

“MUNDO FATUASTICO”

POR: RUDY ALEJANDRA VELAZCO MORA

CÓD. 502.947

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
PROGRAMA DE ARTES VISUALES
PAMPLONA
2019

“MUNDO FATUASTICO”

POR: RUDY ALEJANDRA VELAZCO MORA

CÓD. 502.947

Proyecto de investigación creación presentado para optar al título de Maestro en Artes
Visuales

Director: Profesor Crithian Ariel Cabrales Rodríguez
Maestro en Artes Visuales

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
PROGRAMA DE ARTES VISUALES
PAMPLONA
2019

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	5
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	7
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	9
OBJETIVO.....	10
OBJETIVO GENERAL.....	10
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10
JUSTIFICACIÓN.....	11
MARCOS DE REFERENCIA	12
Marco conceptual	12
La muerte desde lo biológico.....	12
7.1.2. La muerte en diferentes culturas indígenas – prácticas funerarias desde Reichel Dolmatoff.....	12
7.1.3. El libro de los muertos tibetano	14
7.1.4. Cristiano ante la muerte	15
7.1.5. El concepto de duelo.....	17
7.2 ESTADO DEL ARTE	19
7.2.1 Le muerte en la cultura mexicana	19
7.2.2. EL DESPUES DE LA MUERTE	21
7.3 REFERENTES CONCEPTUALES	24
7.3.1. DOLMATOFF	24
7.3.2. ITALO CALVINO (CIUDADES INVISIBLES).....	25
7.3.3. JUAN RULFO (PEDRO PARAMO)	26
7.4 OTROS FACTORES EN TORNO AL DUELO COMPLICADO	26
7.5 REFERENTES ARTISTICOS	27
REFERENTES NACIONALES	27
7.5.1. Vásquez y Ceballos (Periodo colonial)	27
7.5.2. Alfredo Greñas (Siglo XIX).....	28
7.6. REFERENTES INTERNACIONALES	30
7.6.2. José Guadalupe Posada	32
7.6.3. Yeondoo Jung.....	33

7.6.4. <i>Moebius</i>	33
7.7 REFERENTES DE LA MUERTE EN LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA	35
7.7.1. Tim Burton.....	35
7.7.2. Henri Selick	37
PRÁCTICA ARTÍSTICA	¡Error! Marcador no definido.
PROCESOS	39
8.2 RESULTADO.....	45
CONCLUSIONES.....	46
BIBLIOGRAFÍA, CIBERGAFÍA	48
ANEXOS	49

INTRODUCCIÓN

Este es un proyecto de investigación que se enfoca en el tema del duelo¹, haciendo un enfoque en el duelo complicado², el cual, ocurre cuando no se tienen las herramientas necesarias para enfrentar la situación de duelo y que puede requerir atención especializada; en otras palabras, el duelo complicado o no resuelto, se puede definir como el proceso de sanación inacabado o no resuelto después de la muerte de un ser querido, orientado, específicamente, hacia el desarrollo de esta patología durante la etapa infantil a causa de la muerte de uno de sus padres. Las características principales de este tipo de duelo son, la prolongación de síntomas de tristeza, pensamientos negativos, inadaptación al entorno y trastornos durante la vida adulta.

Para entender este fenómeno es necesario remitirnos a las causas: la información limitada que le ofrecen a los niños sobre el tema de la muerte, las respuestas evasivas durante el proceso y las actitudes incorrectas o poco comprensibles por parte de los adultos.

En consecuencia, se planteó una propuesta artística que busca acercar el tema de la muerte hacia los niños, despojándolo de ese tenebrismo y ese tabú, para esto, se recolectara conceptos de la muerte por parte de los niños, historias contadas por personas oriundas de Pamplona (mitos y leyendas), cultura precolombina y la religión católica; para poder homogenizar estos elementos, con el fin de entender y reconocer la historia que rodea el

¹ Definición: Reacción de una persona ante la muerte de un ser querido. Nos referimos al conjunto de fenómenos que los seres humanos manifestamos en los ámbitos psicológico, biológico y social tras una pérdida afectiva. El duelo consiste en un proceso adaptativo, es decir, que “se va elaborando”.

² Definición: Los factores que predisponen a un duelo complicado son de diversa índole: 1. Relacionales (de dependencia, de conflictividad con aparición de autor reproches, etc.), 2. Circunstanciales (juventud del fallecido, muerte súbita, muerte incierta por desaparición, etc.), 3. Personales (más complicado en el varón, problemas previos de salud física o mental, duelos anteriores no resueltos, etc.) y 4. Sociales (ausencia de apoyo social o familiar, nivel socioeconómico bajo, etc.).

tema de la muerte, posteriormente, se elaborara una historia (storyboard), unos personajes y un producto audiovisual, que espera llegar a un público infantil, mostrando una perspectiva diferente, una hipótesis de cómo sería la muerte desde otro punto de vista representándola como algo natural, comprensible y llamativo, que sea un tema que abierto a conversar con los niños.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El tema de la muerte se concibe de diferentes maneras, esto depende en mayor medida del contexto, la cultura y la manera de pensar de cada ser humano, de ahí que surjan diversos conceptos, los cuales influyen claramente en la manera de afrontar la situación de pérdida de un ser querido, sin embargo, contamos con un concepto que es general desde lo biológico:

La muerte en la biomedicina se define como “un proceso terminal que consiste en la extinción del homeostasis³ de un ser vivo y que concluye con el fin de la vida” (F. Bandrés, 2017). Ahora bien, como se menciona arriba, a esta acepción se le adjudica los significados culturales de cada lugar, en ese sentido, debemos tener en cuenta que, la ciudad de Pamplona indiscutiblemente, es una de las poblaciones en Colombia con alta influencia religiosa desde los comienzos de la colonia. De acuerdo a esto, hemos de considerar que, así como esta ciudad tiene unos rasgos distintivos en relación con creencias religiosas como es la fe católica, de la misma manera cada región del país, construye su identidad a partir de diferentes aspectos que se encuentran en el entorno social. Por consiguiente, podemos encontrar elementos que conducen en algunos sectores a un sincretismo religioso, entendido este, como la diversidad de creencias en un territorio geográfico determinado.

Estos factores resultan fundamentales, no solo en la manera de asumir el concepto de la muerte sino también, en la manera de asumir la experiencia de perder a un ser querido, específicamente en el caso del fallecimiento de alguno de los padres durante la etapa infantil, influenciando en la elaboración del duelo, que, a pesar de haber variedad de creencias puede surgir posibles complicaciones al momento de abordar esta situación si no se cuenta con las bases fundamentales para afrontar dicha condición de pérdida, Ordoñez A, Lacasta, M afirman que “la atención debe orientarse hacia como evitar que

³ Definición: Se conoce como homeostasis el conjunto de fenómenos de autorregulación que permiten el mantenimiento de una relativa constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo.

esa pérdida se convierta en un impedimento para el desarrollo del niño” y a su vez resaltan tres componentes básicos con respecto a la muerte que todos debemos tener en cuenta: 1 es irreversible, definitiva y permanente, 2. Consiste en la ausencia total de las funciones vitales y 3. Es universal, es decir, que nadie escapa de morir. En ese sentido, se creería que las personas no tienen las estrategias ni los elementos para ayudar al niño a construir un duelo sano y esto puede repercutir en la aparición de un duelo complicado, que se refiere a la prolongación de síntomas negativos, patologías y posibles repercusiones que influyan en la vida adulta del niño y que amerite posteriormente ayuda especializada.

Por consiguiente, tenemos en cuenta el concepto e imaginario cultural entorno a la muerte, desde las comunidades indígenas y su cosmovisión, hasta el imaginario religioso y cultural (iconografía, costumbres y rituales funerarios) que prima evidentemente en la ciudad de Pamplona actualmente y que influyen en la concepción de los habitantes, entonces, hacemos un recorrido en la historia y en la cultura colombiana para proyectar un concepto alternativo, una muerte creada desde su pasado y desde su propio entorno actual, para concebirla de una manera distinta, resultando ser una posibilidad que permite al espectador ampliar el imaginario de la muerte y que él mismo pueda crear una perspectiva frente a ella y que no sea considerada como un tabú en el contexto infantil pamplonés.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo a través de las artes visuales con el recurso de la animación se puede generar una mirada sensible y acorde a los niños con respecto a la muerte, que les permita ampliar su imaginario y puedan construir una perspectiva propia?

¿Se puede generar una mirada distinta por parte de la sociedad (Comunidad) para abordar el fenómeno de la muerte de los padres en relación con los niños, que les permita ampliar su imaginario y puedan construir una perspectiva propia?

OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL

Generar desde el campo de la ilustración artística y la animación, una mirada sensible y acorde de la muerte en relación al fallecimiento de uno de los padres durante la etapa infantil, que les permita ampliar su imaginario y puedan construir una perspectiva propia

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Se vincularon los objetivos específicos desde lo conceptual y lo artístico dado que los procesos de investigación conceptual y el trabajo de campo se están aplicando a los procesos de creación

- Elaborar un guion basado en distintos referentes, al mismo tiempo, relacionar la identidad local de Pamplona con elementos narrativos del guion, posteriormente construir un Storyboard compuesto de 240 ilustraciones de 15cmts x 15 cmts, que se articule y suceda en el contexto de Pamplona.
- Trabajar con la población infantil de los semilleros infantiles de libre expresión artística Silea, para identificar el imaginario de ellos sobre la muerte. A partir de ahí, elaborar bocetos de personajes para el cortometraje.
- Crear un lenguaje visual y audiovisual, basado en referencias pamplonesas y de otras culturas (Indígena, católico, tibetano), las cuales visibilicen las diferentes perspectivas entorno al concepto de muerte.

JUSTIFICACIÓN

Uno de los episodios que más producen traumatismos en la niñez es la pérdida de un ser querido, en ese sentido ante la falta de preparación psicológica sobre el tema de la muerte y el duelo, como se evidencia en nuestra cultura occidental, marcó en mi infancia la pérdida de mi padre en el año 2006.

Ante esta experiencia particular debí afrontar el dolor con un sin número de incógnitas por resolver, que ni aún mis allegados más cercanos comprendieron en su momento la necesidad de resolver esta situación inesperada; pero, no solo existe mi caso, he encontrado personas que han atravesado por la misma situación y tuvieron que enfrentarla con herramientas muy precarias, teniendo al igual que yo problemas para elaborar un duelo.

Con el correr del tiempo fui comprendiendo que hay falencias en cuanto a la información y preparación para enfrentar un duelo, ya que en la mayoría de casos se enajena al niño de temas relacionados con la muerte con el fin de evitarles dolor. Entonces, es necesario revisar aspectos que de alguna manera contribuyan desde las prácticas artísticas a subsanar heridas abiertas por dicho tipo de insucesos.

