

LA REPRESENTACIÓN DE MI DUELO

La muerte tiene olor a rosas

Rita Alejandra González Tovar

Universidad del Cauca
Facultad de Artes
Departamento de Artes Plásticas
Popayán – Cauca
2021

LA REPRESENTACIÓN DE MI DUELO

La muerte tiene olor a rosas

UNIVERSIDAD
DEL CAUCA

RITA ALEJANDRA GONZÁLEZ TOVAR

Código

100914010776

Trabajo de grado para optar al título de maestra en Artes Plásticas

Director:

Maestro Duberney Marín

Universidad del Cauca

Facultad de Artes

Departamento de Artes Plásticas

Programa Artes Plásticas

Modalidad Investigación - Creación

Popayán, 2021

NOTA DE ACEPTACIÓN

Aprobado por el Comité de Grado en Cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad Del Cauca para optar por el título de Maestro(a) En Artes Plásticas.

Adriana Torres

Jurado

Jim Fannkugen

Jurado

Guillermo Marin

Jurado

“La belleza y la muerte son dos cosas profundas”.

Víctor Hugo

“Solo sanamos de un dolor cuando lo padecemos plenamente”.

Marcel Proust

“Las flores sobre la tumba comprenden la muerte, porque ellas, cortadas y abandonadas, se sienten también muertas”.

Ramón Gómez de la Serna

AGRADECIMIENTOS

Dedicada a Rosa Ligia González Tovar

Mi amada y hermosa hermana, Tu cuerpo se ha desvanecido pero en mi corazón jamás morirás.

Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a mi asesor Duberney Marín, por alumbrar y guiar mi proceso y a la profesora Adriana Torres por sus consejos y su ayuda incondicional.

A mis amados padres Edy Ricardo González y Rita del Socorro Tovar y a mi querido hermano Ricardo Andrés González, por tanto cariño y apoyo, sin ellos esto no hubiera sido posible.

A mi adorado compañero de vida, Luis Fernando Gómez, por su constante apoyo, amor y comprensión.

A mis preciados amigos, Felipe Andrés Coral, Claudia Lorena Gutiérrez, Adrián Camilo Flor y Gabriel Girón, por brindarme su ayuda, fortaleza y motivación cuando más lo necesite.

Gracias totales.

Abstract

Proyecto de investigación-creación enfocado al tema de un duelo personal que surge a partir de una muerte, con un proceso catártico mediante el acto de pintar, dibujar y escribir. Dentro del proceso creativo hay una visión conceptual y simbólica, una fantasía nacida en el seno del vacío de la pérdida, donde personajes y escenario interactúan y cuentan una historia en torno al duelo, a la soledad y a esa herida aún latente.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	13
CAPÍTULO I Muerte y duelo	15
1.1 Una aproximación a la muerte y al duelo	15
1.2 La muerte tiene olor a rosas	21
CAPÍTULO II El arte, como mecanismo para la exteriorización de representaciones internas	49
2.1 El arte como catarsis	49
2.2 La pintura como acto liberador y de autodescubrimiento	69
CAPÍTULO III Obras, referentes y conclusiones	75
3.1 Referencias y elementos personales	75
3.2 Obra artística	92
3.3 Mi reflexión	152
3.4 Mapa de montaje	153
BIBLIOGRAFÍA	155
ANEXO / Montaje de la obra en la sala contemporánea	

INTRODUCCIÓN

Quizá, mientras se lean estas líneas alguien en alguna parte del mundo salta al vacío, se corta las venas, o alista una cuerda para ahorcarse, la imagen de todas estas situaciones puede ser incomoda y desalentadora pero es una realidad que no se debe negar ni ignorar, según la OMS, *“una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos, o sea, 800.000 personas deciden quitarse la vida voluntariamente cada año”*¹

El suicidio siempre ha existido, es una decisión respetable porque nace de una tristeza, un dolor y hasta de las más insoportables desesperaciones; inclusive de la frustración, de lo que no tiene esperanza...sin embargo, la misma sociedad está muy lejos de considerarlo como lo que es: un acto de propia decisión, el más íntimo que se pueda ejecutar. Y detrás de ese acto, hay un halo de tranquilidad y belleza, como lo cita Carlos Baltes *“ bello puede ser decidir y escoger el momento de morir por razones altruistas o por un profundo desencanto vital que anula toda fuerza para seguir viviendo”*² (Baltes, 2007)

¿Y qué hay de los que lloramos su partida? Este trabajo precisamente se trata de sobrellevar la pérdida de un ser querido, de mi hermana Rosa, quien eligió una “muerte voluntaria”. Desde la niñez vivo con este dolor y deseo de representar lo que significa esa pérdida: melancolía, ausencia, angustia y encontrar ese consuelo a través de los recuerdos, objetos y animales. ¿Cómo por medio

1 Información extraída de la nota “Suicidio” del sitio web: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide>

2 Página 42. Baltes, C., (2007) Arte y belleza en la muerte, Madrid, España, Editorial Visión Libros

del arte puedo ayudar a sobrellevar el duelo? El arte es una clase de espejo en el cual se pueden reflejar, con su propio idioma y propias leyes nuestras inquietudes humanas, sociales y en la medida en que se extraen, nos ayudan a comprenderlas y por lo tanto, a solucionarlas.

En los momentos donde me enfrento con el acto de pintar y dibujar me doy cuenta que a través de ellos se refleja una idealización de aquella persona que he perdido, que se enmarca y se exhibe como el centro de mis preocupaciones estéticas y simbólicas. Con lo anterior, propongo una revisibilización de la persona por medio del duelo, en la medida en que le devuelve su presencia, su condición humana, su capacidad de interlocución y de ser escuchada, utilizando las herramientas y el lenguaje que le son propios: metáforas, figuras retóricas, símbolos, abstracciones, representaciones, etc.

Este trabajo muestra una visión de la muerte y la forma de como se trata de apaciguar el dolor del duelo a través de ritos y de cómo el arte puede ayudar a sobrellevar esta pérdida a través de imágenes que reflejen mi experiencia personal. Espero de corazón que ayude a mejorar la reflexión respecto al duelo y sea un apoyo para cualquier persona que atraviese la pérdida de un ser querido.

CAPÍTULO I

Muerte y duelo

1.1 Una aproximación a la muerte y al duelo

Siempre hay cierta aflicción generada por la presencia de la muerte. Nacimos para morir es una frase que nos habla de un proceso biológico natural que contrasta con la noción autoconsciente del sujeto sobre el tema de la muerte como una circunstancia que tratamos de resolver a partir de nuestra capacidad inteligible, moldeada por la influencia de un entorno social y cultural.

A pesar de las semejanzas de los procesos manifestados en diferentes civilizaciones sobre el tema de la muerte, vemos como los ritos y las maneras de duelo se ajustan a una forma funeraria singular.

La muerte es el destino inevitable de todo ser humano, es la realidad de la vida, nos hace pensar y reflexionar sobre ella, por ello cada sujeto se enfrenta a un mundo desconocido que imagina ese “final” de manera feliz, triste o ya sea de manera indiferente.

Al igual que los países más civilizados de Occidente, diferentes pueblos miran el final de sus días con miedo, se niegan a hablar sobre sus muertos, no obstante, existen pueblos que han transformado el día de los difuntos en una fiesta nacional, como el caso de México, las actividades estéticas populares se llevan a cabo a través de altares, el levantamiento de cruces y la decoración de tumbas; aquí, se fusionan el sentido del ritual y una manera popular de arte alrededor de una experiencia estética y religiosa de muerte y memoria. Aun cuando esta

relación es antigua y tiene una gran trascendencia en la historia del arte de los grandes monumentos funerarios, en estos rituales populares se recurre a un concepto de fugacidad y la intervención de una ceremonia estimulada por el disfrute de las emociones, para lograr el propósito de la exaltación de la comunidad.

Las creencias religiosas de alguna manera ayudan a consolar, confortando el concepto de la vida futura llena de felicidad y paz en algún otro plano. En el cristianismo, las personas son recompensadas por buenas obras que los conducirán al cielo y otras penaran por su mal comportamiento en el infierno con castigos físicos y del alma. Todas estas creencias son parte de la imaginación visual colectiva porque se propagan a través de las artes visuales como un medio para enseñar creencias religiosas. Originamos ya sean imágenes o símbolos que de algún modo alivian semejante suceso ante algo que no somos capaces de comprender y menos dominar, tan solo de poder encarar, admitir y disponer de la manera menos dolorosa posible.

Frente a la muerte, encontramos dos términos: luto y duelo, pueden parecer similares pero realmente son muy distintos. El luto es una expresión formal de responder a ese fallecimiento, o sea, es la demostración de los sentimientos de pena ante la pérdida del ser querido pero ante todo representa los actos culturalmente ya definidos, como lo son los rituales y conductas característicos a su correspondiente cultura y religión. En los países occidentales, están los velorios, los entierros, la ropa negra, los sufragios, los arreglos florales, entre otros. En circunstancias especiales, el luto es signo de respeto y solidaridad para un grupo en particular.

En cambio, el duelo es el sentimiento subjetivo provocado por la pérdida, provocado con la muerte de un ser querido. *“Freud vio tanto al duelo como a la melancolía como formas en que los seres humanos respondemos a la experiencia de una pérdida ¿pero cómo las diferencia? El duelo involucra la larga y dolorosa labor de separarnos del ser amado que hemos perdido, «su función», escribe Freud, es separar los recuerdos y esperanzas de los sobrevivientes de la persona muerta. El duelo, entonces, es diferente del dolor. El dolor es nuestra reacción a la pérdida, pero el duelo es cómo procesamos ese dolor”*.³ (Leader, 2011) Tomamos el duelo como una clase

---

3   Página 30. Leader, D., (2011), THE NEW BLACK, Mourning, Melancholia and Depression, Madrid, España, Editorial Sexto Piso España

de mecanismo de defensa, considerando diferentes formas de negación y durante el proceso de dolor y duelo, caemos cuenta de la realidad, que se está desarrollando en la dirección de reintegrarnos a la vida, teniendo en cuenta nuestros recuerdos.

Los seres humanos en definitiva debemos enfrentarnos a la realidad de la muerte como a la realidad de la propia vida; las creencias y los rituales en torno a la muerte en definitiva son actos sociales, pero el verdadero problema es enfrentar la muerte de manera solitaria. *“El duelo es abordado como un evento privado y no como un proceso público”*⁴ (Leader, 2011), es difícil para todos nosotros aceptar que somos mortales, y la muerte es parte de la vida familiar y comunitaria, no obstante, el duelo es algo muy íntimo y cada persona debe afrontarlo a su manera.

