

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Escuela de Artes Visuales

Proyecto presentación Artística

REMINISCENCIAS

Previo la obtención del Título de:

Licenciada en Artes Visuales

Autor/a:

Nicole Romina Cedeño Ortiz

GUAYAQUIL - ECUADOR

Año: 2019

Declaración de autoría y cesión de derechos de publicación de la tesis

Yo, Nicole Romina Cedeño Ortiz, declaro que el desarrollo de la presente obra es de mi exclusiva autoría y que ha sido elaborada para la obtención de la Licenciatura en Artes Visuales. Declaro además conocer que el Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de las Artes en su artículo 33 menciona como falta muy grave el plagio total o parcial de obras intelectuales y que su sanción se realizará acorde al Código de Ética de la Universidad de las Artes.

Cedo a la Universidad de las Artes los derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, para que la universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando su uso sea con fines académicos.

Firma del estudiante

Miembros del tribunal de defensa

José Antonio Andrade Briones

Tutor del Proyecto Presentación Artística

David Palacios

Miembro del tribunal de defensa

Juan Fernández

Miembro del tribunal de defensa

Agradecimientos:

Mis más sinceros agradecimientos a mis maestros del ITAE y la UArtes quienes me formaron en el camino, a José «Pope» Andrade quien se mantuvo constante y atento como un excelente tutor.

A mis familiares, compañeros y amigos quienes me motivaron y ayudaron en este largo proceso:

Ninoska Arteaga, Ricardo Fernández Muentes, Pedro González, Giovanni Roggiero, Ruth Cruz, Tyrone Luna, Iván Riofrío, Jorge Luis Fernández, Ámbar Pilay, María Leonor Ortiz, Felipe Crespo Centeno.

Resumen

El proyecto *REMINISCENCIAS* gira alrededor de temáticas relacionadas a la muerte, busco transmitir a través de mi propuesta experiencias, vivencias, sentimientos, pensamientos tanto personales como de familiares, amistades, conocidos, etc.; que surgen de la manera en cómo abordamos situaciones y procesos cercanos y posteriores a la muerte,

Esta investigación está motivada en un inicio por cómo se viven estas experiencias en ciertas situaciones, en donde hablar de la muerte es un asunto delicado, se ocultan como si el no hablar de la muerte evitara que esta suceda ¿Si indago, en otro lado la respuesta será igual?, probablemente no, por eso me interesa levantar estas narraciones, acercar al espectador a estas historias relativas al tema, activar una memoria ya que un ser muere realmente cuando se lo olvida.

Palabras claves: Muerte, memoria, instalación, luto, video

Abstract

The *REMINISCENCIAS* project revolves around themes related to death, I want to convey through my proposal experiences, feelings, thoughts both personal and familiar, friends, acquaintances, etc. that arise in the way we approach near and post-death situations and processes.

This investigation is motivated at the beginning by how these experiences are lived in certain situations, where talking about death is a delicate matter, they hide as if not talking about death prevents it from happening. If I inquire elsewhere the answer Will it be the same ?, probably not, that's why I'm interested in raising these stories, bringing the viewer closer to these narrations related to the subject, activating a memory since a person dies when forgotten.

Keywords: Death, memory, installation, mourning, video

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1 Motivación	3
1.2 Antecedentes	4
1.3 Pertinencia	9
1.4 Declaración de intenciones	10
2. GENEALOGÍA.....	11
3. PROPUESTA ARTISTICA	25
3.1 Procesos de estructuración.....	25
3.2 Obras	59
3.3 Proyecto Expositivo	77
4. EPÍLOGO	85
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	87

ÍNDICE DE IMÁGENES

2. GENEALOGÍA	11
2.1 Nantes Triptych, Bill Viola, 1992	12
2.2 Fotograma de la instalación Cinco Ángeles para el milenio, 2001	22
2.3 Stills de video Ignición, 2015	15
2.4 Untitled. Félix González-Torres, 1991	16
2.5 Detalle de la obra Reflejos, 2014.....	20
2.6 Autel de Lycée Chases. Chistian Boltanski. 1987-88.....	21
3. PROPUESTA ARTISTICA	
3.1 Procesos de estructuración	25
3.1.1 Registro de entrevista	25
3.1.2 Registro de entrevista	26
3.1.3 Registro de entrevista	27
3.1.4 Página fotografiada y página digital para impresión	29
3.1.5 Pruebas de impresión en papel periódico	30
3.1.6 Pruebas de impresión en papel periódico	31
3.1.7 Registro de recorridos.....	32
3.1.8 Registro de recorridos.....	32
3.1.9 Registro.....	33
3.1.10 Registro.....	33
3.1.11 Fotos de portarretratos en cementerio.....	34
3.1.12 Fotos de portarretratos en cementerio.....	35