En ese sentido “mundo fatuastico” espera poder proyectar la problemática a través de una propuesta artística que aborde el tema de la muerte de manera comprensible para los niños, aportando conceptos llamativos con un lenguaje sencillo y poniendo en escena a la misma muerte como un hecho natural e irreversible, que a pesar de estar arraigada al dolor y de que conlleve un proceso de duelo, este, puede verse de una manera diferente a lo que culturalmente hemos aprendido, de esta manera tendrá: información con respecto a la muerte, un imaginario adaptados a su edad y por otro lado, inclusión el tema, donde no reciba respuestas evasivas por temor a lastimarlo. De esta forma el niño tendría en su poder lo mínimo para afrontar la situación.

MARCOS DE REFERENCIA

Marco conceptual

La muerte desde lo biológico

Inicialmente vamos a profundizar en el concepto de muerte, remitiéndonos a su connotación biológica, clínica y legal; en ese sentido, debemos saber que la muerte es un hecho natural e irreversible de carácter ineludible en la existencia de cualquier ser vivo, dentro de la medicina se define como el fin de la homeostasis donde todas las funciones vitales del cuerpo dejan de trabajar, dando conclusión a la existencia de un ser vivo, ahora bien, el profesor F. Bandrés, desarrolla el proceso de la muerte en tres etapas: en primera instancia, la muerte biológica que, se alcanza con la muerte de todas las células (horas o días después del cese cardiorrespiratorio); posteriormente, la muerte clínica, donde se cumplen los criterios médicos aceptados hoy, a saber, cese de la función cardioresp./muerte cerebral; por último la muerte legal, Se cumplen los requisitos del Derecho Positivo en España: “la existencia de datos de irreversibilidad de las lesiones cerebrales” (F. Bandrés, 2017). (tema 6 pág. 24) Estas aclaraciones resultan fundamentales y son las primeras definiciones que debemos tener en cuenta al momento de abordar un tema como este, que está arraigado a un sinnúmero de connotaciones culturales, aquí hablamos solamente de lo que ocurre biológicamente con cada ser vivo cuando muere, de aquí en adelante cada persona le adjuntará su significado dependiendo de sus creencias, en cuanto a que pasa después de fallecer y con que se va a encontrar luego.

La muerte en diferentes culturas indígenas – prácticas funerarias desde Reichel Dolmatoff

Indiscutiblemente, el tema de la muerte está cargado de muchos significados e incógnitas, que dependen en gran medida del entorno social que rodea a cada individuo, la concepción que tenían las comunidades indígenas no va a ser igual a la que tenemos hoy en nuestro núcleo social; para los habitantes de estas comunidades, hay un mar de significados

místicos y espirituales que rodean este hecho, para algunos de ellos “el oro es un símbolo de eternidad” (Dolmatoff, 1990) (pág. 17), de ahí que, sea de carácter sacrificante, ofrendatorio y sobrenatural, pues es un elemento grato a los dioses. Por otro lado, se evidencia la acción de enterrar los muertos con su ajuar y en algunos casos con oro, sin embargo, hay muchas formas de enterramiento que dependen de la cultura, religión, posición, cargo o la edad cronológica de cada individuo.

Retomando el concepto de ajuar; para los indígenas es importante “dotar al muerto de un pequeño recinto que tuviese una serie de objetos considerados como necesarios” (pág. 36) incluso pinturas con motivos geométricos, figuras antropomorfas, zoomorfas (encontradas en criptas de tierra adentro) y fosfenos, que hacen denotar la espera de un posible estado alucinatorio durante el proceso de la muerte, bajo ciertas condiciones; “Según los datos de los cronistas, los cadáveres de personas de alto rango se sepultaron a veces con sus mujeres y esclavos” (Pág. 36), estos datos son evidenciados en la Cordillera Central – muisca, en otros casos se encontraron en las urnas, figuras en cerámica con representaciones de batracios, reptiles, felinos y, ante todo aves.

Ahora bien, como expresa Dolmatoff “Parece más bien que los indígenas creen que, después de morir físicamente, la persona, continua su existir en este mundo en forma de “espíritu” y que sólo con el tiempo entra en otra dimensión donde finalmente desaparece para siempre” de ahí la importancia del ajuar, que se establece con el fin de brindar al difunto un lugar acogedor mientras termina de hacer su transición hacia la segunda muerte. Además, es común entre las comunidades indígenas, que se hagan los entierros dentro de las casas, en un templo sagrado o recinto ceremonial (zonas ubicadas en el Tairona, Pueblito y Buritaca), por otra parte, Dolmatoff explica que “Se observan tumbas que consisten de un pozo aproximadamente cilíndrico, en cuyo fondo se encuentra una o varias cámaras laterales donde se depositaron los cadáveres, junto con su ajuar funerario” (Pág. 33) cuando se realiza este entierro, se debe premeditar si, disecar el cuerpo a fuego lento o construir el pozo mientras aún vive la persona, para mantener su perseverancia, por otro lado, el autor nos habla de que, “en muchas regiones del país se practicaba el entierro

secundario” (Pág. 34), que consiste en desenterrar el cuerpo del difunto, pasados algunos años, para nuevamente enterrar los huesos.

“Entre los indios actuales del Vaupés y del Chocó se coloca al difunto dentro de una canoa, tal como se ha observado en las tumbas prehistóricas del Quindío; entre los Barí del Catatumbo el cadáver se deja en la selva, sobre una pequeña plataforma construida en las ramas de un árbol” (Pág. 34)

Es así como, se evidencia un entierro que va conectado hacia la naturaleza, a la devolución de este cuerpo inerte a la tierra, se relaciona con las prácticas funerarias de los tibetanos, que, principalmente consiste en preparar el cuerpo para ofrecerlo de regalo a los buitres que lo han de esperar en la colina de una montaña donde será ubicado, ya que, para ellos, “el cuerpo se vuelve inútil después de la muerte” (El libro de la muerte de los tibetanos), por eso, lo convierten en una ofrenda para otro ser vivo que puede beneficiarse de él, ellos creen que lo que realmente importa de ahí en adelante es el alma del difunto.

Cada cultura tiene sus rituales funerarios, tenemos las culturas indígenas con el ajuar, el oro, la segunda muerte y la relación que existe entre los vivos y los muertos, la comunicación entre ambos, lo cual, comparamos, con la manera de concebir el proceso mortuorio de los tibetanos, el cual se menciona más adelante; su comunicación entre vivos y muertos es por medio de los canticos de los monjes budistas, dirigidos al cuerpo del alma errante que está haciendo el proceso de transición, pero en este caso, no es hacia una segunda muerte, sino una próxima vida que se definirá después del viaje del difunto por los diferentes bardos, si lo comparamos con la religión católica, hallamos una relación entre el Karma de los tibetanos, que se refiere a las buenas acciones en vida que es lo que conducirá a cada individuo a una reencarnación específica dependiendo de su manera de obrar; estas mismas buenas acciones, adjuntadas a la acción adorar a Dios son el conducto para alcanzar la salvación y la vida eterna después de la muerte para los católicos, es decir, que la reencarnación es otra forma de transición, como lo es la salvación.

El libro de los muertos tibetano

Para los tibetanos, el hecho de morir implica todo un ritual, que conlleva unos treinta y nueve días. Mientras el cuerpo del difunto yace en un lugar tranquilo, los monjes budistas le recitan frases y cantos para guiar el alma errante, la cual, tiene que atravesar tres bardos que le presentan diferentes pruebas donde tendrá que desentenderse de todo conflicto, apego o afecto, es decir, lo que sea referido a lo físico, ya que para los budistas este es un aspecto negativo cuando se prioriza, los tibetanos manifiestan que es posible liberarse de ese estado de transición, si en vida, se atravesó estos bardos y se hizo consciente del tema por medio de prácticas budistas, a lo que Jung se refiere como imaginación activa o ensueño dirigido

“En un nivel superior de intuición, el difunto sabe que todas las formas reales de pensamiento emanan de él mismo y que los cuatro senderos luminosos de la sabiduría que aparecen ante él son los resplandores de sus propias facultades psíquicas” (extracto del prólogo de Jung del libro de los muertos tibetano),

el hecho de morir podría significar una prolongación de la consciencia, y es en efecto, un proceso de transición por donde pasa el alma al abandonar el cuerpo, y que, requiere de un poder mental y espiritual para poder concluirlo con éxito.

En complemento de esto se encuentra el karma, que es esta idea de que las acciones de esta vida serán recompensadas en la próxima, al igual que las ilusiones kármicas, que se refieren a los arrastres de las vidas anteriores, es decir, que no nacemos en blanco, ya venimos compuestos por ciertos contenidos o, a lo que designa Jung como complejos.

Si el alma logra pasar por los tres bardos superando las pruebas, podrá escoger su próxima vida, en la etapa final, el bardo final, donde se encuentra con varias parejas copulando; podrá ver parte de su futuro y podrá optar por alguna pareja para que sean sus padres en la próxima vida.

Cristiano ante la muerte

Por una parte, debemos saber que el ser humano tiene por naturaleza un instinto de supervivencia y conservación que lo hace preservar y luchar por la vida a toda costa, pelea en contra de la muerte por su inevitable mortalidad, la cual se le es otorgada desde el momento de su nacimiento. De ahí que la muerte sea menospreciada y de que haya un

recelo innegable en su contra; por otro lado, la muerte nos arrebató a nuestros seres queridos mientras aún luchamos por sus vidas, por eso la detestamos en nuestra sociedad, sin embargo, el ser humano intenta sobrellevar la situación de diferentes maneras para poder asimilar mejor este tipo de situaciones, cada religión o cultura nos presenta un imaginario, unos significados o unas posibles respuestas ante este tema.

Ahora bien, la religión cristiana nos remite directamente a una vida eterna después de la muerte, prometiendo que, si obramos bien y dedicamos nuestra fe a Jesucristo esa próxima vida será mejor “Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá” (Juan 11:25-26), hablamos de una resurrección de la muerte, que dependerá de las acciones durante la vida terrenal, las cuales abrirán paso a nuevos rumbos, la biblia nos habla de esto, cuando dice que “No se asombren de esto: llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Los que hicieron el bien, resucitarán para la vida; pero los que obraron el mal, resucitarán para la condenación” (Juan 5:29), observamos la existencia de un cielo y un infierno, de ahí la convicción de los religiosos por tratar en la medida de lo posible, actuar de una buena manera para obtener la salvación, sin embargo, es una tarea que requiere mucha dedicación porque “Por desgracia somos tan carnales, tan terrenales, que nos aferramos a esta vida. Después de todo, es lo único que conocemos, lo único que experimentamos”. (Herrasti P. Pág. 5), es por eso, que nos cuestionamos muchas de nuestras acciones, los religiosos se deben preguntar constantemente, si está bien lo que hacen, o que actitudes no son agradables a Dios, para evitarlas. Para ganar el cielo hay que dedicar toda una vida a hacer la voluntad de Dios, fiarse de él es un requisito:

“Hay que aprender a aceptar la muerte como algo que forma parte de la vida. Esto se logra poco a poco, fiándonos de Dios, poniendo en Él nuestra confianza. Los cristianos sabemos que todo no acaba con la muerte. Sabemos que el amor es más fuerte que la muerte”.

