta agrietada.		los sonidos de ambulancia serán aún más fuertes y se mezclaran con sonidos de un aparato cardiaco.		3"	

2	5	primer plano	Se muestra el cuadro en donde en la fotografía del padre esta borrada.		Se ambientará con sonidos de ambulancia y monitor cardiaco con una melodía descendente y para repentinamente.		7"	

3	1	primer plano cenital	Plano cenital con Eduardo. Este abre sus ojos y se da cuenta que aún permanece en su habitación.		respiración agitada		5"	
3	2	plano subjetivo	Eduardo observa por entre su ventana hacia la estrella que aún permanece allí, más brillante que antes.		suena nota musical grave para anticipar momento de tensión		5"	
3	3	plano general	Se muestra a Eduardo levitando, En esta escena solo se enfoca al protagonista por lo tanto todo a su alrededor está en negro.		Se ambientará con un sonido ruidoso que mantenga una línea.		3"	
3	4	plano cenital	Eduardo tras lo ocurrido cambia de posición en la cama, se voltea a su derecha.		Se ambientará con sonidos de sabanas de fondo		7"	
4	1	primer plano	se muestra la figura de un adulto de espaldas, la cámara da un giro alrededor de él y se muestra el rostro, se reconoce que es el niño del primer recuerdo cuando es adulto, es decir, es el padre de Eduardo.		sonido de suspenso		9"	

4	2	plano general	se muestran figuras de padre y madre discutiendo, estos son el padre de Eduardo con su esposa, es decir, los padres de Eduardo.		sonido nota grave	voz en off; Ahora comprendo la razón de este vacío	8"	
4	3	Plano Americano-zoom in primer plano	En este plano está el padre de Eduardo lo que parece ser ingiriendo alcohol. Para luego enfocar su rostro el cual refleja tristeza.		botellas y el padre de Eduardo pasando un trago de cerveza	voz en off: esto no es mi culpa hasta cuando con este sentimiento. Esto no me pertenece, esto es su pasado.	10"	
4	4	plano general	Se muestra nuevamente a este personaje discutiendo con su esposa y al fondo se ve a un niño.		se escuchan mucho ruido, el cual no tiene ningún sentido	¿por qué lo	5"	
4	5	plano subjetivo	Eduardo está viendo como sus padres están discutiendo. (plano subjetivo contrapicado el espectador hace el papel de Eduardo)		se escuchan mucho ruido, el cual no tiene ningún sentido		3"	

5	1	primer plano cenital	Eduardo vuelve a despertar esta vez un poco más desesperado y ve a su alrededor.		Se escucha respiración agitada		6"	
5	2	plano general	Se muestra a Eduardo nuevamente levitando, En esta escena solo se enfoca al protagonista por lo tanto todo a su alrededor está en negro.		sonido de atmosfera		6"	

5	3	plano cenital	Al estar acostado y con un leve sentimiento de tranquilidad al estar en su cuarto vuelve a cambiar de posición, esta vez se gira a su derecha.		sonidos de sabana		7"	

6	1	plano general	se muestra la figura de un niño sentado en el suelo(el cual es Eduardo), para luego por medio de una transición se muestre a un joven arrecostado en la pared. (con esto se quiere dar a entender que a pesar de los años la situación en su ambiente familiar continua igual.		sollozos, discusiones confusas		12"	
6	2	primer plano	Eduardo está viendo a todos lados con ojos de preocupación, no entiende que sucede, se enfoca a la puerta.		discusiones confusas		10"	
6	3	plano General	Se muestra a un Eduardo caminando solo por una calle con actitud de desanimo y se le ve triste.		Soundtrack de fondo, la melodía ascendente pasa a una lineal.	voz en off: igual que mi padre he estado sumergiendo a otros en mi propia miseria.	14"	
			se enfoca vista trasera de Eduardo mientras camina y se insertarán flashback que le llegan a la mente.		Soundtrack de fondo, se mantiene una melodía lineal.	voz en off: Mi vida es un desastre	10"	