3.1.13 Fotos de portarretratos despigmentados en cementerio.....	35
3.1.14 Fotos despigmentada en cementerio.....	36
3.1.15 Proceso de despigmentación.....	37
3.1.16 Proceso de despigmentación.....	37
3.1.17 Proceso de elaboración del altar	38
3.1.18 Proceso de elaboración del altar	39
3.1.19 Proceso de elaboración del altar	39
3.1.20 Proceso de montaje.....	40
3.1.21 Montaje.....	41
3.1.22 Silla en la que falleció familiar.....	42
3.1.23 Búsqueda de cámara de seguridad.....	43
3.1.24 Opción de cámara	43
3.1.25 Prueba de transmisión.....	44
3.1.26 Prueba de intervención en la transmisión	44
3.1.27 Montaje del proyector.....	45
3.1.28 Proyección de prueba sin filtro en la pared	46
3.1.29 Prueba con la filmadora.....	47
3.1.29 Reajuste de transmisión hacia el televisor	48
3.1.31 Foto referencia ángel en cementerio.....	49
3.1.32 Foto referencia ángel en cementerio.....	50
3.1.33 Foto referencia ángel en cementerio.....	50
3.1.34 Maqueta Final resina y yeso	52

3.1.35 Prueba en el espacio.....	53
3.1.36 Prueba con diluyente.....	54
3.1.37 Prueba con gasolina	54
3.1.38 Protoboard, Arduino y módulo mp3	56
3.1.39 Reemplazo de bocina	57
3.1.40 Ensamble de teléfono.....	57
3.1.41 Actor caracterizando y grabando el audio	58
3.2 Obras	59
3.2.1 (ESQUELA ORIGINAL).....	60
3.2.2 (ESQUELA INTERVENIDA)	60
3.2.3 Montaje de periódicos.....	61
3.2.4 Ejemplo página de diario	62
3.2.5 Ejemplo homónimo	62
3.2.6 Periódico con homónimo.....	63
3.2.7 Periódico con homónimo.....	63
3.2.8 Persona interviniendo en la instalación	65
3.2.9 Montaje.....	66
3.2.10 Fotografía encontrada en el cementerio.....	66
3.2.11 Foto de persona fallecida intervenida.....	67
3.2.12 Personas interviniendo en la obra.....	67
3.2.13 Vista de la video instalación.....	69
3.2.14 Transmisión de video.....	69

3.2.15	Persona en la silla mecedora.....	70
3.2.16	Cámara posicionada en la sala.....	70
3.2.17	Video Reminiscencia.....	72
3.2.18	Still de video Reminiscencia.....	72
3.2.19	Still de video Reminiscencia.....	73
3.2.20	Still de video Reminiscencia.....	73
3.2.21	Still de video Reminiscencia.....	74
3.2.22	Obra montada.....	75
3.2.23	Persona activando la obra.....	76
3.2.24	Persona activando la obra.....	76
3.3	Proyecto expositivo.....	77
3.3.1	Vista de la sala.....	78
3.3.2	Espacio expositivo.....	79
3.3.3	Montaje de Altar.....	80
3.3.4	Ejemplo de Fotografías en el montaje.....	80
3.3.5	Espacio expositivo.....	81
3.3.6	Espacio para la proyección de video <i>Reminiscencia</i>	82
3.3.7	Disposición de las obras.....	83
3.3.8	Texto curatorial.....	84