Santana, M

Aun así, sabiendo esto de antemano, es un instinto preservar la vida a costa de cualquier cosa, como querer mantener vivo a un familiar en estado culminante, a veces queremos alargar su dolor para que pueda existir un poco más, porque no queremos que muera, quizás, y no es porque no sepamos que le depara su nuevo renacer, si no por el dolor que nos puede dejar su partida, por eso, es más difícil afrontar la muerte del otro que la nuestra.

El concepto de duelo

El duelo se define como “la reacción de una persona ante la muerte de un ser querido, esto en cuanto a lo psicológico, biológico y social tras la pérdida” se refiere a un proceso adaptativo que se va construyendo ante la nueva situación vivida, y que requiere ciertas condiciones dependiendo de la edad (en este caso hacemos énfasis en la etapa infantil del individuo), para que se desarrolle de una manera sana. Por consiguiente, debemos tener en cuenta los factores que influyen en este proceso: relaciones circunstanciales, personales y sociales; la información que se les sugiere a los niños sobre la muerte, en este punto surge una controversia, de cuando es el momento indicado para hablar de este tema con los niños, el autor explica que , “Existen tres componentes básicos de la muerte: 1 es irreversible, definitiva y permanente, 2. Consiste en la ausencia total de las funciones vitales y 3. Es universal, es decir, que nadie escapa de morir”, por otro lado, relacionado a esto, el autor continua diciendo que “un niño puede sentir un duelo desde los seis meses de vida, cuando siente la ausencia de su madre, es natural que se perciba esta sensación de dolor. Ahora bien, si la muerte y el duelo es algo intrínseco en el ser humano, es necesario estudiar, escudriñar y hablar de esto frente a los más pequeños; sus preguntas deben ser respondidas de una manera clara y concisa para que no tengan incógnitas ni miedo frente al hecho, ya que “hay tres temores muy frecuentes en el duelo infantil: 1. ¿cause yo la muerte?, 2. ¿me pasara esto a mí? Y 3. ¿Quién me va a cuidar?” incluso, lo ideal sería que desde el hogar y las escuelas se impartan enseñanzas que definan estos conceptos y ofrezcan herramientas básicas para afrontar la situación y no se desenlace en un duelo complicado, el cual, resulta complejo, ya que se prolonga más tiempo, puede reflejar diferentes patologías en el niño e incluso en su vida adulta, este duelo complicado se evidencia mediante ciertos signos:

“llanto frecuente, rabietas o signos de agresividad, apatía, pérdida de interés por las actividades que antes resultaban agradables, alteraciones del sueño con pesadillas, miedo a quedarse solo, comportamiento infantil, cefaleas u otras dolencias físicas, imitación del

fallecido, disminución del rendimiento escolar o no querer ir a la escuela, etc” en este punto, habría necesidad de incluir ayuda especializada para intervenir en la situación

ESTADO DEL ARTE

Le muerte en la cultura mexicana

La mayoría de países del sur de América han tenido una historia trágica, llena de violencia y de imposiciones, han sido tierras conquistadas por otros y se han transculturizado, dejando atrás parte de su propia cosmovisión, México es un ejemplo de estos países conquistados "Los antiguos pobladores de nuestro país no conocían el término 'infierno', pero los misioneros españoles astutamente y con base en las costumbres politeístas de los mexicanos, transculturaron las creencias religiosas, hasta imponer el catolicismo a los pobladores de esta nación" (Gómez & Delgado, 2000) pág14 es así como, los españoles eliminaron gran parte del imaginario mexicano para ser reemplazado por los de ellos "Como una forma a de favorecer el cristianismo, los cráneos que adornaban el Tzompántli en México Tenochtitlan o los altares de Tlatelolco, desaparecieron" (Gómez & Delgado, 2000) pág 14

Sin embargo, sabemos que, su cultura prevalece, es más coexiste la mezcla de creencia "actualmente ese culto a la muerte en México se ha aceptado como un sincretismo (sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes) cosmogónico indígena, uniéndole factores del catolicismo, dándole al hombre la esperanza de prolongar su existencia en la llamada otra vida o vida eterna" (Gómez & Delgado, 2000) pág17 es así como, se le reza la virgen católica y a su vez a la santísima muerte "Dentro del terreno mágico esotérico, la muerte como tal; sirve de remedio casi para todo; para atraer dinero y fortuna, para la salud, para futuras 'conquistas amorosas' en fin, para aquello que se quiera resolver con ayuda de la Santísima Muerte". (Gómez & Delgado, 2000) pág 19

¿Cómo ha sido posible que su cultura siga tan viva?, podemos decir, que los mexicanos se traen a colación estos elementos propios de su cosmovisión y los trascendieron y lo siguen haciendo exitosamente, cada vez esto se hace más evidente y funcional. Algo relevante dentro de sus costumbres es celebrar el día de los muertos:

"Los días uno y dos de noviembre, la gran mayoría de los habitantes del país, tiene la obligación moral de ofrecer ofrenda a los muertos, ya sea en casa o en panteones. Estos días

se aprovechan para pasarla bien con los espíritus de los muertos, compartir con ellos los alimentos que más gustaban en vida, adornar las tumbas, quemar copal y, por qué no, echarse alguna que otra copita y brindar por ellos” (Gómez & Delgado, 2000) pág 15

Es asumir la muerte de una manera amena, despojándola de tabúes, dejándola solo, como un hecho inevitable que de alguna manera hay que sobrellevar, y los mexicanos nos han demostrado efectivamente que esto se puede, que la muerte puede ser una fiesta, repleta de una diversidad de costumbres que hacen alegoría a esto, como lo es el Canibalismo simbólico, los autores nos describe esto: “comemos calaveritas de azúcar con nuestro nombre pintado en la frente, como retando a la muerte en un sentido similar al concepto shakespeariano de ‘Ser o no ser’, además, este acto lo vemos cotidianamente en las celebraciones religiosas donde ‘comemos la carne de Cristo y bebemos de su sangre” pág16 acciones de esta índole, están cargadas de significados que enriquecen la cultura mexicana, otro ejemplo desde el ámbito culinario podría ser que “ los panaderos de diferentes regiones de México, trabajan más tiempo preparando pan con figuras antropomorfas pintadas con azúcar de color rosa o azul, así elaboran las ‘Roscas de la Vida’, ‘Pan Cruzado’, ‘Huesos de Manteca’ y en zonas urbanas se fabrica el ya tradicional ‘Pan de Muerto’, nuevamente recuperan el discurso y el imaginario de sus ancestros, en una actitud de perseverancia en la actualidad.

Al igual que en muchas culturas prehispánicas, los mexicanos están arraigados a la posibilidad de que haya una relación entre los vivos y los muerte, que por medio de ciertas prácticas se logre entablar algún tipo de comunicación, es por eso que:

“se rendía culto a los antepasados, a la propia sangre, al linaje, al mecate o lazo que es un punto de arranque del propio origen, del propio ombligo, al morir estos antepasados pertenecen a la tierra, están en el mundo de la oscuridad pero se puede entrar en contacto con ellos al venerarlos esos días” pág 17

Del mismo modo, en muchas culturas ocurre que, anhelan el hecho de poder seguir en contacto con sus seres queridos fallecido, para muchos se trata de tener el control por encima de la muerte, de ahí, también, que los mexicanos hagan frente a la muerte con un

carácter audaz y lleno de sentido del humor. Esto no quiere decir que estén retando a la muerte que no les afecte el hecho de morir, el autor nos explica con respecto a esto que:

“Es importante remarcar que el mexicano no provoca a la muerte, no quiere morir, quizá por nuestro origen prehispánico la aceptamos como un fenómeno ineludible, que es una consecuencia implícita de la vida y por ello procura congraciarse con ella, ser su amigo y tomarla con la naturalidad que este fenómeno conlleva”. pág18

Es más bien, establecer una relación con la misma muerte. Sabemos que es lo único seguro en la vida de cada ser humano, pero, a veces nos consideramos inmortales, pensamos que no vamos a morir, que eso solo les pasa a otros, siendo solo en momentos específicos cuando pensamos en ella “recordemos esa estampa pintada con una calavera que dice: ‘Como te ves me vi, como me ves te verás, los mexicanos nos reímos de la muerte, tratamos de olvidarnos de ella, somos esqueletos forrados, pero tarde o temprano vamos a ser así’. PG17 esta cultura nos demuestra una actitud diferente, somos nosotros mismos los que decidimos como asumirla, vivimos en un mundo lleno de un sinnúmero de significados, nada es absoluto lo único real es que vamos a morir, la cuestión es decidir cómo vamos a afrontar esto.

EL DESPUES DE LA MUERTE

Esta es una incógnita que invade a todas las culturas del mundo, la eterna búsqueda por tener respuestas de lo inexplicable, nadie tiene certeza de lo que ocurre realmente después de morir y cada ser humano a tratado responder esto por medio de sus creencias, es por eso que existen posibilidades infinitas. En “After you die” el cual, es un texto escrito e ilustrado por Ramin Nazer, donde el autor describe de manera elocuente, las diversas posibilidades de transición que existen entorno al después de la vida:

- El olvido: La nada absoluta. Esta es la respuesta más segura y racional hasta donde sabemos, la conciencia no es más que impulsos neuronales en el cerebro. La luz al final del camino no es una prueba del más allá si no un mecanismo de defensa que es patrocinado por un estallido de impulsos neuroquímicos. No más oxígeno

entregado al cerebro = no más tú

No cuerpo. No pensamientos. No sentimientos.