¿Y qué elementos recurren y apoyan este duelo? El dolor de una pérdida final se traduce en una promesa de amor y lealtad a esa ausencia que la memoria resguarda de manera entrañable. Vista de esa manera, la conexión es necesaria: no habría cabida a un duelo sin imagen ni representación, en el más amplio sentido de la palabra; no hay duelo sin la huella de lo ya perdido, que trata de preservarse en su triste recuerdo: custodiar esas imágenes hace que se cumpla ese compromiso. En un sentido amplio, no puede haber un duelo sin la huella de lo perdido; las fotos y los objetos se convierten en una especie de reliquia que mantiene viva la pulsión del ser querido.

Ya se ha hecho una revisión breve de los conceptos de muerte, duelo y luto, ahora miraremos cómo nuestra mentalidad responde a la separación irreparable, que es la muerte del otro.

*“El duelo pesaroso, la reacción frente a la pérdida de una persona amada, contiene idéntico talante dolido a la pérdida del interés por el mundo exterior”*⁵. (Freud, 1917). El problema con el duelo es que en la vida diaria, luego de la separación, causa una impresión de absurdo y sin sentido que trae consigo el desvanecimiento de tu ser querido, advierte desde el inicio el convencimiento que quizá la vida no tenga ningún sentido, nos cuestiona

---

4   Página 48. Ibid.

5   Página 1. Freud, S. (1917 /2006). Duelo y Melancolía. En S. Freud, Obras Completas Sigmund Freud (L. López-Ballesteros y de Torres, Trad. Vol. II, Buenos Aires, Argentina. Amorrortu Editore

y nos deja sin ilusión para seguir viviendo, nos confronta que somos y en lo que hemos hecho hasta ahora, que es en definitiva lo que nos identifica. Nos hace revisibilizarnos desde el caos. Es en relación a esto que mi trabajo de grado investiga cómo el arte puede desarrollarse en este proceso de duelo y de qué forma podría apoyar a la recuperación y reinserción del doliente en la vida.

La psicología con respecto al tema del duelo estructuró el proceso de pérdida de acuerdo con sus etapas, ritos, patologías y tratamiento. Analiza la psiquis de la persona afectada o paciente e intenta identificar una serie de categorías que pueden desentrañar y ordenar ese caos que sumerge al sobreviviente. *“Desde 1969 en este campo de la psicología domina la teoría de las cinco fases del duelo, desarrollada por la psiquiatra suizo-estadounidense Elisabeth Kübler-Ross. En su libro “Sobre la muerte y el morir” presentó este modelo general de cinco etapas de duelo que explican cómo se sienten las personas en distintos momentos de su luto y cómo tienden a actuar”*.⁶ La primera es la negación, la persona se niega creer que su ser amado falleció. La siguiente etapa es la ira, que se concentra en objetos inanimados. Luego de esto surge la negociación, en el que la persona cree que tiene culpabilidad y piensa que pudo haber hecho algo para evitar la tragedia. La depresión también ocurre con mucha frecuencia, puede aparecer desde el primer momento de duelo o incluso meses después, dependiendo de cómo lo experimente el doliente, se presenta tristeza, dolor, preocupación y arrepentimiento. Y finalmente se habla de la aceptación que es un estado de adaptabilidad y asumiendo poco a poco la pérdida. Debe enfatizarse que estas etapas no necesariamente vienen de manera ordenada y no se presentan sólo en un duelo. Por lo tanto, no solo se trata de la pérdida del otro, sino de esa persona que era nuestro complemento, nuestra compañía, quien nos infundía inspiración y motivación, cuya partida ha hecho estallar nuestra burbuja.

Otro concepto que es importante a la hora de hablar del duelo es la melancolía, será Freud quien lo asocie como una profunda tristeza “La naturaleza de la melancolía comparándola con un afecto normal: el duelo” (Freud, 1917). Para Freud, el duelo y la melancolía tienen síntomas comunes, pero aunque el duelo no es un estado patoló-

---

6 Información extraída de la nota “Cuáles son las 5 fases del duelo y por qué no es algo que necesariamente tienes que dejar atrás” del sitio web: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-43893550>

gico, porque sabemos qué lo causó y tiene una naturaleza transitoria, la melancolía puede transformarse en una patología. La melancolía sin memoria es imposible. Este sentimiento nos recuerda que hemos perdido algo, lo cual fue bueno para nosotros, pero nunca podremos recuperar.

Algo a resaltar también del libro es que Freud se enfoca no solo en la cuestión de que a quien pierde el sujeto, sino que pierde en él *“pérdida ocasionadora de la melancolía: cuando él sabe a, quién perdió, pero no lo que perdió en él”*. (Freud, 1917) El doliente ha perdido a alguien pero no es consciente de que ha perdido algo de él mismo con esa persona que ya no está. Ha quedado de alguna forma destrozado o descompuesto. Más adelante uno de los discípulos de Freud llamado Lacan dice *“Sólo estamos de duelo por alguien de quien podemos decirnos Yo era su falta”*⁷ (Lacan, 1963), en resumen, a Lacan le interesa la subjetividad del individuo doliente, no solo el impacto de la pérdida del ser amado, sino también en sí mismo.

Por otra parte, el psicólogo norteamericano Robert Niemyer concibe el duelo como una reedificación de significados en donde el doliente tiene un papel activo y describe el proceso del duelo como un proceso lleno de elecciones, de caminos o posibilidades que podemos aceptar o descartar, seguir o evitar. Dentro de las propuestas de Niemyer sobre la terapia de cómo superar la pérdida del otro destaco algunos puntos de vista:

- 1 Distinguir la realidad de la pérdida: No sólo como individuos, sino también como miembros de un sistema familiar. Por lo tanto, este dolor debe hacerse de manera compartida.
- 2 Enfrentar el dolor: Aunque la respuesta natural puede ser tratar de mantenernos alejados del dolor, esto solo conlleva a eternizar más el dolor. Como diría Marcel Proust *“solo sanamos de un dolor cuando lo padecemos plenamente”*.
- 3 Examinar nuestros significados: La experiencia de perder un ser querido también nos hace perder la certeza, las creencias y las premisas establecidas para mejorar nuestras vidas, perdiendo así la estabilidad y seguridad vital de una continuidad sólida.

---

7   Página 155. J. Lacan, El seminario. Libro 10. La Angustia, Paidós, Bs. As., 2006.

4 Reedificar la relación con lo ya perdido: Podemos conservar cosas que eran importantes para ese ser querido y atesorarlas como memorias, el amor puede atreverse a recordar sin importar cuánto dolor conlleve.

5 Reinventarse a sí mismo. Niemeyer nos menciona que nuestra identidad depende no solo de nosotros mismos, sino también de las experiencias y recuerdos compartidos que compartimos con nuestros seres queridos. Si alguno de ellos llegase a desaparecer, una parte de nosotros y de nuestro pasado también desaparecerían.

Niemeyer nos dice: *"(...) hacerlo explicando una y otra vez nuestra historia a los oyentes a los que les importa, cada uno de los cuales puede contribuir, de una manera única, a la evolución posterior de la narrativa. Como señala el psicólogo John Harvey: "Cuando compartimos nuestras historias con los demás, damos nombre y forma a los significados de nuestra experiencia vital."*⁸ (Niemeyer, 2007). Al narrar estas experiencias en público, los demás pueden responder preguntas sobre el significado de lo que nos preguntamos desde una variedad de perspectivas que les dan coherencia. Según Niemeyer, compartir experiencias sobre la pérdida tendrá un efecto curativo y mejorará nuestra salud física y mental.

Con el apoyo de estos autores, pude desarrollar este capítulo con el objetivo de dilucidar que el proceso del duelo es complejo, pues implica la pérdida irreparable de un ser amado. A través de mi trabajo de grado, he podido comprender, enfrentar y de alguna manera sanar muchas aflicciones para poder enfrentar la verdad y trabajar con herramientas como el arte, para tramitar el sufrimiento de una manera poética en la que sea posible arrebatarle a lo nefasto la belleza empañada y de esta manera hacerle frente a la muerte de aquella persona que ya se ha ido.

1.2 La muerte tiene olor a rosas

Este trabajo de investigación-creación surge a partir de la muerte de mi hermana Rosa Ligia González Tovar, quien murió el 19 de Enero de 2005, su muerte fue realmente sorpresiva, ella tomó la decisión de no seguir más en este mundo tomando unas pastillas de tipo explosivo compuestas por fósforo blanco con gran toxicidad. Nadie estaba preparado para este momento, de algún modo me sentí culpable, siento que pude salvarla o pude decirle palabras alentadoras para que ella cambiara de decisión a tiempo, quizá por eso me siento como una cómplice de su muerte, por eso el duelo se ha vuelto tan doloroso.

Es a partir de la experiencia como artista que se desarrolla esta tesis, por una necesidad de tratar de comprender la muerte, en un camino que se inició instintivamente con la creación de pinturas de animales tristes, ausentes y melancólicos. Casi que de manera inconsciente pintaba mis propios sentimientos y lo que sentía por dentro y de esta manera inicié trabajando con imágenes de perros y gatos que reflejaran mi sentimiento de duelo.

Desde muy pequeña me han encantado estos animalitos y cuando murió mi hermana no sabía cómo aliviar mi dolor, los animales fueron mi compañía y ayudaron bastante a sobrellevar la muerte de Rosa, pero obviamente ella nunca sería reemplazable y no sabía cómo desahogar todo lo que sentía y me removía por dentro.

Todo este proceso fue simultáneamente acompañado de una búsqueda tanto intelectual como espiritual donde de alguna u otra forma buscaba un consuelo, un pensamiento opcional y alguna respuesta que tranquilizara tantas preguntas, silencio y dolor. Mi necesidad de expresar y plasmar todo mi sentir estimuló mi pasión por pintar este dolor y convertirlo en una especie de pensamiento estético. Comencé a trabajar en temas ligados con la muerte y el duelo, pero de manera inconsciente, el primer trabajo que realice fue una serie de pinturas y dibujos referentes a mi infancia, al inicio tome el tema de una manera feliz, quería recordar el pasado, cuando estaba junto a mis queridos hermanos, pero era una forma de evitar el dolor, lo veía de una tonalidad rosa y quería alejarme de la cruel realidad que realmente viví.