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

La memoria resulta un elemento fundamental en la vida del individuo, porque permite acceder a una identidad gracias al reconocimiento de las experiencias vividas. Me interesa como esta permite nombrar al recuerdo que se crea o al repaso que se da en una construcción de hechos, datos o memorias. Me es importante el acercamiento a la realidad (lo que se manifiesta ante nosotros) y a la muerte, considerar lo finito de la existencia corpórea como también lo inmensurable de la existencia espiritual y simbólica, para tratar de comprender nuestra experiencia del espacio (lugares que habitamos y constituimos personalizándolos, dotándolos de un carácter íntimo y simbólico), desde ahí me interesa como los recuerdos se organizan, la manera en cómo el tiempo parece contenerse en estos espacios, en una aspiración por recordar o más bien por no olvidar. Parte de mi investigación sobre el concepto de la memoria y muerte se concentra en recopilar materiales frágiles, como fotografías, objetos, recortes de periódicos, adornos, entre otros, que resultan significativos no por su constitución material sino por la condición alegórica que nos aluden a nuevas narrativas o relatos una vez vaciados de su contenido original. Considero que a través del arte podemos enfrentarnos a la realidad, debido a que nos muestra perspectivas diferentes de la misma, busco transmitir a través de mi propuesta experiencias, vivencias, sentimientos, pensamientos tanto personales como de familiares, amistades, conocidos, etc.; que surgen de la manera en cómo abordamos situaciones y procesos cercanos y posteriores a la muerte, en lo personal yo no temo morir. Esta investigación está motivada en un inicio por cómo se viven estas situaciones en mi entorno familiar, en donde hablar de la muerte es un asunto delicado, de morbo o prohibido, desde ese centro no ha habido un acercamiento a la memoria de estos eventos, se ocultan como si el no hablar de la muerte evitara que esta suceda ¿Si indago, en otro lado la respuesta será igual?, probablemente no, por eso me interesa levantar estas narraciones, acercar al espectador a estas historias relativas al tema, activar una memoria ya que un ser muere realmente cuando se lo olvida.

1.2. Antecedentes

Para mi investigación he realizado una exploración en la escena artística local, donde detecto similitudes con autores cuyos intereses abordan estos tópicos mediante su producción, investigación y diferentes líneas de trabajo, sirviéndome como antecedentes tanto en el aspecto formal como en lo conceptual.

Uno de ellos es el artista David Palacios¹, quien desarrolla su trabajo a partir de la memoria, el tiempo, el archivo familiar, la manipulación digital y la ficción por citar algunos de sus intereses llegando a cuestionar la legitimidad de las historias de archivo, esto lo podemos encontrar en su muestra individual *Historias de Fantasmas para adultos* (2012), en donde a partir de diferentes recursos expone una serie de instalaciones que articulan una narrativa entorno al archivo familiar, al respecto la curadora de la muestra Ana Rosa Valdez señala:

Historia de fantasmas para adultos es un intento por mirar hacia las memorias familiares, desde una sensibilidad contenida por afectos que se hallan en conflicto permanente. En las obras que la conforman, se mantienen reflexiones sobre cómo nos aproximamos a las imágenes y objetos donde se asientan los recuerdos, cómo nos relacionamos con sus potencias afectivas, desde qué intenciones se validan sus propias historias, y cómo nos afectan, finalmente, en el presente que construimos sobre sus significados.²

En ese sentido la producción que realiza Palacios surge al poner en evidencia la fragilidad del relato oficial, el cual está trastocado para generar nuevos enunciados, que no solo parten de la idea inscrita en el archivo material como objeto tangible, sino también en su memoria afectiva.

Una obra que me gustaría señalar de esta muestra es *No todo lo que es oro brilla* (2012) en donde utilizó una mesa redonda pequeña sobre la cual dispuso una esfera que estaba acompañada por tres portarretratos, dos de ellos vacíos, y uno en el cual se encontraba

---

¹ Ana Rosa Valdez. Texto curatorial de la muestra "Historia de fantasmas para adultos". 2012

² Valdez. "Historia de fantasmas para adultos". 2012

un collage fotográfico, la esfera de esta instalación está conformada por varios rosarios de cinco mujeres que son familiares cercanos del artista, Palacios reflexionando sobre la historia, la fragmentación, los hechos aislados y la relación dialéctica de los hechos, recoge estos objetos personales y los amalgama en una sola forma. Me parece interesante el hecho que en las fotografías intervenidas a manera de collage se encuentren personajes en la misma pose, de cierta forma se habla sobre un patrón del que generalmente no nos damos cuenta, como una especie de material en serie en donde el personaje pierde su individualidad y pasa formar parte de una colectividad (una foto de bautizo o comunión reconocible en cualquier entorno más allá del protagonista), esto sucede al amalgamar las fotos en una sola imagen lo que le da una gran dimensión simbólica, aún más por la diferencia generacional de las protagonistas.

Me interesa resaltar el trabajo de David Palacios tanto por el uso formal y técnico de su producción, así como por el contenido, ya que encuentro conexiones con mi línea de trabajo, tanto en el tema de la memoria y la manera en cómo el artista manipula, reconfigura y transforma el archivo fotográfico y familiar. En mi proceso de investigación es importante destacar el uso del *found footage* y los objetos como muebles, que despierta empatía hacia algún tipo de historia o experiencia que juegan en el espectador y crear incertidumbre, invitándolo a indagar sobre estos relatos reales o ficticios a través de los objetos personales. Mi relación con Palacios se da en los modos de abordar el archivo familiar, en su caso el cuestionamiento del relato oficial, en el mío una relación al archivo basado en el fallecimiento de familiares.