- El cielo: Dicha infinita por una cantidad infinita de tiempo parece un poco extraño que tus acciones durante un pequeño periodo de tiempo en la tierra decidan tu destino por la eternidad, pero si termino aquí, no me quejo.
- El infierno: Sufrimiento infinito por una cantidad infinita de tiempo ¿Aprendiste tu lección? ¡Qué mal, estarás aquí PARA SIEMPRE!!
- El purgatorio: Sólo tú y un cuarto gigante de NADA al menos en el olvido no existe el tú para experimentar aburrimiento, en el purgatorio hay un tú, un muy muy aburrido tú. “Al menos no estoy en fuego”
- Biocentrismo: El concepto de muerte, universo, tiempo y espacio son un producto de nuestra conciencia cuando morimos nos convertimos en una “Flor perenne que vuelve a florecer en el multiverso” Teoría cuántica, La muerte no existe.
- Reencarnación: Regresas a la vida como otra persona, animal o cosa este ciclo de renacimiento continúa para siempre.
- Una simulación: Toda tu vida fue parte de una simulación que tu diseñaste incluso el concepto de diseñar algo o el concepto de los conceptos fue algo que tu creaste no un mundo real, sólo hay... tú.
- Resonancia: La última cosa que sentiste resuena hacia el cosmos a medida que te conviertes en ese sentimiento por la eternidad.
- El despertar: Todo era un sueño, despiertas en una completa nueva realidad tu última vida se sintió real pero la memoria de ella se disuelve rápido.
- La repetición: La misma vida pero sin la memoria de la anterior. el universo se expande y se contrae y este se comenzó a expandir de nuevo los mismos eventos, incluyendo tus pensamientos, experiencias y decisiones: Se repiten. No recuerdas que ya ha pasado todo eso, pero los dejavus te dejan pensando. Todos SON TÚ mueres y reencarnas millones de veces, hasta haber vivido cada vida humana a través de los tiempos, este universo fue creado por un dios: Nuestro padre. Una vez que hayas vivido todas las vidas, habrás crecido lo suficiente como para nacer como dios, experimentarás cada horror de cada ser humano y también cada placer

- **Mente de niño:** Tu conciencia se desplaza a la de la mente de tu hijo no controlas ninguna decisión ni sabe que estás ahí sólo puedes ser testigo de su vida como si fuera una película cuando ellos mueren los dos se mueven hacia la mente de su hijo y así una vez más y una vez más y una vez más. Lo lamento abuela, por todas las obscenidades que has tenido que presenciar
- **Fiesta sorpresa:** Todos están ahí!!! Eres saludado con amor de parte de todos en la tierra ahora que cambian los roles y es hora de planear una nueva fiesta ¡A POR ELLO!
- **Shift dimensional:** Somos seres de tres dimensiones experimentando la vida un momento a cada tiempo, tu versión de 4 dimensiones es una serpiente ondulatoria con tu versión embrión y tu versión de muerto en la otra punta tú 4D experimenta todos los momentos de tu vida al mismo tiempo.
- **Nuevo juego:** La vida se repite, pero esta vez tú recuerdas todo como en chrono trigger, bastion y Fez. Después de la vacía búsqueda de saldar tus deseos personales te das cuenta de que la verdadera felicidad viene de vivir el presente y servir a los otros. HUH? “El universo no es sólo más extraño de lo que suponemos, es más extraño de lo quePODEMOS suponer” -Terrence Mckenna, es un estado indescriptible en el que las leyes físicas no pueden ser reconocidas
- **Nunca mueres:** Nunca has muerto antes, no estás muerto ahora tal vez nunca mueres. La tecnología crece a una tasa impresionante tu conciencia logra subirse a la nube y vives como un dios en el hoyo negro del centro de la galaxia. Nacistes antes, haz conocido el olvido, pero ahora, nunca lo harás
- **Lo que tu quieras:** En la serie “Dead like me” muestran como las personas mueren y se van a su propio paraíso cada uno diseñado y moldelado especialmente para cada persona en la saga literaria del mundo disco de Terry Pratchett, mueres y ocurre lo que tú piensas que ocurrirá, si estás seguro de que vas a ir al infierno que joda, pero es genial si tienes una idea muy paradisiaca de tu estancia en la eternidad.

Realmente no tenemos certeza de lo que va a pasar después de morir, por eso nos aferramos a la vida, ninguna religión tiene la completa certeza de lo que vaya a ocurrir desde de morir, es cuestión de elegir un bando, el que mejor nos parezca, a fin de cuenta no pertenecemos a

algo enteramente, sino que somos un complemento de una infinidad de conceptos que el ser humano ha creado a lo largo de la historia, podemos empezar a ver la muerte con otros ojos, donde nosotros mismo escojamos como verla a partir de ciertas inclinaciones o ideas que nos parezcan positivas o certeras, porque la única verdad, es que no estamos absueltos de esto, en algún momento de nuestras vidas nos vamos a topar con este fenómeno ya sea por la muerte de algún ser querido o por nuestra propia muertes, y debemos escoger como afrontarla.

REFERENTES CONCEPTUALES

DOLMATOFF

Partimos del primer capítulo “Resplandor del oro” que aparece en el texto y nos enfocamos en el carácter simbólico que algunas comunidades indígenas Traemos a colación tres ejemplos que servirán de referencia en el proceso de creación artística:

“Mientras que la mujer le pone al sacerdote (mayor) su máscara de jaguar, tallada en madera, éste coloca sobre la cabeza de ella una máscara de puma, también de madera (...) Se ven brillar los colmillos de oro de las máscaras; los brazaletes, los pendientes (...) Lo que acabo de describir son ritos antiquísimos, seguramente de origen prehispánico, en los cuales sobrevive la creencia en el “oro santo” Dolmatoff (1990, pág. 19)

segundo ejemplo:

“Un anciano sacerdote en la Sierra, que vivía solo en un viejo templo medio derruido que había construido años atrás. Una vez me conto que en ciertas noches bailaba solo pero antes pasaba horas enteras en adornarse (...) “A veces bailo como tigre; doy zapatazos al aire, así. Otras veces bailo como cangrejo, digo en voz alta los nombres de los grandes mámas de tiempos antiguos” (pág. 19)

“En la mitología se habla repetidas veces de casos en que los zarcillos de oro o de cobre de una persona se voltearon “hacia adentro”, es decir hacia la cara, y no brillaron más, lo que pronosticó la inminente muerte del portador” (pág. 21)

Resulta enriquecedor, cultural e históricamente este elemento, para crear un lenguaje visual y corporal dentro del contexto pamplonés, relacionándolo con la vestimenta de los personajes del story board, traer a colación estas características de vestimenta que se utilizaban en las culturas precolombinas es necesario para conocer la historia de nuestro ancestros, parte de su cosmovisión que a veces se ve opacada por diferentes procesos de transculturación que hemos vivido a lo largo del tiempo.

ITALO CALVINO (CIUDADES INVISIBLES)

Italo Calvino fue un escritor del siglo XX. Nacido en Cuba de padres italianos, toda su etapa formativa se desarrolló en Italia, donde se desarrollaría la mayor parte de su carrera como escritor. Se toma como referencia el texto de Ciudades Invisibles, por la manera en como el autor se expresa de los lugares, como les da esencia. Es así como, el guion trabajado para el cortometraje está basado en la narrativa de este autor, tomando como referencia algunos párrafos del texto como:

“El hombre que sabe de memoria cómo es Zora, en la noche, cuando no puede dormir imagina que camina por sus calles y recuerda el orden en que se suceden el reloj de cobre, el toldo a rayas del peluquero, la fuente de los nueve surtidores, la torre de vidrio del astrónomo, el puesto del vendedor de sandías, el café de la esquina, el atajo que va al puerto.”. Pg14

Esta narrativa se toma y se lleva al contexto pamplonés para construir un lenguaje propio compuesto con características específicas de la ciudad mitrada como:

Pamplona huele a suavidad y frío, a humedad y a pino, a ancianos y juventud, a una religión notoria y a pan recién horneado, por ser claramente un valle y una ciudad mitrada posee una historia, que se cuenta de voz a voz, de rincón a rincón, de anciano a anciano o de anciano a niño.

Después de realizar una lista de características de la ciudad se emplearon para crear el inicio del guion, de esta forma, quien lo escuche o lea se familiarice de inmediato con el lugar del que se habla

JUAN RULFO (PEDRO PARAMO)

Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, conocido como Juan Rulfo, fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la generación del 52. Tomamos parte del escrito titulado “Pedro Paramo”, por ser esta, una narrativa fantástica, en ella encontramos una relación entre vivos y muertos sumamente interesante:

“Su cara se transparentaba como si no tuviera sangre, y sus manos estaban marchitas; marchitas y apretadas de arrugas. No se le veían los ojos. Llevaba un vestido blanco muy antiguo, recargado de holanes, y del cuello, enhilada en un cordón, le colgaba una María Santísima del Refugio” pg 16

Resulta fundamental la manera como describe el autor a ciertos personajes, aludiendo a características que son específicas en personas que han fallecido, es decir que pone en escena a una persona muerta sin decir que está, ya esta muerta, solo por medio de su aspecto se deduce su situación existencial. De esta forma se crearon personajes en “mundo fatuástico”, como por ejemplo el Guía espiritual, que (retomando ciertas prácticas funerarias antiguas), tiene los aretes hacia adentro de su rostro, significa que él ya está muerto, esta y otras características lo hacen un ser inmortal, sin embargo, nunca se dice que lo está, más que por su apariencia.

OTROS FACTORES EN TORNO AL DUELO COMPLICADO

Desde el texto El duelo en los niños (la pérdida del padre/madre) de Amalio Ordoñez Gallego y Mª Antonia Lacasta Reverte del servicio de Oncología Médica. Psicóloga Clínica. Hospital Universitario La Paz. Madrid, se resaltan factores de riesgo del duelo complicado:

Aunque en la edad infantil también inciden los factores de riesgo ya señalados anteriormente para los adultos, existen factores particulares de esta edad, como son los siguientes:

- Ambiente inestable con alternancia en la figura responsable de los cuidados
- Forma inadecuada de reaccionar del progenitor superviviente, ya que sirve de modelo

- Existencia de segundas nupcias y relación negativa con la nueva figura
- Pérdida de la madre para las niñas menores de 10 años y pérdida del padre para varones adolescentes
- Falta de consistencia en la disciplina impuesta al niño o adolescente
- Suicidio u homicidio del progenitor fallecido

REFERENTES ARTISTICOS

REFERENTES NACIONALES

Vásquez y Ceballos (Periodo colonial)

Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos también conocido como Gregorio Vázquez de Arce (Santafé, 9 de mayo de 1638–1711), fue el pintor más importante de la época colonial española en Colombia. La mayoría de sus pinturas son religiosas en naturaleza, con temas que incluyen la vida de Cristo y de la Virgen, de los santos, y de las escenas del nuevo testamento. La obra del juicio final resulta

interesante para el trabajo, porque se percibe la manera en cómo se debía pensar en el periodo de la colonia, la inclusión de la religión católica y la concepción de un cielo y un infierno después de la muerte, conceptos que en el periodo colonial buscaban implantar fuertemente en los indígenas para hacerlos actuar de una buena manera y cumplieran con sus exigencias haciéndolos partícipes de la religión que colonizaba las tierras precolombinas. Estos hechos históricos son relevantes para entender el concepto de muerte que se maneja en nuestra sociedad, ya que de ahí se percibe la muerte tal como la conocemos actualmente siendo producto de una transculturación que se puede evidenciar en la obra del artista.