Anhelo
Carboncillo y acuarelas sobre papel
25 x 35 cms
2017

Se dice que la infancia es una etapa llena de felicidad y sin problemas y yo quería mostrar otra perspectiva, que la infancia puede tener tristeza y miedos. Aunque ya seamos adultos, todavía tenemos un niño que sufre de miedo o inseguridad. El niño todavía está con nosotros, si esos traumas no se han superado seguirán afectando nuestra vida adulta.

Infancias
Tinta china y colores
65 cm x 77,5 cm
2017

Infancias
Tinta china y colores
65 cm x 77.5 cm
2017

Luego de esta etapa comencé a trabajar en algo que me preocupaba y a la vez me fascinaba por tratarse de animales: pintar la imagen de los perros y gatos en situación de calle. Esta experiencia me permitió realizar una búsqueda interna que me llevó a explorar una serie de sensaciones y sentimientos que hacen parte de

mi duelo personal. Para la realización de estas series escogí como soportes cajas de cartón y bolsas plásticas recicladas. El acto de reutilizar estos materiales partió del anhelo de poder ayudar a los animales callejeros y abandonados, además de rescatar la imagen de estos seres a través del acto pictórico de hacer sus retratos.

Algo que me interesa con estos trabajos es poder captar la expresión triste y melancólica del animal, transmitida principalmente a través de la mirada. Con lo anterior me permito afirmar que si los ojos son las ventanas del alma, los animales logran reflejar por medio de ellas una infinidad de emociones y expresiones, que nos llevan a

Infancias
Tinta china y colores
65 cm x 77.5 cm
2017

encontrarnos con un nuevo lenguaje que no necesita palabras; es decir un idioma de afecto sincero. Dentro del trabajo de campo he tenido la experiencia de realizar varios recorridos por diferentes lugares de la ciudad de Popayán, donde recolecto cajas de cartón y bolsas plásticas de diferentes tamaños, en ellas plasmo la imagen de varios animales que encuentro en el camino a través de la pintura con acrílico y óleo, dotándolas de tonos ocres y grisáceos.

Serie de cajas recicladas pintadas con acrílico

Diferentes dimensiones

2018

Serie de bolsas plásticas recicladas
pintadas con acrílico
Diferentes dimensiones
2018

El soporte de las cajas de cartón me permitía un tipo de intervención muy experimental y el trabajo con las series me motivaron a pintar cada vez más sobre estos conmovedores personajes, a tal punto de extenderse hasta otras series; en otros casos realizadas sobre las bolsas plásticas. La bolsa plástica uno de los materiales más usados por nuestra sociedad y que de forma indiscriminada es desechado; con esto hago alusión a la forma en que muchos de estos animales son desechados y olvidados después de que han sido de cierta forma "utilizados" por un tiempo determinado.

Instalación de bolsas plásticas y cajas de cartón
recicladas pintadas con acrílico
Diferentes dimensiones – 2018

En el caso de las piezas anteriores, su montaje fue realizado dentro de las instalaciones de la sala contemporánea de la Facultad de Artes en el año 2018, posteriormente planteo unas nuevas piezas en soportes más desgastados y sucios que instalo en diferentes espacios de la calle, esto con el fin de ver la reacción de los transeúntes ante la presencia de estos personajes y tener la posibilidad de reflexionar acerca de sus actitudes frente a estos animales y soportes abandonados. Estas son algunas de las obras:

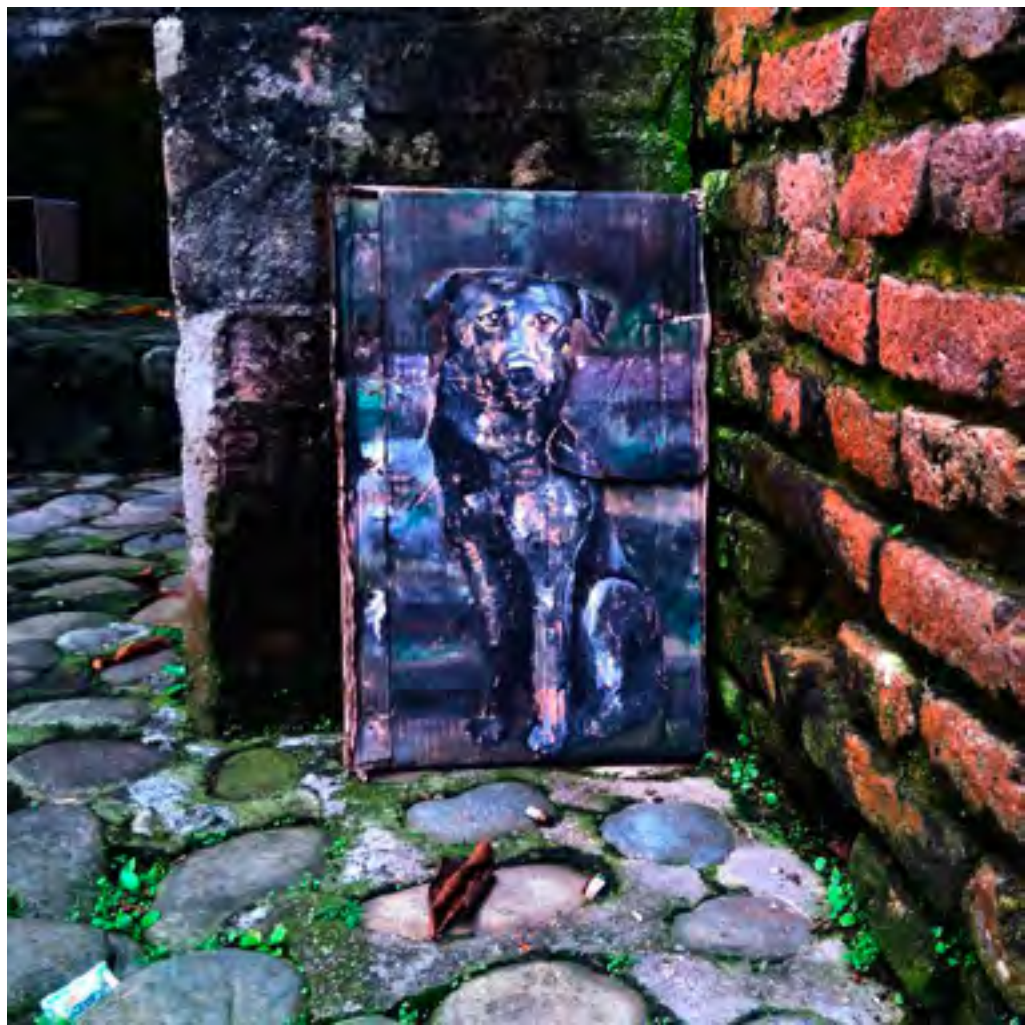

Aurora y Estrella
Acrílico sobre caja de cartón
60 x 40 cm
2018

Doggy
Acrílico sobre caja de cartón
32 x 45,5 cm
2018

Luna
Acrílico sobre caja de cartón
32 x 28 cm
2018

Manchas
Acrílico sobre caja de cartón
60 x 40 cm
2018

Toby
Acrílico sobre caja de cartón
35 x 22 x 16 cm
2018

Copito
Acrílico sobre caja de cartón
12 x 14 cm
2018

Con el anterior experimento pude determinar la importancia del tamaño de la escala, usando un formato mucho más grande para tratar de resignificar el valor del personaje y desinvisibilizando su presencia ante el espectador. Para esto, realice una gran pintura con la imagen de un perro que enfoca al espectador su mirada y lo atrapa en ella.

Suplicio

Acrílico sobre cajas de cartón recicladas unidas

2 x 1,36 mts

2018

Y para finalizar esta serie escojo el plástico negro manteniendo la idea de gran formato. En esta pieza decido implementar a través del soporte, una simbología determinada por sus cualidades de color, además de su parecido a las bolsas mortuorias; lo que nos remite a la idea de muerte. Además del soporte paso de la poli a la monocromía, utilizando acrílico blanco que resalta la imagen de un animal, que en esta ocasión aparece muerto.

Contemplación

Acrílico blanco sobre plástico negro

2,14 x 1,70 mts

2018

Durante todo mi proceso, sentí la necesidad de un autoconocimiento interno y una transformación personal, y lo que siguió fue la reflexión sobre la muerte y la vida. Comienzo a indagar sobre el duelo por muerte, principalmente por tratar de encontrar alguna forma sublime de gestionar esa energía pulsional de dolor y re-vertirlo en una forma de expresión artística utilizando como medio de expresión a los animales, con los que venía trabajando, e incorporando ahora algunos recuerdos suscitados por el contacto de fotos, pertenencias o algún elemento simbólico (una flor, un nombre) asimilable con el sentido de vacío que ha causado la muerte de mi hermana. El arte, finalmente me ha servido como un mecanismo de sublimación, de catarsis y de acción liberadora de las cargas emocionales que he tenido que sobrellevar durante los últimos años.

Igualmente, los materiales implementados hasta el momento en todo mi proceso de formación durante la carrera han sido elementos que me conectan de alguna manera con el concepto de muerte. El cartón, el plástico o las rosas los he utilizado como técnicas relacionadas a la pintura y dibujo como posibilidades de querer reconstruir una imagen ligada a mí ser querido ausente. Entender esta terrible experiencia ha sido más sobrellevadera en compañía de la práctica del arte.

Estudios de muerte
Acrílico sobre plástico negro
Diferentes tamaños
2018

Serie de dibujos "Muerte y rosas"
Rapidógrafo sobre papel ecológico
Diferentes tamaños
2018

Sueño profundo I de la serie de dibujos "Muerte y rosas"

Rapidógrafo sobre papel ecológico

30,5 x 20,5 cm

2018

Sueño profundo II de la serie de dibujos "Muerte y rosas"

Rapidógrafo sobre papel ecológico

28 x 20,5 cm

2018

Reencuentro
Acuarela sobre papel acuarela
48,6 x 58 cm
2019

Melancolía
Acuarela sobre papel acuarela
48,6 x 52 cm
2019

Por lo tanto me planteo el interrogante de cómo el arte puede influir en el proceso de mi duelo. La respuesta podría estar en la representación y la simbolización de aquellos elementos que son complicados de aceptar y de comprender. La acción y el hacer algo con la noción de pérdida frente a la muerte trae consecuencias como el pensar de que hay cosas que son naturales e inevitables que me permitirán no solo experimentar lo que he dejado atrás, sino también, ayudarme a crecer a partir de este proceso.