El carácter performático y efímero de las acciones, forman parte de las indagaciones que realizo para mi proyecto, respecto a esto puedo exponer una de las propuestas de Ricardo Coello, puntualmente con su obra *Un leve destello en la Oscuridad* (2017), en este caso me veo en la necesidad de relatar la experiencia ya que la obra fue concebida para un espacio específico, el fin de la muestra era generar un diálogo en el espacio como posibilitador de contenidos y no solo como un contenedor de obras, por ende lo que está detrás no solo es la descripción formal de la obra sino la experiencia de la performatividad, sumado el hecho que ,hasta la finalización de este texto, ha sido el único lugar en la que se ha presentado.

La pieza se presentó en la muestra colectiva *Canibal*, se emplazó en el último piso de un edificio abandonado, cuyo acceso era a través del espacio artístico *Entelequia*, a su acceso una persona cubierta bajo un manto negro proporcionaba un fósforo, bajando unas escaleras en medio de la penumbra se distinguía sobre el piso un candelabro tras un espejo y unos portarretratos en la pared, apenas perceptibles por las condiciones lumínicas. La acción consistía en encender un fósforo para poder alumbrar la escena y descubrir la imagen, acción que estaba limitada por la vida del fósforo.

En este sentido Coello aporta elementos en la instalación que incitan a la participación del espectador, invitándolo a indagar, tomar el rol de investigador, la relación que genera a partir de los objetos y el uso del fuego como elemento revelador me resulta pertinente, en este caso la empatía que me une a el autor es precisamente la búsqueda de la interacción del espectador a través y la manipulación de estos objetos.

Por otro lado, Juliana Vidal, se vale de diferentes medios para reflexionar sobre la memoria, la ausencia del cuerpo, el tiempo, la intimidad colectiva y el espacio que este habita, como se señala en el statement de la artista:

Dentro de su último proceso de investigación Juliana ha indagado en temas relacionados con la memoria y la ausencia del cuerpo, reflexionando en torno a la materialización de la ausencia del cuerpo, mediante el uso de materiales y técnicas que responden a un trabajo positivo-negativo, como la fotografía análoga, moldes de yeso, etc. con la intención de encontrar otras formas de habitar desde la memoria del cuerpo y su huella.³

En su obra *Archivos Blancos* (2017), Vidal presenta una serie de lápidas funerarias, en las cuales se puede apreciar escrito los nombres de personas que la autora señala como desaparecidas en el país, con la particularidad que los nombres en la superficie del papel fueron inscritos mediante una máquina de escribir sin cinta, provocando una lectura que se percibe solo por la huella grabada en el papel.

Encuentro una relevancia al denotar como aborda la desaparición de las personas y como estos son memorados a través del texto y el objeto-lápida que ella misma crea, esta

---

³ Statement de Artista <http://julianavidalmiau.wixsite.com/juliavidal/informacion>

huella subjetiva hace que el espectador tome conciencia de estos seres ajenos a su realidad cotidiana. Algo similar pasa en una de mis propuestas *Reflejos* en donde la preocupación viene por el fallecimiento de homónimos, la cual expandiré en la genealogía. La idea de una huella subjetiva nos sugiere ese sentido de presencia, algo recurrente en las obras de carácter memorial, pero en este caso se puntualiza sobre desapariciones, la incertidumbre de la ubicación de una persona sin saber sus condiciones.

Siguiendo con la producción en torno a la idea de memoria y muerte señalo el trabajo de Ricardo Bohórquez, la empatía que me une a su trabajo está enmarcada en el acercamiento a los procesos posteriores al fallecimiento, el luto y el homenaje, cómo procesamos la muerte de un ser amado y en cómo se explora la idea de la muerte como inicio de algo nuevo, de este autor cabe destacar piezas como, *Julio Jaramillo en 9 de febrero* (2002), *Cuando no estás aquí* (2012). El trabajo de Bohórquez recoge los acontecimientos posteriores al fallecimiento, en este caso es la despedida, la remembranza y el adiós. Desde este aspecto quiero puntualizar su trabajo como registro fotográfico, desde el cual parte para generar archivo, nuevas narraciones en torno a un suceso constatable. Respecto a esto me puedo referir al ensayo visual, *A mi tierra*, (2016) como homenaje póstumo a Enrique Ponce⁴, el cual también funciona como archivo que interpela al propio autor, ya que al generar el archivo no se desprende del sentido emocional que este le pueda transmitir.