Alfredo Greñas (Siglo XIX)

Se ignora el lugar de su nacimiento, fue un dibujante, grabador, tipógrafo que cultivó por igual el paisaje y el retrato. Para esta época se denota el uso de símbolos con respecto relacionados con la política y la crítica hacia la situación del país, en este caso, por medio del artista Greñas, quien re-significa estos símbolos del escudo por medio de unos símbolos diferentes alusivos a la muerte, de esta manera habla y envía un mensaje referente a los hechos que se vivían en ese momento, en el escudo se evidencia una muerte de carácter crítico y social en donde “no hay libertad ni orden” y que él no está de acuerdo con la situación del país, se rompe el

esquema de la muerte trabajada antes y se abre paso a una mirada diferente con respecto a los elementos mortuorios.

REFERENTES INTERNACIONALES

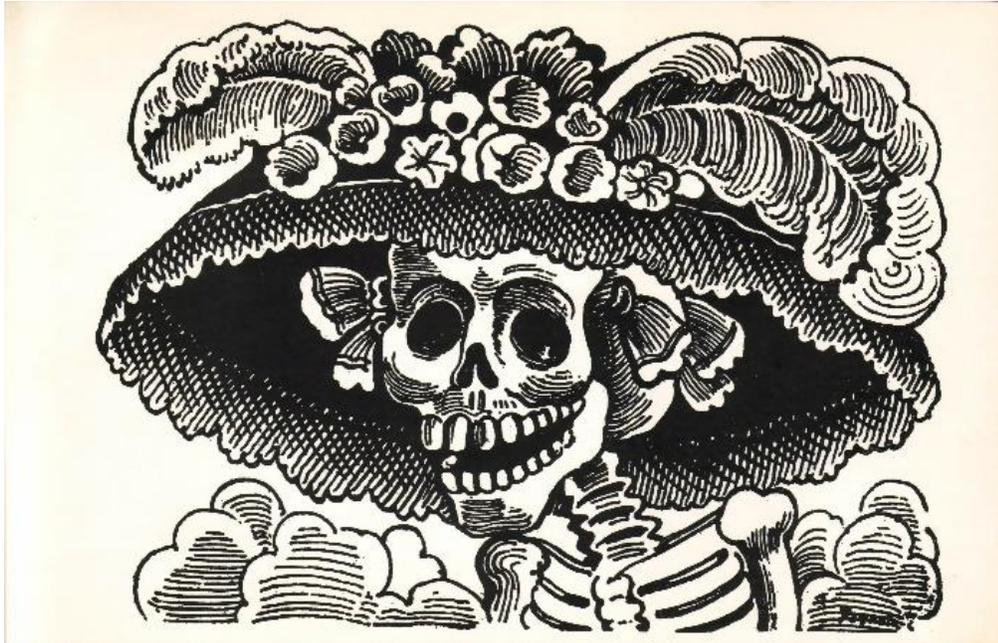
Juan Valdés Leal

(Sevilla, 1622-1690) fue un pintor barroco español activo en Córdoba y Sevilla. es conocido fundamentalmente por los dos «jeroglíficos de las postrimerías» pintados hacia 1672 para la iglesia del Hospital de la Caridad de Sevilla, poseen una alegoría a la muerte, al juicio, el bien y el mal, el despojo de los bienes después de fallecer y el final. Con esta obra se evidencia otra concepción de la muerte vista desde un lugar lejano a Colombia, donde se muestra una muerte que va por encima de cualquier cosa, como si está fuese lo único definitivo en la vida.

José Guadalupe Posada

(Aguascalientes, 2 de febrero de 1852 - Ciudad de México, 20 de enero de 1913) fue un grabador, ilustrador y caricaturista mexicano. Hacemos énfasis en la postura crítica del artista frente a la situación de su país, esto se refleja en la manera como representa a la muerte e involucra su propia versión de la misma por medio de la creación de unos personajes llamados catrinas, que son una alusión a la muerte de una manera dinámica y subversiva, cargada de mucha personalidad y elocuencia, es principalmente por este hecho, que tomamos a Posada como un referente fundamental de transformación en la imagen que se tenía de la muerte hasta entonces, este hecho es relevante al momento de construir el personaje de la muerte de la historia, ya que, aparte de estar basada en referentes indígenas, se tomó la obra de este artista para crear un dinamismo y un lenguaje corporal en este personaje que se acerque a los niños de una manera sensible, con un toque fantasioso y elocuente que se relaciona con los demás de una manera cariñosa y amigable, convirtiendo la muerte tenebroso y sombría en algo totalmente diferente.

Yeondoo Jung

Fotógrafo 1969 (edad 50 años), Jinju, Corea del Sur. Se vincula el trabajo que hace el fotógrafo, donde toma los dibujos de niños y los representa con sus propias fotografías, a partir de este proceso, se realizaron ejercicios de esta índole con los niños de Pamplona, específicamente pertenecientes a los Semilleros de Investigación (SILEA), donde se llevaron a cabo actividades de lectura de cuentos sobre la muerte y lecturas del prototipo del guion, para que posteriormente ellos dibujaran, elaboraran títeres y hablaran sobre lo comentado en los encuentros, a partir de ahí, se generaron ideas de los niños sobre la muerte, sobre los personajes y sobre el guion que enriquecieron enormemente el proceso del proyecto.

Moebius

Jean Henri Gaston Giraud (1938 - 2012) fue un excepcional artista de cómic e ilustración francés que ganó fama en todo el mundo, sobre todo conocido por su pseudónimo Mœbius, y en menor medida como Gir. Bajo el seudónimo de Moebius creó una amplia gama de la ciencia ficción y de fantasía con un estilo muy imaginativo y surrealista, casi abstracto.

Se abordó el trabajo del artista y se usó como referente con el fin de concretar una técnica para realizar las ilustraciones del storyboard, haciendo uso del blanco y negro por medio de la simplificación de detalles por medio de texturas.

REFERENTES DE LA MUERTE EN LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

Se toman dos ejemplos de la industria cinematográfica que han marcado pautas en este mundo y que brindan aportes significativos para el proyecto en cuanto a las técnicas utilizada para crear un lenguaje visual y las temáticas con un toque tenebrosa que abordan y que adaptan a un público infantil:

Tim Burton

Timothy Walter "Tim" Burton es un director, productor, escritor y dibujante estadounidense. Sus vecinos lo catalogaban como un «inadaptado social con apetito frecuente por la ciencia-ficción y el terror», debido a su afición por las películas de terror de bajo presupuesto. A los 13 años, realizó con algunos amigos su primer corto animado, *The Island of Doctor Agor*, al que le siguió *Houdini*, donde Burton interpretó al escapista Harry Houdini.

Se toma como referencia el estilo que aborda todo el trabajo de este artista multidisciplinario, siendo su obra de gran influencia, ya que, es en mayor medida análoga, al mismo tiempo se evidencia todo el proceso que lleva consigo la construcción de sus diversos imaginarios sombríos y relacionados con la muerte. En este punto, observamos nuevamente una transformación de la muerte, un vínculo entre la muerte y la vida, entre mundos lejanos que coexisten con nuestro mundo y que reflejan el otro lado de morir, la posibilidad de algo más allá de un cielo y un infierno.

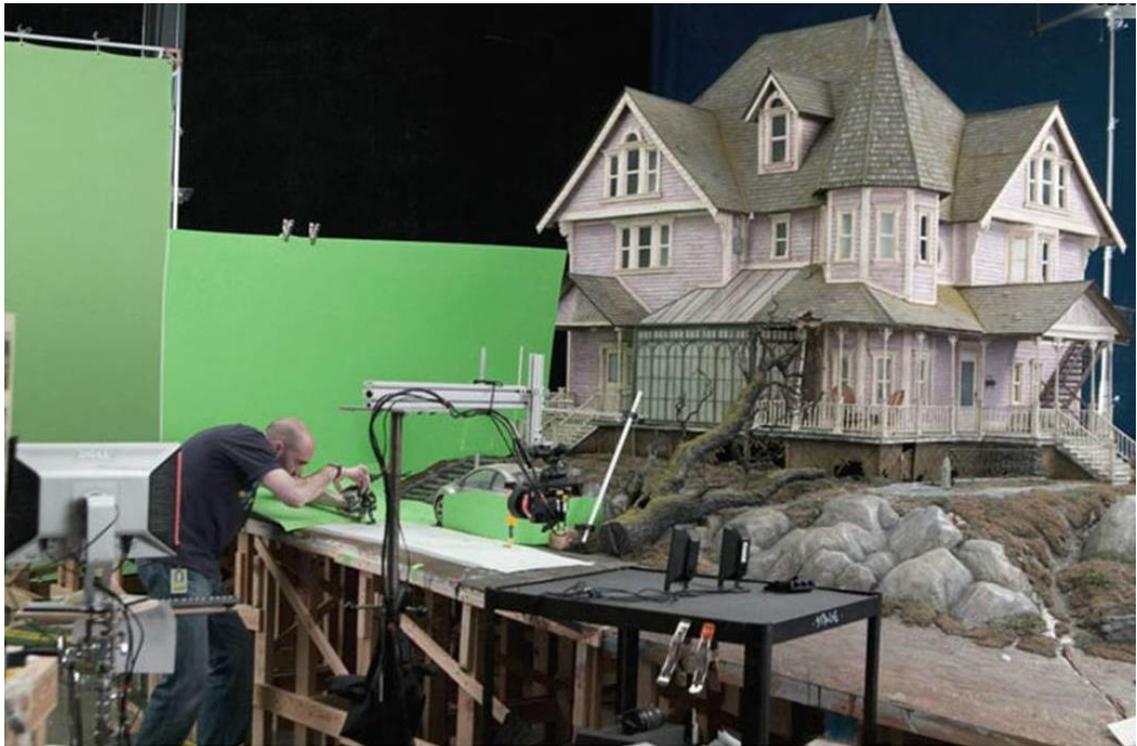
Todos estos imaginarios, pasan de una idea al papel y luego el modelaje de personajes que son manejables y de maquetas enormes que dan vida en efecto a la

muerte, de ahí que sea de gran interés la relación que hay entre la obra del artista y el proyecto.

Henri Selick

Charles Henry Selick es un director, productor, guionista y animador estadounidense. Es más conocido por dirigir las películas de stop motion *The Nightmare Before Christmas*, *James and the Giant Peach* y *Coraline*. El encargado en mayor parte de la creación del story board y de la animación de *Coraline*, la cual, es una película de animación innovadora, pues es la primera realizada por medio de la técnica stop motion y rodada en 3D y HD. Está basada en la novela del mismo nombre del conocido autor de historietas y escritor de ciencia ficción y fantasía Neil Gaiman. de ahí que sea de interés su trabajo, donde se evidencia nuevamente un trabajo arduo en torno al stop motion. Es sumamente interesante el proceso que hay detrás de la producción de esta película, en especial el increíble trabajo análogo que

hay en el story board y en el stop motion, siendo una obra de carácter análogo que posteriormente pasa a los medios digitales. De esta forma es como se lleva a cabo el proceso del stop motion del proyecto, de una manera empírica, se parte un story board al igual que Selick, pero de una manera empírica se moldean personajes con estructuras alámbricas articuladas que llevan un vestuario específico y sumamente premeditado, siendo grabados posteriormente a modo de stopmotion.