CAPÍTULO II

El arte, como mecanismo para la exteriorización de representaciones internas.

2.1 El arte como catarsis

En este capítulo haremos una revisión al duelo en el mundo del arte con la ayuda de diferentes artistas que dan su visión del mismo. Examinaremos el lenguaje plástico que eligen para transmitirlo creando diferentes imágenes de gran profundidad social, psicológica y estética. Su arte debe entenderse en todos estos procesos, no como una

respuesta clara, sino como una manera de expresar sus intenciones sobre las creencias y formas de muerte y duelo que han establecido. Algunos sugieren una explicación de la muerte y cómo decidieron aceptar y sobrevivir al hecho de una pérdida; también hablaremos de las técnicas que utilizaron como expresión plástica.

Melankoli

Edvard Munch

Óleo sobre lienzo. 81 x 100,5 cm.

Colección Rasmus Meyer, Bergen, Noruega

1894-1895

Si hay un artista que haya pintado en torno a los temas del duelo y la melancolía es el artista noruego Edvard Munch, en su cuadro *"Melancolía" (1894)* observamos a una persona que está en un estado de contemplación, reflexión y melancolía. Al pensar en su existencia, a esta persona no le interesa lo que está a su alrededor. Todo lo que rodea esta pintura está marcado por la tristeza y la soledad, sentimientos que acompañaron la vida del artista.

Det syke barn – La versión original
Edvard Munch
Óleo sobre lienzo. 119,5 x 118,5 cm
1885–86

Trabajó en torno al duelo en varias obras, a destacar es *“Niña enferma”* (1885 -1926), es un conjunto de seis pinturas y varias litografías, grabados con técnicas de punta seca y aguafuerte. Plasmó repetidamente este hecho doloroso en diferentes composiciones. Sophie en su lecho de muerte acompañada por una mujer que no puede verle a los ojos debido a su tristeza y angustia. En todas sus versiones su hermana está presente sentada en una silla, con malestar y resignada a su dolor, mirando hacia un punto fijo, quizá esperando la llegada de la muerte. Munch declaró que esta obra contribuyó a que su mirada artística se expandiera: *“Con La niña enferma abrí caminos nuevos para mí, fue una ruptura en mi obra. La mayor parte de mis trabajos posteriores deben su existencia a este cuadro”*.⁹

9 <https://democresia.es/democultura/las-obsesiones-de-edvard-munch/>

Death in the Sickroom
Edvard Munch
Témpera y lápices de cera
sobre tela 169,5 x 152,5 cm
1895

El momento previo a la muerte de su hermana es representado en su obra *“Muerte en la habitación”* (1895), que parte de su experiencia personal: la muerte de su hermana debido a la tuberculosis, hecho que lo marcó profundamente y que marcó su estilo y los temas que pintara a lo largo de su vida artística. Se siente la conmoción y la desesperación por su hermana menor, la familia está aislada por el dolor y unificada por la pérdida. La pared verde enferma y el cuadro enmarcado en negro son símbolos de su agotamiento, al igual que el incómodo color naranja del piso, que recuerda a los interiores de Vincent van Gogh.

Estas son las palabras de Munch respecto a esta escena: *“En la misma silla donde pinté a la enferma, yo y todos mis familiares maternos, se han sentado invierno tras invierno, deseando la llegada del sol, hasta que la muerte se los llevó. Y todos mis parientes paternos han caminado de izquierda a derecha con ansiedad...”*¹⁰

---

10 <https://www.todocadros.com.co/munch/muerte-en-habitacion.htm>

Sin título (Retrato de Ross en Los Ángeles)
Félix González Torres
Caramelos envueltos en celofán de colores
1991

(Untitled (Perfect lovers))
Félix González Torres
Escultura (35,6 x 71,2 x 7 cm.)
1991

Recordemos que el proceso de duelo es algo individual y personal, cada persona necesitará tiempo para encontrar paz y tranquilidad. La obra de Félix González Torres, artista estadounidense-cubano, expresa amor y el cariño por su pareja y al mismo tiempo trabaja su propio duelo, detrás de estas obras hay una historia de amor de ocho años que convivió con su compañero y amante Ross Laycock, quien falleció por SIDA, después de cinco años moriría también el artista. En su obra "Sin título (Retrato de Ross en Los Ángeles)" (1991) la cantidad de dulces pesa 79 kilogramos, que es el peso exacto de su compañero

Ross. En este caso, ofrece al público la opción de elegir los dulces y reducir la carga, lo que equivale a la pérdida de peso y la pérdida de dolor que experimentó a causa de su enfermedad. Cuando ya están a punto de terminarse los dulces, se renueva la misma cantidad de dulces, como una forma de prolongar la existencia de ese ser querido. Del mismo modo, el acto de consumir ese dulce es equivalente al acto de la comunión en la iglesia católica, que acepta el cuerpo de Cristo. Posiblemente el acto de aceptar y comer un dulce reproduce la esencia de Ross por medio de la acción de cada participante.

Otra obra de González que es de mi interés es "Sin título (*Perfect Lovers*)" (1991), se hace una reflexión del duelo y la enfermedad, del dolor de perder a un ser querido, cómo expresar la enfermedad de una manera estética y cómo hacer que la audiencia intente conectarse con ella. Se aprecian dos relojes totalmente idénticos, sincronizados a la misma hora, uno al lado del otro, haciendo alusión a una relación sentimental muy cercana, pero que en algún punto de manera inevitable marcan distintas horas, se van desincronizando con el tiempo y la distancia es cada vez más y de manera definitiva.

The Passing

Bill Viola

Video instalación

1991

Otro artista estadounidense destacable es Bill Viola, su mirada de la muerte como un enigma y su arte como posibilidad de reacción, como sería en su obra *“The Passing”* (1991) es un trayecto por los senderos emocionales del duelo; este video en blanco y negro de 54 minutos toma dos momentos impactantes de su historia: la muerte de su madre y el nacimiento de su hijo, la diferencia horaria entre ellos es mínima y se encuentran en los extremos de la vida. Expone el lento y regular declive hasta que se extingue por completo. Esta dolorosa experiencia combina una serie de secuencias en las que el artista se muestra acostado en la cama y respirando de manera dificultosa, despertando con miedo, volviendo a dormirse.

Strange Fruit (For David)

Zoe Leonard

Detalles Instalación

1992-97

Tal es el caso de la artista neoyorquina Zoe Leonard quien le afectó profundamente la muerte de su amigo David, por tal razón durante cinco años la artista unió con hilo, cierres y botones cáscaras de diferentes frutas para ensamblarlas. La instalación "*Strange Fruits (For David)*" (1992-97) nos recuerda la tradición de la naturaleza muerta en la pintura europea, que abarca varios siglos. Estas pinturas a menudo representaban objetos simbólicos como alimentos y flores en diferentes estados de descomposición, acompañados de objetos como relojes, cráneos y espejos, que recuerdan la naturaleza temporal del mundo material. Aquí, Leonard da vida a la naturaleza muerta, por así decirlo. A lo largo de cada instalación, las cáscaras, que han sido consumidas y reconstruidas, requieren que consideremos el arte y la vida bajo una nueva luz.

Sin título

Claudio Pérez

De la serie "Despedidas: El Amor Ante El Olvido".

Fotografía impresa en Canson Baryta Photographique

310g/M

2006

El trabajo del fotógrafo chileno Claudio Pérez muestra a personas que han sido olvidadas por muchos y están a punto de ser devueltas a través de su obra. El fotógrafo busca traer de vuelta la memoria de Chile a través de sus obras, recuerdos que desaparecen como la justicia, pero a diferencia de ellos, la justicia no ha estado ahí desde el primer día. Descubrimos que en su serie *"Despedidas, el amor ante el olvido"* nos acerca a fotografías de esposas y madres, que guardaban los únicos recuerdos de los hijos o maridos desaparecidos durante la dictadura. Por lo tanto, es imposible no dejarse atraer por estas fotografías y el testimonio de estas mujeres.

Carrying the Skeleton
Marina Abramovic
Performance
2008

Un performance de la artista serbia, Marina Abramovic se origina tras el funeral de la escritora Susan Sontag en 2004: "Fue el funeral más triste en el que he estado en toda mi vida y ella era una de las mejores personas que he conocido jamás". En este performance ella planea su propio funeral, se crean dos copias del cuerpo de la artista que son enterradas de manera aleatoria entre tres ciudades en las que ella vivió: Ámsterdam, Serbia y New York. El cuerpo real de la artista está en acción constante, es un misterio donde será enterrada realmente. Nos hace pensar que todos deberíamos estar preparados para lo que se avecina.

Sin título (fragmento)

Fotografía digital impresa sobre papel de acuarela

2013

La obra fotográfica de la artista chilena Pamela Martínez “Memorias anónimas” narra recuerdos, sueños y fantasías, nació de una experiencia de la pérdida, la muerte de su madre y que se convirtió en un trabajo personal de reconstrucción biográfica a partir de las imágenes del álbum familiar de la artista y más adelante reuniría otros álbumes familiares con diferentes historias “En el libro interactúan las imágenes familiares con personajes y contextos que introduce con montaje digital. Al principio sería algo muy personal. Cuando te das cuenta que los recuerdos y la fantasía son imágenes, y que las imágenes se pueden crear, interferir, te mueves mejor en esos terrenos. Te ayuda a entenderlos” Ella combina estos elementos de diferentes tiempos y orígenes en el diseño de la escena digital para comprender el arquetipo familiar, de modo que podamos evocar y reinterpretar nuestro propio pasado en el nuevo espacio psicológico melancólico.