Para mí la fotografía siempre es la ficción de una realidad, una ficción detenida de algo que pasó por ti y que pasó afuera, como en el fotoperiodismo.⁵

Me es importante destacar el trabajo de Bohórquez ya que aborda una instancia posterior al fallecimiento, pero no tan lejana en la línea temporal del acontecimiento, en los otros antecedentes la relación se da con cierta distancia histórica, con cierto desconocimiento que obliga a la memoria a elaborar los fragmentos que construyan la posibilidad del relato, en *A mi tierra* (2016) constatamos la imagen del suceso, del homenaje y es ese desprendimiento de fibras sensibles que deja el fallecido en su deceso.

---

⁴ Enrique Ponce Morán fue un actor y gestor cultural ex integrante del desaparecido grupo de teatro “El Juglar” También fue el creador del café-galería Barricaña.

⁵ El Universo. Guayaquil y su gente en la mirada de Ricardo Bohórquez.

<https://www.eluniverso.com/2012/08/04/1/1379/guayaquil-gente-mirada-ricardo-bohorquez.html>

Desde el medio del video una de las producciones a mencionar es la de Juan Carlos Donoso quien se desarrolla a partir de la fotografía y video para realizar una suerte de imagen en movimiento, sobre esto puedo referirme a la obra *El Muerto* (2012), la cual es un ejercicio sobre sus impresiones respecto a la lectura de *La Cámara Lúcida* de Roland Barthes, fijándose en la frase “*Él ha muerto y él va a morir*” realiza una narración en la que realiza una serie de experimentaciones respecto a las posibilidades del soporte video gráfico y juega con la alteración del sentido temporal al poner la escena en reversa y en slow motion. En cuanto al audio, la sonorización está realizada a partir de diferentes paisajes sonoros, que son combinados entre sí para generar un nuevo discurso auditivo, el cual genera un extrañamiento en el video al no corresponder con la imagen. Si bien son características posibles de realizar en la postproducción, me interesó por la relación que guarda entre la referencia textual, la generación de la obra a partir de la lectura, en mi caso en ciertas propuestas parto de sueños los cuales transcribo en papel para posteriormente realizar una producción, pero no de manera literal o ilustrativa sino más bien apelando a simbolismos y a otras posibilidades propias del medio video gráfico.

1.3 Pertinencia

¿Qué pasará cuando muera David Palacios, Ricardo Coello, Juliana Vidal, Ricardo Bohórquez y Juan Carlos Donoso? ¿Serán muertes violentas, accidentales, naturales o por enfermedad? ¿Se hará algún homenaje o quedarán en la incertidumbre de los desaparecidos? Son preguntas entorno a la muerte que no suelen plantearse tan seguido, es algo que se trata de mantener lejos, con cierto temor. ¿Por qué en la escena artística local la muerte toma un segundo plano con relación a la memoria? Las experiencias cercanas a este suceso son algo que no se han tratado en la escena local ni siquiera someramente, siendo rebasado por la idea de archivo y memoria, partiendo de un paradigma personal desde donde se enarbolan la producción. Los movilizadores han sido otros, el cuestionamiento del archivo y la fragilidad de la memoria, el dato general sobre un acontecimiento como las desapariciones, el homenaje póstumo como recuerdo a través del registro, está bien si es el interés del artista, pero no se ha tomado la muerte como hecho central. La importancia de mi proyecto radica ahí, en ese vacío que existe, tomar experiencias cercanas a la muerte y dinamizar narraciones que acerquen al espectador a las distintas construcciones que parten de ella, la intención de mi proyecto es que el sujeto se pueda reconocer en el relato, que no se desligue de lo que percibe, que incluso active una memoria y relacione experiencias personales a partir de ello, algo necesariamente importante en la escena local y nacional.

Para ello elaboraré una serie de instalaciones y video instalaciones a partir de elementos como adornos, fotografías y demás objetos incluyendo relatos que rememoren las formas en cómo son procesados estos eventos, generando una relación entre memoria y muerte. Para elaborar nuevas narraciones, nuevas escenas sobre la experiencia vivida, utilizando estos materiales simbólicos que apelan o evocan temporalidades inciertas. Me interesa comprender y acoger experiencias relatadas, en las cuales se presenta vivencias extraordinarias como “el paso a la luz”, la ausencia de personas, la presencia del material colectivo fundido en una individualidad, llevarlo desde materiales y elementos propios del cine como la diégesis del relato, en donde el papel de mega narrador pase desapercibido, con el fin de cubrir un mayor espectro de experiencias (como ha sido mi interés), de esta manera no pretendo encerrar relatos netamente vinculados a mí, sino más bien generar una experiencia colectiva en donde se haga partícipe a relatos que provengan de diferentes