PRÁCTICA ARTÍSTICA

PROCESOS

Para comenzar con la propuesta artística se tomó como punto de partida, un relato propio, una vivencia durante mi infancia que marco pautas en mi vida, la cual fue la pérdida de mi padre; de ahí surgieron sentimientos hasta ese entonces desconocidos, y que fueron resueltos por medio de una investigación conceptual, principalmente por medio del estudio y el análisis sobre el texto EL DUELO EN LOS NIÑOS (LA PÉRDIDA DEL PADRE/MADRE) Amalio Ordoñez Gallego y María Antonia Lacasta Reverte Psicóloga Clínica. Hospital Universitario La Paz. Madrid, el cual arrojó puntos de interés para comprender que la situación de pérdida esta relacionada por conceptos como: duelo o duelo complicado.

El relato de vida arrojó datos de interés para el proceso de creación, uno de ellos fue justo después de la muerte de mi padre, habiendo pasado muy poco tiempo, enfrente situaciones de estrés debido a la incomprensión por parte de los adultos, ya que mi reacción ante la situación fue llanto incontrolable, miedo a perder a otro ser querido, pesadillas con respecto a la muerte de mi madre e inseguridad al momento de alejarme de ella, de ahí que me costara adaptarme nuevamente a mi vida diaria, del mismo, regresar al colegio fue un choque, porque lloraba en clases y la profesora cansada de la esta situación solo me regañaba. Gracias a la acción de recordar estos momentos, surgió el primer experimento, titulado “Profesora Grotesca”, consistía en un cubo elaborado con una estructura de alambre que estaba cubierta con piel de cerdo (simulando a la profesora que, para mí, se asemejaba a un cerdo por aspecto físico desagradable), atravesada por trozos de vidrio (simulando mis sentimientos hacia ella y hacia la situación de estrés que viví ahí) y por ultimo cocido con hilo y aguja para simbolizar la catarsis al realizar el ejercicio, que, aunque no trascendió, para mi resulto ser importante subsanar estas heridas que ignoraba hasta entonces.

El segundo experimento con materiales fue la realización de calaveras moldeadas en plastilina, las cuales, posteriormente se llevaron a la calle, se ubicaron estratégicamente en

una parte de la casona y en la calle real de Pamplona, de esta forma se apreció la reacción de curiosidad de las personas que pasaban por esos lugares, muchos se quedaban viendo y algunos las tocaban, todo esto está documentado en videos. Este ejercicio se ejecutó para ver que reacciones surgían al momento de colocar un objeto en un lugar al que no pertenece, en este caso, una calavera en una de las aceras más transitadas de Pamplona.

Es crucial, empezar a responder muchas preguntas que a veces ignoramos o preferimos pasar por alto, aún más importante, entender el concepto de muerte, evidenciar que nuestra cultura lo concibe de una manera específica que ha tenido efecto en nuestra manera de asumirla, de ahí, el interés de hacer énfasis en este punto, LA MUERTE, de aquí en adelante, este es el tema protagonista, la manera de asumir la misma en diferentes culturas siempre va a ser diferente indudablemente. En ese orden de ideas se visualizaron diferentes culturas, todas con una cosmovisión distinta, al hacer esto, se evidencio en Pamplona un sincretismo y un tabú de la muerte hacia los niños, resultando difícil e incómodo hablarles a ellos sobre este tema, lo cual es un factor negativo para el desarrollo de los infantes.

En consecuencia, surgió la idea de transformar el concepto de esta muerte hierática y llena de prejuicios, en una muerte compuesta por diferentes elementos que aparecen y que son relevantes en las diferentes culturas mencionadas arriba (precolombina, tibetana y católica), creando un lenguaje visual que permita a los padres entender que esta información es necesaria y que se puede hablar de esto de una manera acorde con sus hijos. Durante el proceso, se realizaron ejercicios que, a pesar de no estar presentes en el resultado sirvieron para obtener datos relevantes; desde el principio la idea fue una historieta, la cual se elaboró a partir de mi propia experiencia de pérdida de mi padre, la historieta contaba el antes, el durante y el después de su muerte. Durante el análisis de la información y mis recuerdos denotaron aspectos importantes para entender porque ocurrió un duelo complicado en mí, posteriormente se elaboró una catarsis y el tema que antes resultaba tan doloroso y que provocaba el llanto, se fue convirtiendo de manera procesual en algo más llevadero, este ejercicio fue sumamente importante porque me di cuenta de cosas terribles, de errores de mi madre quien tuvo que pasar por tanto estrés y tristeza a la hora de elaborar su duelo y a la vez ayudarnos a mi hermana y a mí a hacerlo también, aunque no resulto del todo bien,

ella hizo su mayor esfuerzo sin contar con la información suficiente ni con herramientas necesarias que la ayudaran a entender que nos ocurría.

El siguiente paso fue realizar corto sencillo utilizando la técnica del stopmotion por medio de dibujos que se hacían y se borraban para generar movimientos por medio de fotogramas, con una historia protagonizada por la muerte y una amiga viva muy curiosa que se acerca a ella, revelando a una muerte escéptica al principio, que después va mostrando su sensibilidad y su apego ante su coprotagonista viva. Esto fue un primer intento para abordar la idea del corto (la cual siempre ha estado presente en el proceso), aunque fue algo sencillo, resulto ser un aporte para el proceso y para generar ideas nuevas.

Ahora bien, adentrándonos en el proceso del corto como producto final, se procedió a dividir el trabajo en etapas:

- Trabajo de campo en el cementerio para analizar los espacios del mismo por medio de fotografías y videos (Tiempo: 2do periodo 2017), con el fin de apreciar que ocurre en este lugar, familiarizarse con el día a día de este ambiente al que no se acostumbra a estar tanto tiempo. (INTRODUCIR FOTOGRAFIAS, VIDEOS Y GRABACIONES DE SONIDOS RECOLECTADOS ALLI)

De ahí se manifestaron elementos de interés para el proyecto como, los sonidos del lugar; pensamos que el cementerio es un lugar tranquilo y silencioso, pero está rodeado de bastante información sonora (campanas, voces de niños del colegio alrededor, máquinas de construcción, pájaros, carros, etc.), del mismo modo, se observó el transcurrir de las personas que van a visitar a sus seres querido allí y se efectuó una minuciosa observación de los pequeños animales que habitan en el jardín (caracoles, abejas y pájaros), resultando conmovedor encontrar tanta vida en ese lugar, se procedió a incluir parte de estos elementos al guion a trabajar, para continuar con esto:

- Se realizaron entrevistas a los trabajadores del cementerio para conseguir información sobre la historia del lugar. (Tiempo: 2do periodo 2017), a quienes conocí y quienes se volvieron buenos compañeros durante mi trabajo de campo allí.

Los trabajadores por lo general son antiguos, alcanzan a ser un grupo de cuatro personas que se encargan de recibir a los muertos, prepararlos para la sepultura, sepultarlos, sacar los restos después de más de una década, paralelo a eso, sus tareas diarias son, arreglar todo lo que se dañe dentro del establecimiento, cuidar el jardín, abrir y cerrar las puertas, soltar a los perros después de las cinco de la tarde, ellos mantienen todo en orden. Por simple curiosidad les pregunte sobre experiencias extrañas allí, y no es de extrañar que las hayan. El más antiguo de todos se llama Álvaro, este señor me conto que antes hacían comidas los domingos dentro del cementerio, era como un compartir (lo relacione con la fiesta de los muertos en México), y que también había un árbol grande de tomates adentro del lugar, esta historia aparece en la historia que se desarrolla en el corto.

- Recolectar información por medio de entrevistas a dos personas que pasaron por una situación de perdida durante la niñez.

Al hacer este ejercicio, se evidencio que hay más casos de personas que han pasado por este tipo de situación, donde no contaron con aspectos necesarios para elaborar un delo sano, se evidenciaron actitudes incorrectas por parte del padre que quedo a cargo, las cuales llevaron a crear heridas en el niño y sin saber lo que realmente ocurría tuvieron que enfrentar la pérdida, obteniendo respuestas evasivas. Con esto, no me refiero a que alguien tenga la culpa, somos producto de nuestro contexto, nos educaron de cierta manera y así educamos nosotros, sin embargo, es tarea de nosotros tratar de remediar nuestra perspectiva, el hecho de que la muerte sea un tabú y que esto esté normalizado, no significa que este bien, ahí debemos actuar y sugerir otras posibilidades que nos permitan desarrollarnos mejor como individuos frente a este insuceso.

- Ejecutar actividades con niños de seis a diez años de edad pertenecientes al semillero de Silea, para recolectar información e ideas para la creación de personajes.

Es esencial el trabajo con los niños para conocer sus perspectivas con respecto a un tema ajeno a ellos (muerte), ellos hablaban de manera natural, sin embargo se confirmó el uso constante por parte de los adultos, de respuestas evasivas; los niños no saben realmente lo que significa morir y lo ven como una especie de viaje con posible retorno, esto es algo que

se debe explicar con cautela y paciencia, pero que si se debe explicar, por otro lado la creación artística de ellos resulto ser enriquecedora para el proceso, se obtuvieron ideas fantásticas, plasmadas en dibujos que al igual que el artista Yeondoo Yung, las transforme con mi propia versión de las ideas de ellos, incluyendo esto, en el trabajo de los personajes y algunas partes de escenas del guion.

- Personajes articulados

Después de dibujar los personajes, se continuo con la creación de los mismos, pero ya articulados por medio de una estructura de alambre trenzado que permite el movimiento de todas las partes del cuerpo, posteriormente se cubrieron con plastilina para que estos sirvieran como moldes de yeso y luego ser vaciados con silicona. Este proceso no resulto, porque el molde que se uso como prueba no permitía un movimiento estable y la silicona es costosa, así que se descartó este material.

Es así, como, los personajes están elaborados con diferentes materiales, principalmente plastilina para cubrir el alambre, y ropa de tela encima; las cabezas de la mayoría están hechas de foami moldeable y otras de porcelanicon. Por otro lado, se elaboraron pequeñas prendas de ropa para vestirlos, con diseños variados y dependiendo de la forma de cada uno de ellos.

- Crear un guion y un storyboard.