Estos fueron algunos ejemplos de cómo el arte ayudó a estos artistas a sobrellevar su dolor y convertirlo en obras artísticas. Pudimos observar que estos artistas tienen en común la pulsión creativa y el malestar que genera el problema de la muerte, la desaparición, el sentido de la existencia, el problema del inicio y el final, el sufrimiento y el enorme impacto que tiene en nosotros como seres humanos. Estos artistas lograron explorar formas de explicarse a sí mismos los aspectos de la muerte y la misma existencia que les preocupa. Y algo fundamental que presenciamos es que su duelo ya no se vuelve algo íntimo y personal, ellos comparten al público la experiencia de su trabajo, hecho a partir de su propio dolor. Leader afirma que “la manifestación pública del dolor le permite a cada individuo tener acceso a sus propias pérdidas” (...) lo público facilita lo privado”¹¹ (Leader, 2011)

Vivir a pesar del dolor es realmente admirable. Un ejemplo que deseo recalcar es el de la escritora Piedad Bonnett, una escritora colombiana que sufrió la muerte de su hijo, quien decidió quitarse la vida, algo similar ocurrido con mi hermana, ella plasma toda la historia de su hijo y como fue decayendo poco a poco y lo hace para transferir su dolor en las letras y a la vez queriendo compartir esa experiencia a quienes lean su libro “(...) *el dolor se apacigua al ser compartido con otros*”¹² (Bonnett, 2013)

La escritora trata de darle sentido a esa muerte, a esa muerte voluntaria, esa decisión tan radical que tomó su hijo, el fruto de una decisión de libertad. “Y bueno, es desconcertante y doloroso un suicidio, y más de alguien tan joven, pero al fin y al cabo fue un acto voluntario, una elección, un alivio”¹³ Ella hace uso de una frase de Rafael Cárdenas que me parece pertinente mencionar aquí: “*No he de proferir adornada falsedad ni poner tinta dudosa ni añadir brillos a lo que es. Esto me obliga a oírme. Pero estamos aquí para decir verdad. Seamos reales. Quiero exactitudes aterradoras*”¹⁴ Quienes hemos pasado por este doloroso trance de vivir el suicidio de algún ser

---

11 Páginas 72-73. Leader, D., (2011), THE NEW BLACK, Mourning, Melancholia and Depression, Madrid, España, Editorial Sexto Piso España

12 Página 33. Bonnett, P., (2013). Lo que no tiene nombre, Bogotá, Colombia, Editorial ALFAGUARA

13 Página 42. *Ibid.*

14 Página 43. *Ibid.*

querido, y siempre que éste no haya quedado de alguna forma oculto o silenciado, hemos escuchado palabras bienintencionadas tratando de ofrecer un consuelo que es imposible. Enterramos esa realidad, la ocultamos, la silenciamos, la encerramos en la intimidad cuando debería ser todo lo contrario, enfrentarla y lograr sublimarla.

2.2 *La pintura como acto liberador y de auto-descubrimiento*

Hemos visto con los artistas referentes, que el arte de alguna manera se configura como un método alternativo de reconstrucción de la memoria frente al impacto de la pérdida. En este apartado hago énfasis en la técnica de la pintura como medio representativo y expresivo que permite trabajar desde el sujeto hasta la relación inseparable con el receptor o público, de igual forma en su cualidad de reflejo social o espiritual. La pintura es dinámica, pasional y enérgica pues permite al artista renovarse constantemente oxigenando su vital interés por la creación de la imagen. También podemos decir que la pintura es una alternancia del hacer y el reflexionar al mismo tiempo, es caracterizado por una fuerza o un estímulo a la creación, creación que muchas veces se desborda perdiendo el propio control del autor. Hay una cita del pintor inglés Graham Sutherland, quien explica de manera acertada lo anterior dicho: *“( ) es muy difícil explicar racionalmente el proceso artístico. El pintor usa el ojo, el corazón, el cerebro. El ojo absorbe el material exterior; este una vez que llega a la mente, se disuelve: los objetos pierden su contigüidad habitual, se desvisten de su identidad y nos llevan junto a ellos. Sucesivamente ellos son transformados en algo nuevo. Este proceso es al principio pasivo e involuntario, y se desarrolla esencialmente a nivel del sistema nervioso; luego ocurre la reconstrucción de las imágenes por la memoria y las emociones; por fin, el material es examinado, seleccionado y ordenado por el intelecto. La mente es como un depósito en que la memoria -que es conocimiento de los acontecimientos y los pensamientos pasados- se funde con impresiones ópticas del presente. Y es este el momento más fascinante del proceso artístico.”*¹⁵

15   Página 25. Sutherland G. (1999) Paráfrasis de la naturaleza y otros escritos sobre arte. Se Luogo,

El pintor trata de colocar orden en su propio caos. Este enfrentamiento del mundo de lo consciente y el mundo turbulento y confuso del inconsciente permite emerger una serie de potencias que toman sentido en el universo poético del arte.

Así que pintar ya no significa simplemente aplicar color al lienzo con un pincel, bajo el término "pintura". Aquí el problema es mucho más interesante pues el pintor desarrolla en su trabajo una serie de símbolos y significados con el deseo, no de salvar el mundo con su obra, pues ya es un gran logro tratar de salvarse a sí mismo.

¿Y qué es lo que nos incita a pintar? A través del ritual de la pintura el artista intenta crear aquellas condiciones que le permitan tocar las partes más íntimas de su vida. No se debe subestimar el puro placer en la creación artística, el artista no puede controlar cada momento de la creación, su habilidad radica en saber utilizar e incluir elementos que evaden el propósito actual. Duchamp en algún momento nos lo dijo: *"Con evidencia, el artista, actúa como un ser medianico, que más allá del laberinto del espacio y del tiempo, busca su dirección hacia un lugar abierto. Si concedemos al artista los atributos de un médium, a nivel estético debemos negarle la conciencia de lo que hace o del porqué lo hace"*.¹⁶ A través de la pintura, el artista expresa sus creencias, puede abrir la puerta a lo desconocido y la ventana al misterio, este ritual está íntimamente relacionado con su mundo emocional y está controlado por propósitos materiales. ¡Liberación! Esto puede ser lo más importante. Nada puede hacer que su vida esté más llena de significado.

Hablando de la pintura como ritual, podemos construir un puente entre su naturaleza dual, su existencia física y el deseo de trascender la materia pura. La visión de la pintura es tan abierta al mundo imaginado, mágico y onírico, reiterando la existencia física de la pintura como vía de comunicación, nos damos cuenta de que hay una realidad compuesta de materia y otra de colores con sensaciones, sabemos que tenemos al alcance todo lo que posee este mundo pero eso no es suficiente para nosotros como artistas. El artista está íntimamente relacionado con la profundidad de su dolor y pérdida, y ha creado obras que resuelven su caos interno. Al acercarse

---

16 Duchamp, M. (1957). Frase de una intervención en una reunión de la Federación Americana de las Artes en Houston (Texas) sobre El acto Creativo.

a su propio mundo de la memoria, hace una revisión de sus recuerdos como una imagen de sus significados, porque la pérdida hace que nos cuestionemos nuestras creencias, decisiones y premisas de nuestras experiencias y esto presenta un quiebre en aquellas vivencias que edificaban nuestra continuidad.. *“Estar a merced del pasado tan absolutamente es insoportable, y así, si el trabajo debe llevarse a cabo, ciertos detalles precisos deben ser seleccionados, confiriéndoles un poder de elección: se convierten en símbolos, representando otras cadenas de pensamiento y sentimiento, significándolos o tomando su lugar. Esto indica un cambio de niveles. Es la diferencia entre ser perseguido por cada aspecto de la realidad y haber encontrado formas de representar esa realidad, vaciándola, transformándola: convirtiéndola, por así decirlo, en una representación”*.¹⁷ (Leader, 2011)

Esto coloca al artista en un nuevo papel y, a través de la comunicación entre su mundo interior y los demás, tiene la capacidad de producir una experiencia impactante. Un artista puede transmitir efectivamente lo que una conciencia percibe a otra conciencia basada en su experiencia personal en el mundo, no como una especie de información, sino como una especie de participación espiritual.

Al final, las cosas que son realmente importantes para el pintor, son precisamente las cosas invisibles, las que solo se pueden intuir, en donde se hace un verdadero esfuerzo para poder plasmarlas, la imitación ya no es suficiente, el pintor desea crear y eso le produce mayor satisfacción. Hegel nos lo dice de esta forma: *“cuanto más exacta es la imitación, menos vivo es el placer. Lo que nos place, no es imitar, sino crear. La más pequeña invención sobrepasa todas las obras maestras de la imitación”*¹⁸ Este es el desafío constante al que se enfrenta el pintor, en este proceso la información obtenida por los sentidos se transforma constantemente y es mediada por la mente para crear. La memoria orienta constantemente al que pinta. La mirada depende de quiénes somos.

17   Página 96. Leader, D., (2011), THE NEW BLACK, Mourning, Melancholia and Depression, Madrid, España, Editorial Sexto Piso España

18   Página 44. HEGEL, G. W. F. (1981) De lo bello y sus formas (estética) (trad. Manuel Granell). Madrid: Colección Austral, Espasa-Calpe.

Cuando representamos la realidad subjetiva como lo que estamos representando, en realidad no representamos lo que vemos, sino lo que creemos que vemos, lo que ven nuestros ojos en lugar de lo podría ser real. El tipo de pintura que nos interesa y queremos hacer es una pintura que no pretende ni busca, y mucho menos busca la realidad. El pintor se mueve entre su imaginación, memoria, temores, deseos y felicidad; es así como un cuadro es un deseo, un enfrentamiento contra el miedo, es una posible solución y el problema al mismo tiempo para el mismo pintor: *“En el acto creativo el artista va desde la intención a la realización, pasando por una cadena de reacciones totalmente subjetivas. Su lucha por la realización consiste en unas series de esfuerzos, penas, satisfacciones, rechazos, decisiones, que no pueden y no deben ser totalmente autoconscientes, por lo menos a un nivel estético. El éxito de esta lucha es la diferencia entre intención y realización, diferencia de la cual el artista no es consciente”*.¹⁹

Las imágenes que utiliza el artista para condensar su obra tocan lo sagrado, rozan a veces el psicoanálisis, la filosofía, la historia, algunas veces la alquimia y la magia, tienen cierto interés por la ciencia, y en ciertos casos utiliza el misterio, un elemento eterno, porque no puede dar una explicación convincente del momento mágico formado por sus manos, *“(…) Esta filosofía por hacer es la que anima al pintor, no cuando expresa opiniones acerca del mundo, sino en el Instante en que su visión se vuelve gesto, “cuando piensa en pintura” dirá Cézanne”*.²⁰

Finalmente la pintura para mí es un acto de libertad, a veces sin un rumbo fijo pues resulta complicado tener absoluto control de ella. Matisse dijo algo relacionado a esto: *“soy plenamente consciente de que la mejor demostración que un pintor puede ofrecer acerca de su método de pintar es aquella que resulta de sus lienzos”*.²¹ Como se puede constatar, por el hecho de que el pintor se expresa a través de imágenes, sufre cuando tiene que hablar sobre su propia pintura, cuando lo intenta explicar lo hace

---

19 Duchamp, M. (1957). Frase de una intervención en una reunión de la Federación Americana de las Artes en Houston (Texas) sobre El acto Creativo.