personas, no elaborar obras entorno a mi muerte sino sobre la muerte en general. Me resulta importante comprender y visualizar las diferentes formas que tienen las personas de manifestar sus vivencias y emociones. De acuerdo a esto me interesa que la producción se desmarque del carácter vinculante a mí, es decir que aunque sean relatos mediado por mí, se diluya en la experiencia del espectador, que sean ellos quienes rememoren y acojan el recuerdo, en los antecedentes vemos que no se relata o se narra acontecimientos puntuales que orbiten cerca de estas experiencias, es donde se consideró enfatizar en mi proyecto, en el afán por tratar de romper ese *tabú* que significa hablar de la muerte, no visto desde el interior, desde nuestra mirada como productores, sino pensada para afuera, para el público.

1.4 Declaración de intenciones

El desarrollo de esta investigación es un punto de partida que desemboca en una exposición individual en donde a través de una serie de instalaciones y videos instalaciones, en los que busco representar experiencia en torno a espacios físicos, el tiempo, los recuerdos y situaciones con la cercanía a la muerte, se genere un diálogo con el espectador y este tome una postura crítica sobre el tema, además romper el tabú que significa para algunos hablar sobre la muerte, basándome en fotografías, objetos, entre otros, para intentar aspirar una conservación del tiempo pasado por medio de la huella memorial activa en los demás. La forma de ejecución también fue vinculando la experiencia de personas cercanas que compartan su relato el cual fue traducido a propuestas dentro del mundo del arte.

Es una investigación que va más allá de una búsqueda estética, por eso me interesa generar una exploración en torno a la forma de asimilación de estos procesos cercanos a la muerte ¿Cómo se configuran los escenarios desde donde se rememora un evento o un ser en el contexto local? pensando la manera personal en la singularidad que dote cada persona en su contexto personal, ¿Qué tipo de posibilidades narrativas puedo generar sin caer en la ilustración del relato? ¿De qué manera se puede tratar un tema como este sin caer en la visceralidad o crudeza, siendo consecuente con las producciones realizadas hasta ahora en el circuito local? ¿Se pudiera manejar lo abyecto en este tipo de investigación?

2. GENEALOGÍA

Abordar los intereses de mi producción me lleva a exponer una serie de referentes y contenidos que han nutrido mi proceso, el tema de la muerte desde el arte es algo que ha estado presente en gran parte de la historia universal y en diferentes culturas, pero ¿Por qué es un tema recurrente o que no se agota?, quizás sea porque, de todas las cosas en la vida de lo único que tenemos certeza es la muerte. Pero dicha certeza es solo física con el cese de las funciones vitales que conllevan al fallecimiento, en donde no sabemos, independientemente de la creencia, que sucede después de la muerte, lo que sí sabemos es que todo el entretejido de relaciones sociales dejadas a raíz de esa ausencia genera la activación de diferentes tipos de sensibilidades.

La necesidad de preservar un poco más los recuerdos de momentos especiales de seres queridos, hace que le otorguemos a dichos elementos especificidades simbólicas que nos permiten retroceder a un instante en el tiempo, los seres humanos le otorgamos una segunda vida a dichos elementos, en muchos casos, se improvisan altares o espacios únicos, los cuales son una especie de vínculo con el pasado y la memoria, ya que la memoria es frágil y genera este tipo de situaciones y los elementos nos ayuda a que la persona esté presente, al menos desde la memoria, ya que de cierta forma una persona muere cuando es olvidada. Esta certeza lleva a codificar una serie de elementos y simbolismos desde los cuales discursan los productores, algunos desde su luto, desde su experiencia cercana, desde su sensibilidad con el tema.

Uno de estos referentes es Bill Viola, artista que transita la sensibilidad humana, leyes espirituales y la naturaleza intrínseca del cosmos⁶, el artista trabaja temas recurrentes en algunas obras, como la vida, la muerte, las emociones, la espiritualidad, la calma, la luz, la oscuridad y la tranquilidad. En algunos casos se sirve del recurso que provee el video como el uso del slow motion en donde hace que el espectador se sumerja en la imagen y conecte profundamente con los significados que contiene.