7	1	plano cenital primer plano	Eduardo pasa por un parque y se dirige a una de las bancas que está situada allí.			voz en off: Siempre recorro mis pasos y termino en sitios donde fui feliz.	4"	
7	2	primer plano	se muestra el rostro de Eduardo el cual refleja preocupación, tristeza, gracias al agobio que todos estos recuerdos le han ocasionado.			.	3"	
7	3	plano subjetivo	Eduardo tiene en su mano izquierda una botella la cual contiene alcohol.			voz en off: Me reflejo en mi padre y no quiero repetir su historia.	3"	
7	4	plano subjetivo	Eduardo sube la mirada y al frente ve una banca, la cual tiene relevancia ya que en esta banca cuando niño se toma una fotografía con su padre.		inicia de manera ascendente un soundtrack el cual acompañara la imagen visual…. también se escucharán risas de un niño y de un adulto de fondo, además de la voz de otro adulto el cual les dice algo.	. Voz en off: A veces pienso en ¿qué sentirán los demás? ¿soy el único que sufre?...	6"	

7	5	plano abierto	se muestra el encuadre de la fotografía y en una transición se pasa a ver el portarretrato que se ubica en la mesa de noche de Eduardo.		se escuchará el sonido que irradia una cámara al tomar una foto. Continua el soundtrack de fondo.	voz en off: No, no lo creo, no soy el único, he visto esos ojos en otras personas, esos malditos ojos tristes, apagados y sin vida… esos ojos que tanto me molestan.	5"	
7	6	plano general	se muestra a Eduardo en el lugar de los hechos su cuerpo entra en una especie de trance y cae al vacío.		continua el soundtrack de fondo, pero este pasa a uno donde se escuche más ruidoso.		8"	
7	7	Gran plano general	Eduardo cae al vacío para finalmente salir del encuadre.		el soundtrack continua como termino en la escena anterior para finalizar cuando Eduardo sale del encuadre		11"	

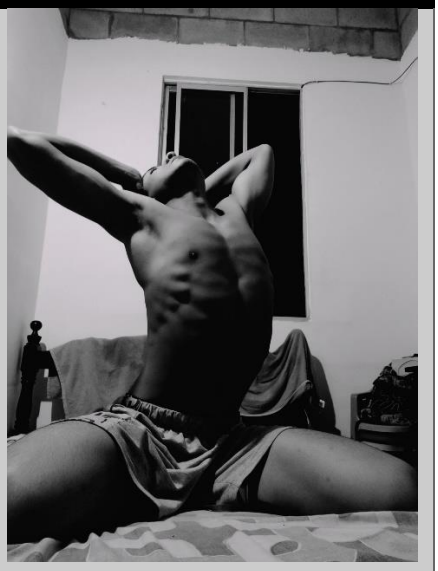
A continuación, la guía de análisis fotográfico

Análisis fotográfico		
Tipo de imagen		
Elementos visuales		
Composición		
Característica principal		

Proceso artístico- análisis cinematográfico

Análisis cinematográfico – cortometraje

Titulo		
Descripción narrativa		
Elementos visuales		
Objetos parlantes.		

Análisis fotográfico		
Tipo de imagen	Fotografía cuerpo completo	
Elementos visuales	Habitación, cuerpo entero ejerciendo un movimiento de tensión.	
Composición	Fotografía plano contrapicado	
Característica principal	Ejerce una tensión en el cuerpo, los detalles del torso donde se visualizan las costillas demuestran dicha tensión.	

Análisis fotográfico		
Tipo de imagen	Fotografía-autorretrato cuerpo completo	
Elementos visuales	Espaldar de la cama, ventana que nos dan a entender que se encuentra en su habitación. Y una atmosfera donde predominan los grises.	
Composición	Plano contrapicado, rige una composición centrada, aunque el plano muestra un cuerpo enaltecido, la posición del cuerpo y el rostro nos demuestran todo lo contrario.	
Característica principal	Con la posición del cuerpo nos demuestra que se encuentra en un estado agobiante. La fotografía solo se centra en encerrarme en el encuadre	

Análisis fotográfico		
Tipo de imagen	Fotografía-autorretrato cuerpo entero.	
Elementos visuales	Cama-ventana vista nocturna, los grises predominan en el cuerpo y el entorno fuera a la habitación.	
Composición	Plano entero, dentro de la fotografía vemos como la atmosfera tiene un ambiente muy iluminado a diferencia del cuerpo donde predominan los grises, el encuadre y su posición son muy cerradas.	
Característica principal	su posición nos refleja inseguridad, miedo, agobio. Esto lo acompaña el encuadre de la imagen donde está muy cerrada, reflejándonos ese estado depresivo donde no se encuentra salida.	

Análisis fotográfico		
Tipo de imagen		
Elementos visuales	Cama, ventana con vista nocturna, cuerpo recogido.	
Composición	Estudiando la regla de los tercios encontramos que el punto focal del elemento principal se encuentra alineado con uno de estos puntos, dándonos tensión en la parte lateral inferior izquierda.	
Característica principal	El cuerpo se encuentra en una posición la cual nos refleja un sufrimiento agobiante, igualmente nos refleja su tristeza.	