20 Página 45. Merleau-Ponty M. (1986) El ojo y el espíritu. Barcelona, España, Editorial Paidós.

21 Página 15. Matisse H., (1979) Escritos y consideraciones sobre el arte, Turín, Italia, Editorial Einaudi Literatura.

por medio de aforismos, notas personales o conceptos generales, lo que realmente debería interesar es el proceso, el camino que recorrió para llegar a ese cuadro, lo que le suscitó a hacerlo y lo que liberó. El arte no puede explicar el dolor, pero abre un espacio común para aceptarlo y posicionarlo como un acto de vida. No hay expresión artística que no refleje los propios conflictos humanos y sociales, pero cada artista los aborda con un lenguaje propio, así asumimos nuestras historias y construimos nuestro propio resurgir.

CAPÍTULO III

Obras, referentes y conclusiones

3.1 Referentes y elementos personales

Tratar de crear una obra pictórica con ayuda de los archivos de mi memoria sobre los recuerdos de mi hermana es intentar entrar en un proceso de sanación para retomar el sentido de la vida. Después de la pérdida, ha quedado una figura completamente descompuesta que con el paso tiempo he intentado reconstruir con el apoyo y ayuda de distintos actos, entre ellos el más esencial: el acto de pintar.

Poco a poco he ido conectando e integrando elementos, emociones y mis propios imaginarios para integrarlos en la creación de mis cuadros donde el espacio pictórico devela mi necesidad de evocar los recuerdos dispersos de mi hermana a través de metáforas, signos y evocaciones que han inspirado la realización de este trabajo de grado. También es importante resaltar la influencia de algunos artistas que me

han inspirado y de los que resalto su capacidad creativa y poética, así también como su sinceridad para expresar con el arte los más profundos sentimientos del corazón.

Autorretrato

Es considerado como uno de los ejercicios de análisis más profundos que puede realizar un artista frente a sí mismo, ya que llegamos a ser el modelo más cercano, directo y familiar. El personaje al que nos enfrentamos todos los días “cara a cara” en el espejo. *“La práctica del autorretrato ha subsistido a lo largo de la historia de la pintura hasta la actualidad tanto desde la perspectiva fisionómica, psicológica como artística, bien observándose frente a un espejo como prescindiendo de la realidad. Estos pueden mostrar al artista realizando su oficio, mostrando una circunstancia de su vida, parte de su historia o sus visiones y preocupaciones más íntimas”*.²² No estaba segura al inicio a quien retrataba en mis cuadros. Una mujer melancólica, triste y con una herida expuesta; luego, de manera reveladora me di cuenta que realmente era yo misma, que quería exponer mi dolor en la pintura y que lo estaba haciendo de manera inconsciente. Lo hice para enseñar cómo me siento por dentro o tratar de conocerme a mí misma, puede que las dos razones sean válidas.

«Al principio, el autorretrato es un aprendizaje, y luego se vuelve una representación: he aquí cómo me veo, he aquí cómo pienso que me vi»²³, así como lo escribe Picasso en esta cita, muchos artistas a lo largo de la historia se han retratado de diferentes formas en un intento de mostrarse de manera directa frente al otro. Durero, Rembrandt, Van Gogh, Egon Schiele, Frida Kahlo o Jose Luis Cuevas son importantes ejemplos de artistas que cultivaron el género del autorretrato.

página siguiente
Henry Ford Hospital
Frida Kahlo
Óleo sobre lámina metálica
30,5 x 38 cm.
1932

---

22 Tomado de la página web: <https://www.artycultura.net/2015/08/el-autorretrato-el-deseo-del-artista-de.html>

23 Frase de Picasso extraída de la página web: <https://algarabia.com/a-arte/el-arte-del-autorretrato/>

página siguiente
Untitled
Francesca Woodman
Fotografía B/N estándar (50mm)
Roma 1977-78

Francesca Woodman (una fotógrafa que ha influenciado en mi obra), aparece de una manera íntima y delicada en sus imágenes. La sensación de presencia y a la vez de ausencia crea un límite misterioso donde su cuerpo es una desoladora llamada de socorro. Curiosamente un 19 de Enero de 1981 (un mismo día que murió mi hermana) decidió quitarse la vida saltando desde un edificio.

Rosa

En el duelo y los funerales, las rosas suelen ser de los recursos más bellos para demostrar condolencias, siendo utilizadas a la hora de honrar a los que se han ido, reflejan solemnidad, paz y un valor simbólico de respeto por parte de quien las ofrece. Dentro del género de las vanitas también son recurrentes ya que las rosas se consideran un símbolo de vida efímera y a la vez hermosa; recordemos que el género de las vanitas representaba por medio de objetos simbólicos los temas de la misma muerte y esa brevedad de la vida, al igual que la riqueza, belleza, conocimiento y otros placeres terrenales que pronto llegan a su fin.

Las rosas asimismo están asociadas al concepto de amor; son de los regalos favoritos para regalarle a ese ser amado y hacerle sentir especial. Por estas razones la rosa se encuentra presente en casi todos mis dibujos y pinturas, aunque también hay una obvia razón del porqué su presencia, "Rosa" era el nombre de mi hermana y ella amaba estas flores, siempre que la visito junto con mi familia al cementerio le obsequiamos rosas en su tumba.

Foto de la tumba de mi hermana Rosa

Gato

“Hasta el más pequeño de los felinos es una obra de arte”

Leonardo Davinci

Desde Da vinci hasta Goya, Manet, Renoir o Hunt, muchos artistas hemos sido cautivados por estas criaturas ya sea por su belleza o por su misteriosa personalidad. Desde el Antiguo Egipto encontramos evidencia de que fue toda una deidad y son representados en diferentes técnicas como la escultura y la pintura. Grecia y Roma también notaron la misteriosa belleza de estos animalitos y no se resistieron a pintarlos. Si nos movemos en la Europa de en torno al siglo XII, encontramos visiones negativas de que los gatos se asociaban con la figura del demonio, donde fueron condenados y perseguidos de manera injusta. En fin, los gatos han despertado un sinfín de emociones a lo largo de la historia y muchos artistas han tratado de capturar su presencia en diferentes obras. Una de mis artistas preferidas, Remedios Varo, incluyó en algunas de sus pinturas a los gatos y los representó de maneras mágicas.

Los gatos han hecho parte de mi vida desde que murió mi hermana Rosa, ellos lograron alivianar mi dolor y por ello son de mis animales favoritos, los he dibujado y pintado incontables veces, son mágicos en su andar y en su cualidad de protección, no dejan de resguardarme, ni siquiera cuando duermo, permanecen a mi lado en mis momentos de soledad. Su mirada penetra en tu alma, sus pupilas verticales llenas de misterio, su porte tan elegante; su carácter indomable y a la vez cercano, mimoso y tierno. ¡Qué animal más divino es el gato! Terrenal y espiritual. Perezoso pero aventurero. Servicial pero nunca servil. Amistoso y distante es la dualidad personificada.

página siguiente
Simpatía (La rabia del gato)
Remedios Varo
Óleo sobre lienzo
1955

página siguiente
El personaje de la muerte en la película de Ingmar
Bergman "El séptimo sello"

Muerte

En su mayoría, las culturas han tratado a la muerte como un personaje -usualmente más de hueso que de carne- que acecha a los vivos e impide a los difuntos salir de los misteriosos territorios del más allá. La representación de la muerte más popular y que todos logramos reconocer en la cultura occidental es la del personaje esquelético cubierto con capa o sudario y con su típica oz en la mano, este peculiar personaje apareció en la Europa de finales del Medievo. Hasta el día de hoy ha estado presente en narraciones, obras de arte, libros, películas, etc.

página siguiente
Bocetos de mi propia personificación de la muerte

Desde que vi la película de Ingmar Bergman “El séptimo sello”, el personaje protagonista me cautivo de inmediato. Su apariencia, su tranquilidad al expresarse y el gran trabajo que realizó el actor me identificaron con esa forma en que podría ser la muerte si fuese personificada. De alguna manera me inspire en este personaje para crear una identidad casi similar dentro de mi imaginario y que estuviera presente en mi obra pictórica. La muerte aquí se representa como algo bello que no solo representara el fin sino también la vida misma; el personaje en su interior lleva rosas y deambula por todos los rincones de manera omnipresente. Sus rosas se marchitan y eventualmente mueren, sin embargo, otras iguales a las otras rosas las sustituyen; el espacio dejado por las rosas muertas ya es ocupado por otras y por sus aromas.

Habitación – Ventana

Las habitaciones son para mí lugares de quietud, serenidad de lo doméstico, con sus ventanas a la calle, tan cerca, tan lejos son un refugio personal, una clase de museo donde organizas todos tus objetos personales. Lo más fascinante quizá sea sus ventanas, ya que conectan el interior con el exterior y siempre revelan algo, asimismo hace presencia una franja de luz o simplemente, el reflejo de la luz solar atraviesa la ventana e iluminando el polvo en el aire. Transmiten emociones a través de los espacios, del vacío y de la luz, sobre todo una soledad en la que muchos nos hemos podido reconocer en cada una de nuestras habitaciones. En muchas de mis pinturas las habitaciones son cómplices y contienen los símbolos y alegorías con los que quiero expresarme.

página siguiente
Sol de la mañana
Edward Hopper
Óleo sobre lienzo
71.5 x 101.98 cm
1952

Un artista que retrata de viva manera estos sitios es Edward Hopper. Son lugares cargados de la vida interior, con personajes que viven en su nostalgia, muchas veces soñando despiertos o reflexionando en la eterna espera solitaria.