Gracias al flujo constante de referencias de autores conceptuales y de artistas, de culturas y la misma sociedad pamplonesa, se homogenizo un guion rico en diversidad, con significados nuevos y propios de nuestro contexto, que relatan a la muerte como una especie de homogeneización entre un ser de luz de colores y el fuego fatuo, al cual no hay que temer porque su trabajo es ayudar a encontrar el camino a las personas que inevitablemente fallecen y que el paraíso se encuentra aquí mismo o en una especie de mundo alternativo al que podemos ingresar después de morir, y que también, hay seres que ayudan a las personas durante ese tránsito.

- Técnica del storyboard.

En cuanto a lo técnico, surgieron dificultades al momento de apoderarme de un estilo, siendo la ilustración en blanco y negro la mejor opción debido a la gran cantidad de producción que se debía hacer para poder contar toda la historia. Inicé sin saber realmente cómo hacerla, después de varios ejercicios y gracias al referente técnico (Moebius) empecé a sentir cómo fluía mejor la soltura de la mano en el papel, disminuyendo los detalles pude adquirir un nuevo estilo que cada vez desarrollé con mejor precisión y el cual resultó bastante satisfactorio para mí.

- Elaborar maquetas con los espacios en donde ocurre la historia

Aquí surgió otro problema, no sabía cómo resolver el tema de las maquetas, tuve muchos errores para poder alcanzar lo que quería, al final opté por trabajar con materiales diferentes, la mayoría de las maquetas las resolví, envolviéndolas con papel periódico y un engrudo compuesto por maicena, de esta manera quedaban resistentes y obtuve el resultado que esperaba en cuanto a la estética que quería darles, con un estilo que se escapara de la idea que tenemos normalmente de los espacios de Pamplona.

- Grabación de fotogramas por segundo

Una vez terminado el proceso de creación de toda la utilería, se comenzó la grabación (producción), aquí se estimó hacer catorce fotogramas por segundo. Este proceso resultó ser uno de los más complejos, porque al momento de dar movimiento a cada personaje aparecieron diferentes dificultades como la inestabilidad y la fragilidad, el principal se rompió durante la grabación teniendo que crear uno nuevo, tuve que inventar métodos para lograr el movimiento, a medida que avanzaba resultaba más sencillo pero los personajes se deterioraban fácilmente.

Por otro lado, las maquetas presentaban también, condiciones de fragilidad e inestabilidad al momento de colocar los personajes sobre ellas, teniendo que hacer reparaciones de las mismas durante las grabaciones, sin embargo, hubo elementos que funcionaron de inmediato, como la estabilidad de la maqueta de la iglesia, la iluminación en las escenas de noche, las cuales, en lo personal me resultaron las más conmovedoras, porque ofrecen un ambiente totalmente diferente e incluso mágico.

RESULTADO

El corto tiene una duración de dos minutos, que cuenta una historia desarrollada en la ciudad de Pamplona, con una niña de 8 años como protagonista de esta aventura llena de fantasías en un mundo paralelo donde los muertos del cementerio principal de la ciudad, cobran vida después de que suenan las campanas de las cinco de la tarde. Es una mezcla del imaginario infantil pamplonés junto a la narrativa característica de la ciudad mitrada; la cultura actual en relación con sus raíces precolombinas y la concepción que se tiene ahora en torno al tema de la muerte, de esta manera, se ha creado un lenguaje visual y audiovisual que hace referencia a la muerte dentro de estos aspectos, innovando el imaginario de la muerte en Pamplona, para hacer este tema más acorde al lenguaje infantil, permitiendo despojar la muerte del tabú y que sea más sencillo hablarlo con los niños.

CONCLUSIONES

El cortometraje en sí, permitió concebir una perspectiva diferente, abriendo paso a la imaginación y a la fantasía, haciendo participe a todo habitante de la ciudad de Pamplona, a que reconozca sus calles, su manera de hablar, su historia, su historia y ciertas características que invitan a la sociedad en general a ser parte de una historia contada desde su lugar de origen.

Las personas que tuvieron algo que ver con el proceso, ya sea los trabajadores del cementerio o la población que vivía alrededor; los niños que participaron; la gente que estaba de paso en donde se llevaba a cabo diferentes tareas referentes al trabajo de campo; las otras dos personas entrevistadas con un caso similar de pérdida durante su infancia, todos ellos sentían curiosidad con tanta ganas por saber que ocurría, para que eran todas esas entrevistas, su interés crecía cada vez más mientras escuchaban, se sentían parte de algo, estaban siendo incluidos en una historia, en su propia historia.

Los elementos utilizados como entrevistas, registro fotográfico y de video, actividades con los niños y experimentos varios durante todo el proceso fueron de gran ayuda y cumplieron sus objetivos de aportar aspectos de interés, enriqueciendo en gran medida el imaginario y el lenguaje visual que se fue construyendo.

Ahora bien, esta investigación resulto ser de suma importancia para entender principalmente porque se desarrolla un duelo complicado, los factores implícitos en esta situación, se evidencio que nuestra historia contaba la muerte de otra manera, algo más espiritual, donde se conectaban con ella los vivos y los muertos, esta cosmovisión ha cambiado claramente, el ajetreo del día a día a veces no permite que las personas tengan este tipo de conexiones como antes, y esto repercute en nuestro modo de pensar actual. De ahí que sintamos la muerte tan dolorosa y que nos impregne de tantas incógnitas y temor por no saber que infierno o que cielo nos espera después de morir, quizás, eso no se sabrá jamás, pero siendo algo inevitable, la mejor opción es afrontarla en buenos términos y enseñar a nuestros hijos (es lo mínimo que podemos hacer por ellos) a no temer a algo que esta intrínseco en cada ser humano desde el momento de su nacimiento.

Para mí, en especial, la investigación resultó ser sumamente importante para darme cuenta y entender que lo que sentí de niña realmente tenía un por qué y que no conté con suficientes herramientas para poder afrontar la situación de una buena manera. De ahí que quisiera ofrecer una tentativa herramienta audiovisual que presentara el concepto de la muerte desde otro ángulo, desde mi entorno actual, con elementos que me resultaron importantes traer a colación, para decir que podemos ver la muerte como algo distinto a lo que nos han enseñado, que yo puedo otorgarle un significado que haga más llevadero este fenómeno natural.

BIBLIOGRAFÍA, CIBERGAFÍA

Bandrés, F. (2017). *Concepto y etapas de la muerte. Estudio de los distintos signos de muerte y su valoración. Reglamento del Registro Civil. Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria. Diagnóstico diferencial entre lesiones vitales y pos mortales. Sitio web:* www.fernandobandres.es

El libro tibetano de los muertos, sitio web:
<https://www.youtube.com/watch?v=kCeCi0hgxEU>

Dolmatoff, G. (1990). *Orfebrería y Chamaismo*. Medellín: Editorial Colina

Herrasti, P. *Cristiano ante la muerte*.

"Homeostasis". En: *Significados.com*. Disponible en:
<https://www.significados.com/homeostasis/>

Jung y el Libro Tibetano de los Muertos. Sitio web:
<https://www.youtube.com/watch?v=kCeCi0hgxEU>

Pérez, m. Solís, J. (2000). *Ritos y mitos de la muerte en México y otras culturas*. México D.F. Editorial tomo, s. a. de c. v.

Ordoñez, G y Lacasta, M. *El duelo en los niños (la pérdida del padre/madre)*. Madrid

Santana, M. *Muerte: ¿qué es la muerte para los católicos?* Sitio web:
<http://www.diocesisdecanarias.es/preguntarespuesta/fecatolica/021c4c97940a6ce01.html>

ANEXOS

Fotografía N° 1: *Captura del video del cráneo modelado puesta en el suelo para evidenciar la reacción de los transeúntes*

Fotografía N° 2 *Captura del video del cráneo modelado puesta en el suelo para evidenciar la reacción de los transeúntes*

Fotografía No.3 *Capture del video del cráneo modelado puesta en el suelo para evidenciar la reacción de los transeúntes*

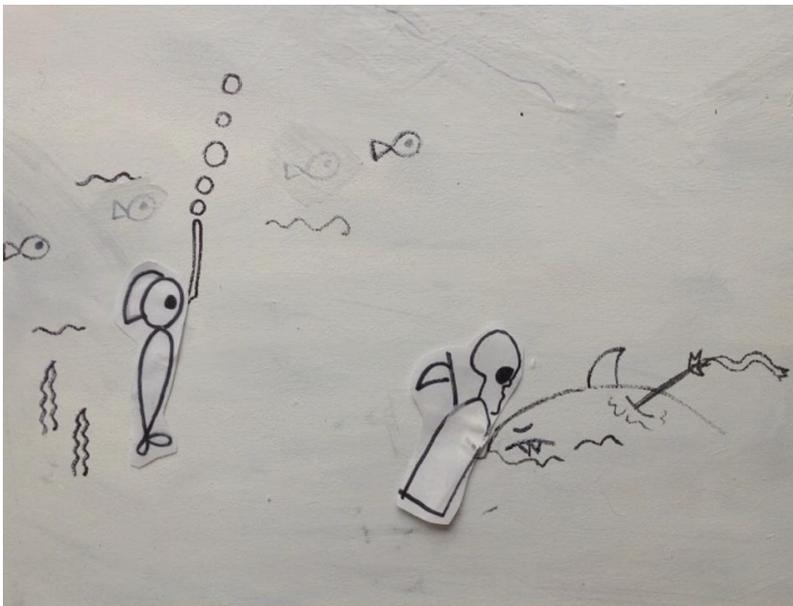
captura del video del primer ejercicio en stop motion