---

⁶ Violant Porcel. Conversación con Bill Viola

De su experiencia con la muerte sin duda uno de los episodios que me acercó a su producción, es la que desarrolló a partir del fallecimiento de su madre, evento que más lo marco, como nos señala Lourdes Cirlot citando una entrevista entre Viola y Hans Belting

Este periodo fue de una increíble pesadilla emocional que termino con ella rodeada de tubos y cables, mientras la misma tecnología electrónica en la que yo había basado mis todo mi práctica artística la mantenía viva. Mi único recurso para sobrevivir, más allá de mi familia, consistió en coger mi cámara de video, mi fuente particular de realidad, y grabar la imagen de mi madre en su lecho de muerte⁷.

Esto le sirvió para vincular sus intereses por las ciencias de la percepción y la cognición⁸, el recurso de la cámara le sirvió como mediador para convertir estos elementos básicos de la vida simbólica en agentes activos. La obra de Viola *Nantes Triptych* (1992) consiste en un video en donde se muestra el acontecimiento de la vida, el nacimiento de su hijo y al mismo tiempo el paso de la muerte en el fallecimiento de su madre.

Nantes Triptych, Bill Viola, 1992

Figura 2.1

---

⁷ Lourdes Cirlot, *Arte, Arquitectura y Sociedad Digital*, (Barcelona: Universidad de Barcelona) s.f.

⁸ Cirlot. *Arte, Arquitectura y Sociedad Digital*.

Me interesa de esta obra la forma en como el video da la oportunidad de generar la yuxtaposición temporal a través del multicanal y nos permite la simultaneidad de relatos que a su vez generan una nueva narración. En este sentido dos hechos sensibles en la naturaleza humana, la vida y la muerte se enfrentan en una visión general.

Es importante resaltar la manera como el artista presenta estos acontecimientos sin llegar a remarcarlos de una forma cruda, a pesar de que uno de los planos es el rostro agónico de su madre, esta idea de anclar la memoria de acontecimientos sensibles a través de una nueva narración por medio del video arte.

Encuentro el origen de este interés de exponer narrativas de eventos sensibles en mi niñez, un acontecimiento que hizo inclinarme por este tipo de inquietudes fue el fallecimiento de mi bisabuela, ahora ya adulta trato de recordar cómo era, como vivió sus últimos días y cómo fue su despedida, me encuentro con vacíos, a partir de relatos familiares trato de elaborar una narración que me acerque a los acontecimientos pero no encuentro respuesta, en si no se habla de lo sucedido por ser considerada la muerte como un tema de tabú, de morbo, delicado o prohibido. En ese sentido encuentro en la obra de Viola esta cuestión como algo natural, el ciclo mismo de la vida, sin ser crudo, narrado de forma alegórica o a través de simbolismo.

Una obra en donde representa formas simbólicas y poéticas es *Cinco Ángeles para el milenio* (2001). Es una obra de carácter video instalativo, en ella se nos presenta cinco canales de video, dispuestos en pantallas de gran formato mientras la imagen que percibimos se nos presenta lentamente, esto en una sala oscura donde también se reproduce un audio. En los videos notamos que del agua se erigen figuras que no alcanzamos a distinguir en su constitución, *los ángeles*, siempre en tiempos distintos en cada pantalla, la obra apela a elementos simbólicos como el agua y el fuego, como indica Cirlot señalando el estudio de Friedhelm Mannekes:

Para Viola el agua y el fuego son dos elementos esenciales. Es importante señalar que, en ambos casos, es el carácter simbólico de tales elementos lo que los hace tan importantes para el artista. “Las aguas simbolizan la unión universal de virtualidades, *fons et origo*, que se hallan en la procedencia de toda forma o creación.

Las inmersiones, las aguas significan el retorno a lo preformal, son su doble sentido de muerte y disolución, pero también de renacimiento y nueva circulación, pues la inmersión multiplica el potencial de la vida”.⁹