Análisis fotográfico		
Tipo de imagen	Fotografía-autorretrato	
Elementos visuales	Encontramos la cama, un bolso sobre unas sillas, sobre la cama encontramos unos audífonos y una libreta que sale parcialmente del encuadre.	
Composición	Todos los elementos están alrededor de mi cuerpo, esto y la posición en la que me encuentro llevan al lector a dirigir su mirada en mí, por otro lado, hay algunos elementos que salen de encuadre esto permite al lector salir y entender que puede estar ocurriendo en la escena.	
Característica principal	Estos elementos visuales y la posición del cuerpo nos cuentan un pequeño suceso, su estado agobiante, los audífonos nos pueden narrar	

	que ha sido atacado por pensamientos que lo llevaron a despertar un estado depresivo.	

Análisis cinematográfico – cortometraje

Titulo	Si algo me pasa, los quiero titulo original (if anything happens i love you)	
Descripción narrativa	Este cortometraje nos muestra como transcurre la vida de dos padres que pierden a su hija en un atentado en una escuela, inicialmente nos adentran a la historia mostrándonos la situación familiar, como esta está deteriorada y como se genera una tensión entre los dos personajes principales que son el padre y la madre, a medida que transcurre la historia nos cuentan un poco más la	

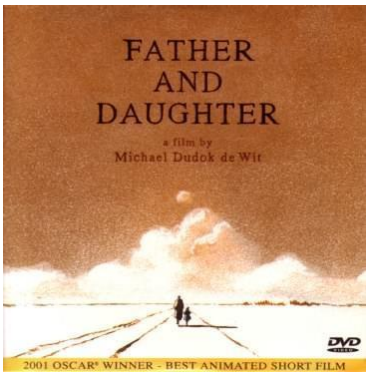
	perspectiva de cada uno de los padres y como asimilan la perdida, a partir de eso nos muestran elementos importantes que llegan a tener conexión entre ellos, maneja tres actos importantes, la primera es una panorámica de la familia, la segunda los recuerdos que tienen junto a su hija y la última que nos anticipa el final es la razón por la cual se ha generado esa situación, es decir, como fue que perdieron a su hija.	
Elementos visuales	Dentro de la animación hay muchos elementos visuales que nos conectan con la historia, como, por ejemplo, el balón, este es importante porque en la historia vemos como la niña tenía cierta	

	pasión por el futbol, por otro lado, la camisa que encuentra la madre, que conecta un recuerdo que tuvieron juntos. Por otro lado, tenemos elementos como el tocadiscos, las fotografías familiares, el globo, que en la historia se usan para anticipar un suceso, y uno que es muy importante la bandera de Estados Unidos que pone al espectador en contexto, ya que es donde se han visto muchas noticias de masacres en escuelas en los diferentes Estados.	
Objetos parlantes.	Uno de los objetos parlantes que encuentro relevantes es la grieta en la pared, esta se nos muestra al inicio de la historia y que conecta al	

	padre con la hija, pero no es hasta haber transcurrido varios minutos después que nos revelan por qué es tan importante y esto lo cuentan con elementos como el balón. Por otro lado, la pasta con albóndigas también la considero un objeto parlante es una conexión que se puede encontrar con la madre.	

Análisis cinematográfico – cortometraje

Titulo	Padre e hija titulo original (Father and Daughter)	
Descripción narrativa	Este cortometraje nos cuenta la pérdida de su padre que sufre una niña a su tan corta edad, la historia ronda en como al transcurrir el tiempo esta pequeña no permite olvidar y tener una falsa	

	esperanza de que su padre algún día volverá, es por esto que toda su vida visita el mismo sitio donde vio a su padre por última vez.	
Elementos visuales	Dentro de la historia encontramos elementos importantes que nos hablan de lo que está ocurriendo, siento que el lugar que visita una y otra vez puede llegar a ser una metáfora del final de una vida y el inicio de una muerte, esto por lo que al final de la historia encontramos que el personaje principal visita ya siendo anciana por última vez este lugar, se adentra en él y se reencuentra con su padre. El bote llega a ser esa conexión de la protagonista con su padre, un elemento	

	importante, lo ve por primera vez en su corta edad cuando su padre se marcha y lo ve por última vez cuando esta ya es anciana y lo encuentra abandonado, donde por última vez reposa para anticiparnos el final que es el volver a ver a su padre.	
Objetos parlantes.	Como objeto parlante encuentro que durante el transcurso de toda la historia la bicicleta es un elemento que permanece allí y al finalizar el cortometraje después de los créditos nos muestran una imagen de una llanta girando, por lo tanto, me permite comprender que esta puede ser una metáfora al tiempo que transcurre y al vivir en un pasado que no	

permite que transcurramos al lado con el tiempo.	