Fotografía N° 4

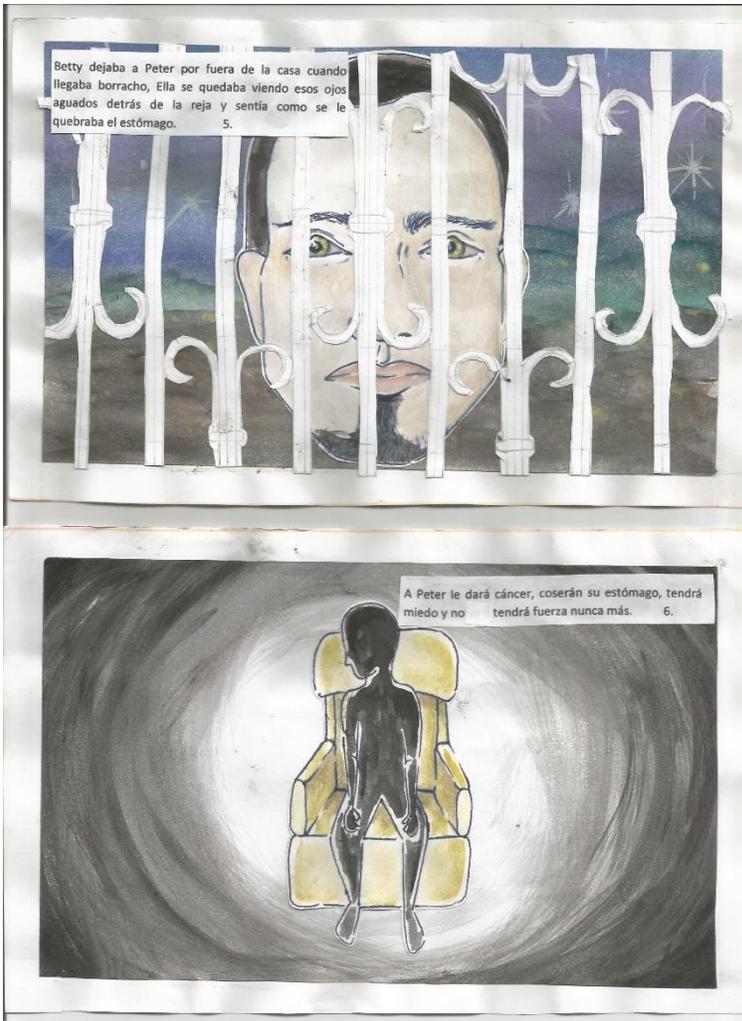
Fotografía N° 5

captura del primer ejercicio en stop motion

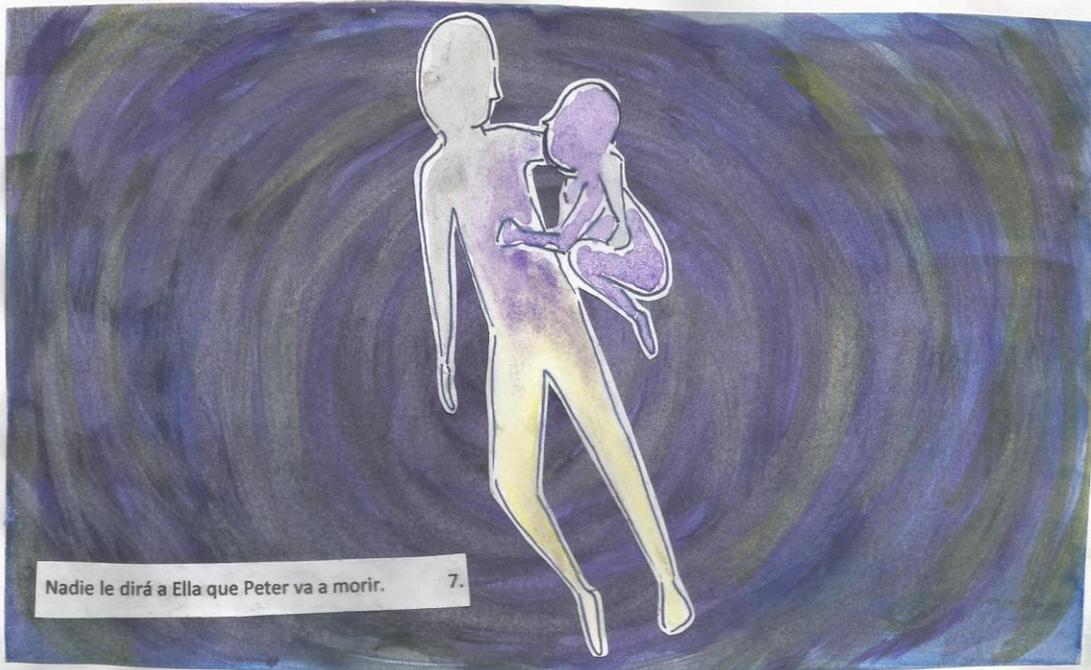
Fotografía N° 6 *captura del*

primer stopmotion

Fotografía N° 7 imagen de la

historieta

Nadie le dirá a Ella que Peter va a morir. 7.

Todos estarán preparados, pensando las últimas palabras que le dirán, el último abrazo que le darán, pero no serán capaces de hacérselo saber a Ella, para evitar su dolor. JA!.. 8.

Fotografía N° 8 *Historieta*

Fotografía N° 9 *Imagen del cementerio*

Fotografía N° 10 *naturaleza*

cementerio

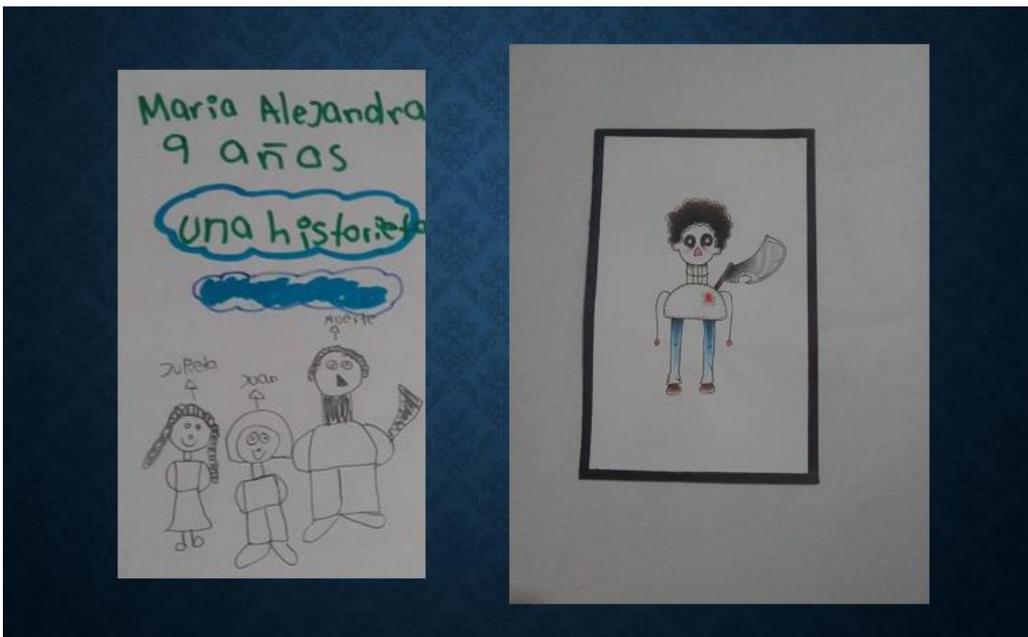

con los niños del SILEA

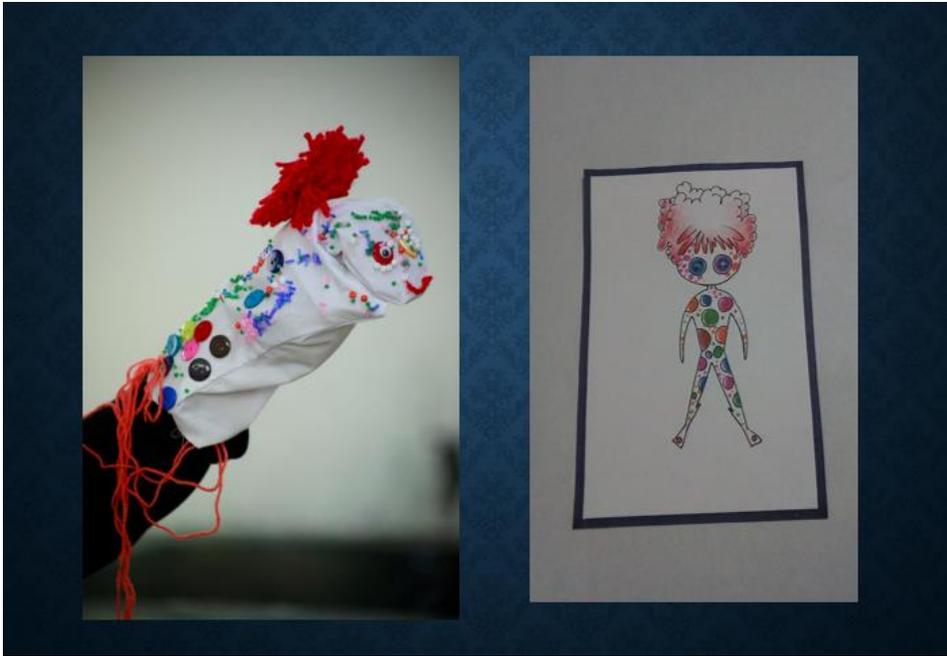
Fotografía N° 11 *Actividades*

Fotografía N° 12 Trabajos realizados por los niños del SILEA

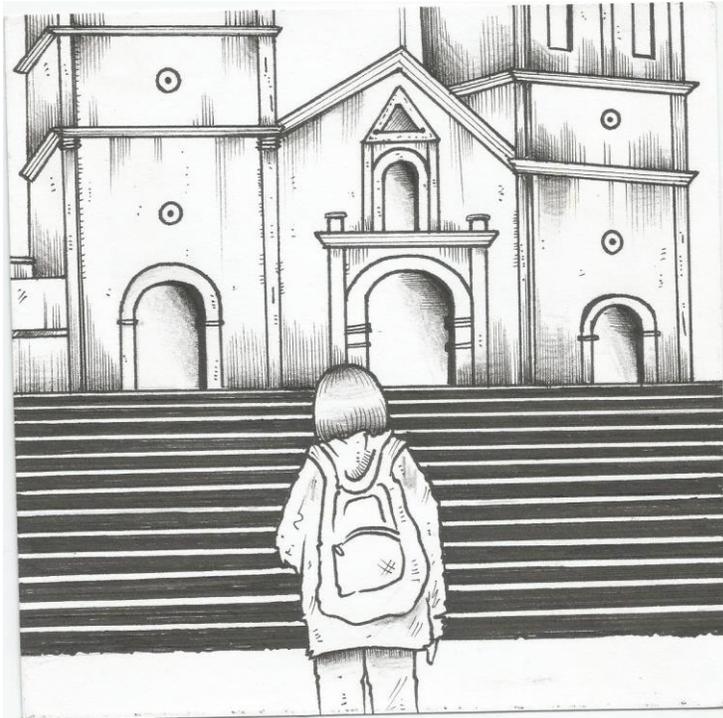

Fotografía N° 13 Bocetos de los personajes basados en trabajos de los niños del Silea

Fotografía N°

14 *Bocetos de los personajes basados en trabajos de los niños del Silea*

Fotografía N° 15 *Ilustración*

Fotografía N° 16 *Ilustración*

Fotografía

Nº 17 *Exposición de las ilustraciones*

Fotografía Nº 18 *Maqueta de la iglesia del*

Humilladero

Fotografía N° 19 *Personajes*

Fotografía N° 20 *Personajes*

Fotografía N° 21 *Personajes*

Fotografía N° 22 *Personajes*

grabación

Fotografía N° 23 *proceso de*

proceso de grabación

Fotografía N° 24

Fotografía N° 25

proceso de grabación

Fotografía N° 26 *proceso de grabación*