Árbol – Bosque

El árbol simboliza muchas ideas, puede llegar a contener el alma de un personaje y no como una simple cosa. El árbol puede ser gigante y robusto como fragil y moribundo. Puede ser también un estado; en sus hojas se puede observar las distintas estaciones del año y su forma podría variar y ser un elemento esencial de la naturaleza y simbolizar el paso del tiempo. Sus partes como el tronco, las ramas, las flores, las hojas, las cortezas, las raíces o sus frutos son elementos que se incorporan en mis imaginarios dentro de la creación pictórica a la par de las aves o cualquier otro animal que quiera habitarlo como su casa o hogar. Un grupo de árboles constituye una fuerza distinta; el bosque encierra un espacio misterioso similar al espacio propio de la pintura.

Mi interés dentro de un bosque se centra en ese árbol escualido en sus ramas, sin hojas y tétrico que suelen verse en historias de terror, que crujen con el viento y que representan para mí la grandeza de la naturaleza, la misma soledad y la llegada de la muerte.

El artista Caspar David Friedrich pintó innumerables árboles y bosques, su interés principal era la reflexión de la naturaleza, paisajes majestuosos y solitarios, esa sensación de soledad o de nostalgia que se producen y se mezclan con una sensación de paz y tranquilidad.

página siguiente
Árbol de cuervos
Caspar David Friedrich
Óleo sobre lienzo
75 x 59 cm
Museo Louvre de París
1822

Frasco de vidrio

Aunque se cree que el vidrio es uno de los materiales ideales para resguardar y mantener algo a salvo por ser inerte, tiene el inconveniente de su fragilidad. La palabra frágil es de mi interés pues me permite referirme al estado de vulnerabilidad del que todos somos inmensamente susceptibles. Soy frágil, quebradiza: porque estoy siempre en crisis inminente, expuesta a la posibilidad de ser herida y deseo resguardarme del dolor.

3.2 Obra artística

Por todo lo anterior, en este trabajo el propósito es dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Cómo puede el arte ayudar al proceso de duelo?; y encuentro que la respuesta es a través de la representación y simbolización de mi dolor.

No estoy afirmando que el arte sea la única ayuda o respuesta ante un trabajo de duelo o que sirva como especie de terapia o técnica psicológica apropiada para la elaboración del duelo. La experiencia siempre será de carácter subjetivo y para algunos no tomara demasiado tiempo en sobrellevarlo y para otros –me incluyo– nos costara mucho, así que no se puede establecer un proceso generalizado, cada persona lo abordara con sus propias herramientas.

Desde el inicio supe que quería realizar varias series de dibujos y pinturas con diferentes materiales y pigmentos. El primer paso fue recolectar y reunir varios objetos y símbolos que me recuerden a mi hermana Rosa y así poder elaborar muchos bocetos y determinar cuáles serían para llevar al lienzo, otros se dibujaron con la técnica del rapidógrafo u otras ideas fueron pensadas en técnica digital con la ayuda de una tablet con programas de dibujo tales como Sketch y Autodesk Sketch.

Nunca había realizado dibujos de manera digital pero la situación del Covid-19 generó una temporada difícil por la situación económica y el poco acceso a materiales de arte pues todo estaba cerrado. Tomé entonces la Tablet, empecé

a dibujar, me di cuenta que era un buen medio para seguir trabajando mientras conseguía los recursos para iniciar las pinturas. Los bocetos que he realizado tanto en la tablet como en mi libreta de artista (hechos de manera ágil y rápida ya que las ideas llegaban de improviso y las anotaba con trazos ligeros) son demasiado importantes pues representan para mí una especie de laberinto de mi propia mente.

Boceto N1
Alejandra González Tovar
Carboncillo y lápiz 6B
18,7 x 14 cm
2020

Boceto N 2
Alejandra González Tovar
Carboncillo y lápiz 6B
18,7 x 14 cm
2020

Boceto N 3
Alejandra González Tovar
Carboncillo y lápiz 6B
18,7 x 14 cm
2020

Boceto N 4
Alejandra González Tovar
Carboncillo y lápiz 6B
18,7 x 14 cm
2020

Boceto N 5
Alejandra González Tovar
Marcador y lápiz 6B
18,7 x 14 cm
2020

Boceto N 6
Alejandra González Tovar
Marcador, acrílico blanco y lápiz 6B
18,7 x 14 cm
2020

Boceto N7
Alejandra González Tovar
Carboncillo
18,7 x 14 cm
2020

Boceto N 8
Alejandra González Tovar
Carboncillo
18,7 x 14 cms
2020

Realice otra serie de dibujos hechos con rapidógrafo, más elaborados y con más minuciosidad en papel ecológico:

Donde quiera que estés
Alejandra González Tovar
Rapidografo sobre papel ecológico
20 x 16,2 cm
2020

La espera
Alejandra González Tovar
Rapidografo sobre papel ecológico
30 x 20,8 cm
2020

Y he aquí algunos bocetos hechos en técnica digital, a diferencia de los bocetos hechos en la libreta de artista, estos son más detallados, aun así no pierden su esencia de bocetos para eventuales pinturas:

*Boceto N 9
Alejandra González Tovar
Técnica digital, hecho en el
programa "Sketch" en Tablet
1200 x 1600 px
2020*

Boceto N 10

Alejandra González Tovar

Técnica digital, hecho en el programa "Sketch" en

Tablet

1200 x 1500 px

2020

Boceto N 11

Alejandra González Tovar

Técnica digital, hecho en el programa "Sketch" en

Tablet

1200 x 1600 px

2020

Boceto N 12

Alejandra González Tovar

Técnica digital, hecho en el programa "Sketch" en

Tablet

1200 x 1600 px

2020

Detrás de mí proceso creativo hay una visión conceptual y simbólica, una fantasía nacida en el seno del vacío de la pérdida, donde personajes y escenario interactúan y cuentan una historia en torno al duelo, a la soledad y a esa herida aún abierta. La imposibilidad del reencuentro con el ser amado es tan necesario que aun sabiendo que ese espíritu plasmado en la imagen no es el real, se convierte en un testimonio y como una clase de consuelo para mí misma.

El encuentro con mi hermana solo se hace posible cuando me enfrento a la creación de imágenes, dibujos o pinturas, que de alguna manera se configuran como una forma de pensamiento que evocan la memoria y la fantasía como una forma de duelo. Una representación que es capaz de hacer visible una realidad imposible, tranquilizando así la rotura del no poder mirar ni sentir más aquel ser que se ha ido de este mundo para siempre.

En este punto del proyecto, con la pintura como el medio protagonista, en una primera instancia del proceso de los elementos constitutivos de ésta, me apoyé en la figura de la tradicional pintura sobre bastidor, pese al desarrollo de la pintura sobre diferentes soportes experimentados en anteriores ocasiones. La pintura sobre bastidor se transformó en el gran paradigma, en la cual surgieron la mayoría de mis indagaciones creativas; elegí un tamaño pequeño para los distintos lienzos, porque siempre me he sentido a gusto con ese formato, me da un agrado espiritual y siento que puedo tocar un tema más personal y privado.

Finalmente, considero que la pintura se convirtió en mi mundo ideal, el cual podía transformar con un simple pincel. Pude agrupar lo real con lo soñado, lo imaginado con los recuerdos y el propio desahogamiento de mis emociones. El pintar se ha convertido en una experiencia espontánea en la que muy pocas veces preconibo lo que voy a plasmar en el lienzo, pues me dejo llevar por un camino que termina siendo un acto de exploración de mi propio interior.

Lo encantador del arte reside en eso, de dar al individuo la facultad de soñar, de plasmar nuestros anhelos, frustraciones, emociones, etc. Cada artista asume su propia historia y el acto de crear le permite siempre resurgir facilitando una vida más llevadera.

Gracias a los bocetos hechos previamente estas son algunas de las pinturas que resultaron de todo este proceso:

Marchito

Alejandra González Tovar

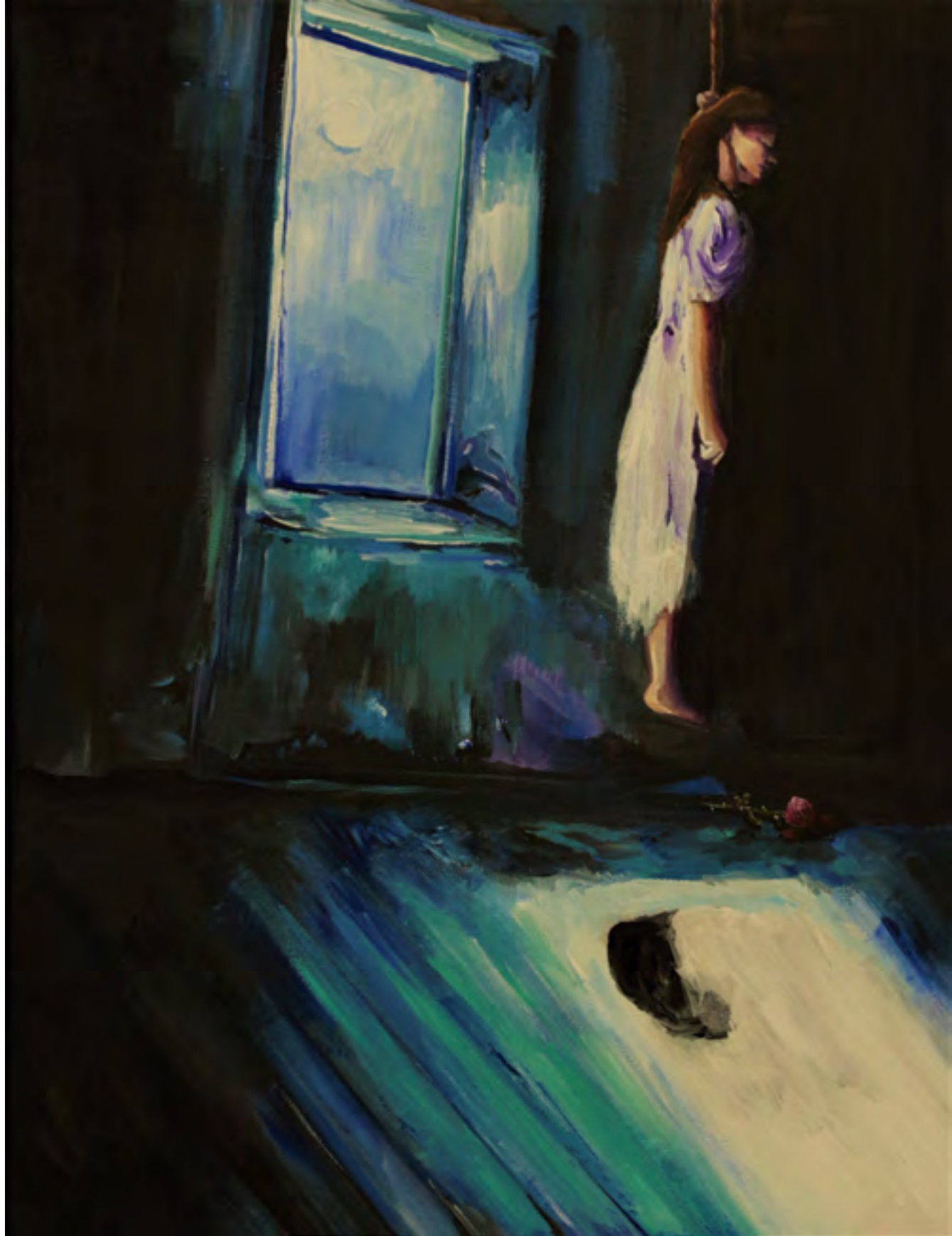
Acrílico sobre lienzo

27,7 x 35,5 cm

2020

Tranquilidad
Alejandra González Tovar
Acrílico sobre lienzo
40,2 x 30 cm
2020

Irreversible
Alejandra González Tovar
Acrílico sobre lienzo
40,2 x 30 cm
2020

El anuncio de la muerte
Alejandra González Tovar
Acrílico sobre lienzo
40,2 x 30 cm
2020