Bibliografía

anónimo. (02 de 12 de 2015). *BlogdeJavier*. Obtenido de https://blocdejavier.wordpress.com/2012/10/02/muerte-en-la-habitacion-munch-1895/

Basto, D. (s.f.). Joya Remendada . *PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – CREACIÓN SOBRE EL PROBLEMA DE AUSENCIA PATERNA.* Universidad de Pamplona, pamplona .

Benavides, P. (2017). La depresión, evolución del concepto desde la melancolía hasta la depresión como enfermedad física. *revistapuce*.

Besosa, S. M. (2017). Depresión masculina entre el machismo y la salud mental. *Revista Neuronum*, 1- 5.

Bolaño, E. (23 de 02 de 2017). *Historia - Arte* . Obtenido de Unos cuantos piquetitos Frida Denuncia la violencia machista en esta desgarradora escena: https://historia-arte.com/obras/unos-cuantos-piquetitos

Botto, A. A. (2014). *La depresión como un diagnóstico complejo: Implicancias para el desarrollo de recomendaciones clínicas.* Chile: Revista médica de Chile.

Botto, A., Acuña, J., & Jiménez, J. (2014). *La depresión como un diagnóstico complejo. Implicancias para el desarrollo de recomendaciones clínicas.* Chile. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v142n10/art10.pdf

elmiger, M. E. (2010). La subjetivación del duelo en Freud y Lacan. *Revista Mal-estar e Subjetividade – Fortaleza –*, 13-23.

Fischer, A. (25 de 11 de 2017). *Historia-Arte*. Obtenido de Dormitorio en Arlés: La perdida de suelo : https://historia-arte.com/obras/dormitorio-en-arles

Gonzales, A. (2022). *Una vida sin salud mental .* Madrid : Íbera ediciones .

Jorge Larrain, A. H. (2003). El concepto de identidad . *famecos* , 30-42.

Lampréa Barragan , A. D., & Pimentel Rivera , K. (2017). *El Arte una forma de representar el Sufrimiento .* Bogota-Colombia : Universidad Pontificia Bolivariana- Psicología .

Lieu, C. (2012). *CLARA LIEU Visual artist & Founder Of Art Prof* . Obtenido de Falling: Emerge : http://claralieu.com/portfolio/falling-figures/

Mideplan. (2009). *Manual de apoyo para la formación de competencias parentales.* Santiago de Chile: Chile solidario.

Pablo Bruno Amato Mora, S. M. (2018). *Arte y Sufrimiento: Una posibildad de transliterar en el arte.* Costa Rica : Wimblu, Rev. Estud. Esc. de Psicología .

R.Bogdan, S. T. (1987). *Introducción a los metodos cualitativos de investigación .* Barcelona : Paidós .

Randina, N. (23 de 03 de 2021). *Historia - Arte* . Obtenido de Henry Ford Hospital o La cama volando: https://historia-arte.com/obras/henry-ford-hospital-o-la-cama-volando

Retamal, P. (1998). *Depresión.* Santiago De Chile: Editorial Universitaria .

Ruiz, P. L. (13 de 11 de 2022). *La camara del arte* . Obtenido de COMENTARIO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE LA NIÑA ENFERMA: https://lacamaradelarte.com/obra/la-nina-enferma/

Santoro, M. N. (s.f.). *Fragmentos de un cuerpo enfermo: una mirada a la depresión desde el arte.* PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR, Quito.

Santos, M. C. (13 de 06 de 2016). *Historia - Arte*. Obtenido de Sol de la mañana: La Soledad y el silencio de la mañana: https://historia-arte.com/obras/hopper-sol-de-la-manana

Sarabia, b. (1985). *Historia de vida .* España: Reis.

Tomas, J. (2007). Trastorno depresivo infantil. *94*(11).

Vega, M. Á. (30 de 05 de 2014). *El Pais* . Obtenido de La 'cama deshecha' de Tracey Emin, un icono de los noventa, se vende: https://blogs.elpais.com/con-arte-y-sonante/2014/05/la-cama-desecha-de-tracey-emin-un-icono-de-los-noventa-se-vende-.html