A la eternidad

Alejandra González Tovar

Pintura digital hecha en el programa

Autodesk Sketchbook

1000 x 900 px

2020

Vulnerable
Alejandra González Tovar
Acrílico sobre lienzo
40,2 x 30 cm
2020

Dulce muerte

Alejandra González Tovar

Acrílico sobre lienzo

35,5 x 28 cm

2020

Atardecer

Alejandra González Tovar

Acrílico sobre lienzo

40,2 x 30 cm

2020

A la deriva

Alejandra González Tovar

Acrílico sobre lienzo

35,5 x 28 cm

2020

Consolación

Alejandra González Tovar

Acrílico sobre lienzo

35,5 x 28 cm

2021

Refugio

Alejandra González Tovar

Acrílico sobre lienzo

45,7 x 61 cm

2020

Dolor
Alejandra González Tovar
Acrílico sobre lienzo
35,5 x 28 cm
2020

Angustia

Alejandra González Tovar

Acrílico sobre lienzo

35,5 x 28 cm

2020

La eterna espera

Alejandra González Tovar

Acrílico sobre lienzo

45,7 x 61 cm

2021

Culpa

Alejandra González Tovar

Acrílico sobre lienzo

24,5 x 25 cm

2021

Purificación

Alejandra González Tovar

Acrílico sobre lienzo

24,5 x 25 cm

2021

Lo inevitable

Alejandra González Tovar

Acrílico sobre lienzo

35,5 x 28 cm

2020

Ausencia

Alejandra González Tovar

Acrílico sobre lienzo

40,2 x 30 cm

2021

Esperanza

Alejandra González Tovar

Acrílico sobre lienzo

40,2 x 30 cm

2021

Melancolía

Alejandra González Tovar

Acrílico sobre lienzo

40,2 x 30 cm

2021

Carcomido

Alejandra González Tovar

Acrílico sobre lienzo

45,7 x 61 cm

2021

Con esta última pintura culmino ... "siempre he temido por el paradero de mi querida hermana Rosa, la iglesia y sus representantes decían constantemente que las personas que habían cometido suicidio estaban pagando su pecado en algún sitio macabro como lo es el limbo o el purgatorio ¿por qué un dios haría algo tan malévolo solo porque alguien decidió no seguir más en el mundo? ¿Acaso el mundo no era ya en sí un sitio tan cruel para que sigas sufriendo en otra clase de dimensión? Nunca comprendí eso y me resisto a creer que ella este pagando por el resto de la eternidad solo por esa decisión, ella está en una clase de paraíso con olor a rosas, cientos de pétalos caen de los árboles y hay tanta tranquilidad y paz que el dolor ni la aflicción existen".

3.3 Mi reflexión

A lo largo de todo este trabajo he logrado comprender la importancia que ha generado el arte en mi proceso de duelo: un medio de meditación, expresión y sanación. Hasta el tema más esquivo doloroso se enfrenta, se hace presente en el trabajo del artista contemporáneo que tratará mediante su quehacer artístico-ritual sobrellevar de alguna manera, en la creación y expresión artística, el vacío suscitado por la ausencia de quien se ha ido.

El arte me ha ayudado enormemente a fortalecer la percepción de mi misma y mis sentimientos, a enfrentar lo inabarcable, a mantener un rumbo y esperanza a través de la representación simbólica de una realidad conectada a las afectaciones externas y a las experiencias vividas. Curar poco a poco un dolor del alma puede y se genera por medio del hacer o presenciar una expresión artística. Con esto me refiero a que podemos reunir lo que es innombrable y proyectarlo mediante un medio artístico como lo es para mí el dibujo y la pintura.

Observamos cómo la creación de muchos trabajos artísticos ligados a conflictos sobre el duelo generan dolor y secuelas en el artista, hablamos así de una creación en la que se descubren también preguntas, mecanismos, estrategias de enfrentamiento psicológico y conclusiones.

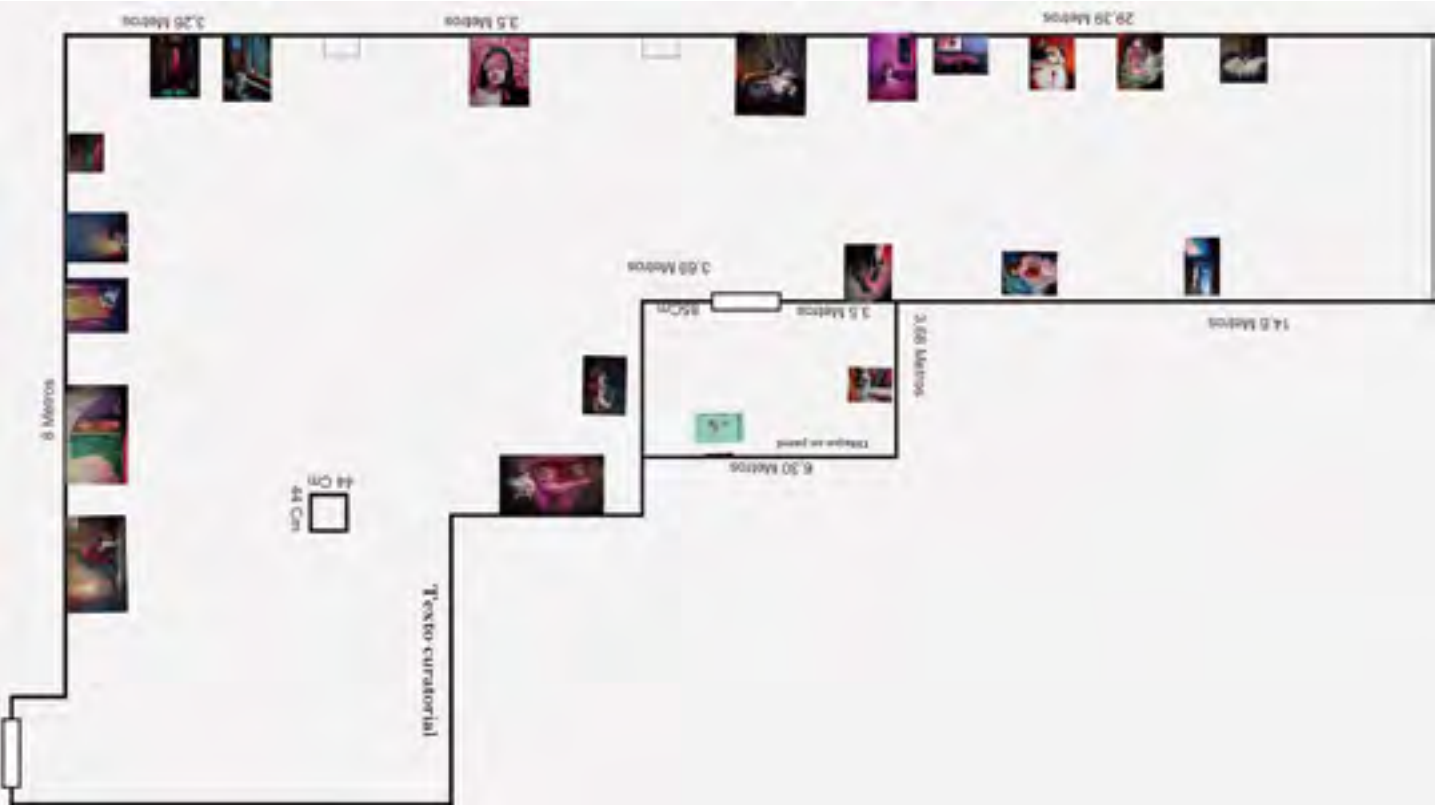
El arte permite al espectador identificarse con el mundo de una manera mas poetica y con el artista que produce las historias. La interacción con el otro tambien permite al artista crecer con la ayuda de los demas, solo mediante la relación con el otro es que me puedo conocer

como sujeto y permitirme pensar al otro, la obra artística es un espejo en este camino de duelos.

Para terminar, propongo que solo el amor se atreve a recordar sin temor a las personas que se han ido sin importarle el dolor que eso puede conllevar. Y lo opuesto al amor es el olvido, la misma indiferencia. Por ese motivo, no puedo permitirme no recordarla

3.4 Mapa de Montaje

Bibliografía

- Baltes, C., (2007). *"Arte y belleza en la muerte"*, Madrid, España, Editorial Visión Libros
- Bonnett, P, (2013). *"Lo que no tiene nombre"*, Bogotá, Colombia, Editorial ALFAGUARA
- Freud, S. (1917 /2006). *"Duelo y Melancolía"*. En S. Freud, *Obras Completas Sigmund - Freud* (L. López-Ballesteros y de Torres, Trad. Vol. II, Madrid: Biblioteca Nueva.
- Leader, D., (2011), *"THE NEW BLACK, Mourning, Melancholia and Depression"*, Madrid, España, Editorial Sexto Piso España
- Niemeyer, R. (2007) *"Aprender de la pérdida"*. Barcelona, Editorial Paidós S.A

Anexo

Montaje en Contemporánea, sala de arte