Fotograma de la instalación Cinco Ángeles para el milenio, 2001

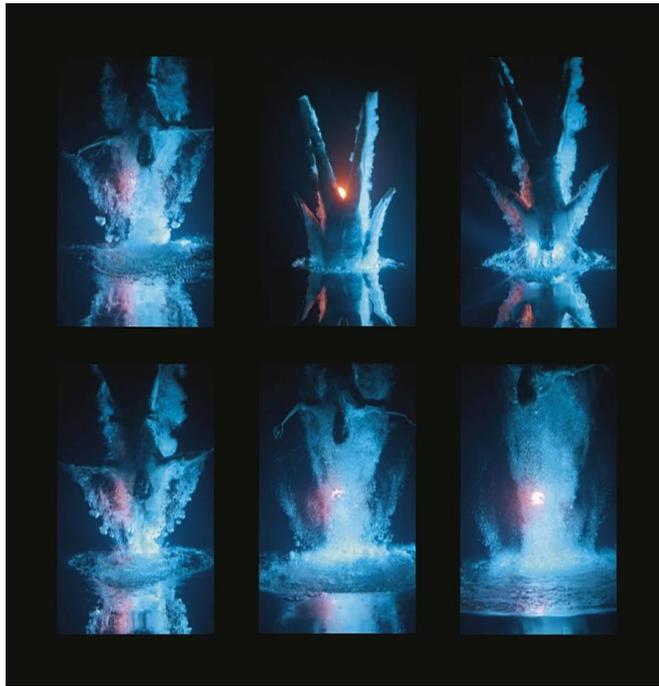

Figura 2.2

La incorporación de un elemento como el agua y el fuego sirven como potenciadores simbólicos, encuentro una relación en mi obra *Ignición*¹⁰ (2015), video en el cual se ve un adorno completamente quemado, en este caso es un adorno de ángel que perteneció a una de mis tías fallecidas, este elemento estaba cargado de sentido familiar al ser un objeto que acompañó a mi tía desde mucho tiempo siempre *vigilante* desde su mesa de noche, si bien el objeto es vaciado de sentido al desprenderse de su contexto, este toma una dimensión alegórica al conservar sus características (aún es un angelito), en un solo plano de video, donde se ve como el adorno se va reconstruyendo por medio del fuego, en una idea de memoria esculpida, terminando con el mismo plano pero esta vez con el angelito intacto. Este elemento

⁹ Cirlot, Arte, Arquitectura y Sociedad_Digital.

¹⁰ Video *Ignición* <https://vimeo.com/244942265>

familiar ahora está activo en una nueva narración que enuncia contenidos sobre la memoria y su proceso de configuración, sobre el fuego, señalando el diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot podemos decir:

Los alquimistas conservan el especial sentido del fuego dado por Heráclito al fuego, como agentes de transformación, pues todas las cosas nacen del fuego y a él vuelven... En este sentido de mediador entre forma en desaparición y formas en creación, el fuego se asimila al agua, y también es un símbolo de transformación y regeneración.¹¹

Stills de video *Ignición*, 2015

Figura 2.3

Por otra parte, un artista que considero que influyó en mi investigación es Félix González-Torres, el cual elabora un trabajo sensible a partir de su vida personal, la sexualidad, la ausencia, la huella, el paso del tiempo, el vestigio, la memoria colectiva e individual son parte de sus intereses. Al igual que Viola, Félix González-Torres pasó por un acontecimiento que incidió fuertemente en su producción; la muerte de su pareja Ross Laycock a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), este hecho lo llevo a generar una serie de propuestas en la que expone el carácter íntimo de una forma sutil pero cargado de un fuerte contenido sociopolítico. Lo que me interesó de su producción es la forma en como aborda el luto y la memoria, como se enfrentó a este proceso y como homenajea a su pareja dedicándole una serie de obras.

---

¹¹ Juan Eduardo Cirlot. *Diccionario de los símbolos*, (Barcelona: Editorial Labor, S. A., Aragó, 390. 08013), 1992.

Una de las obras que destaco es “*Untitled*” (1991), una serie de veinticuatro vallas publicitarias que fueron dispuestas por las calles de Nueva York, en ellas se veía la cabecera de una cama, un escenario que presentaba dos almohadas y una sábana la cual evidenciaba el paso de dos cuerpos que estuvieron ahí, lo notamos al estar presente su huella, junto a eso el número de vallas se corresponde con la fecha en que falleció Laycock, esta obra alude a la pérdida de su ser amando y a esa ausencia que ahora se memora a través de la fotografía. Esta propuesta al estar emplazada en las calles permite que los transeúntes tengan un acceso directo a la obra, en algunos casos pasaba desapercibida o se lo tomaba como una valla más, en otros se prestaba mayor atención al contenido, la enfermedad, el amor de un hombre hacia otro hombre, el estigma, la perdida y la muerte. Cuando se realizaba un acercamiento a la producción se develaba el carácter profundo de la obra, a su vez mostraba un carácter político ya que, siendo Félix González-Torres homosexual, desde su obra se realizaba un señalamiento a la invisibilidad y estigma de la comunidad en esa época.

Untitled. Félix González-Torres, 1991

Figura 2.4

Me parece interesante el poder reflexivo que se puede levantar a partir de un elemento común como la cama, apelando a sentidos de símbolo y signo en una relación no necesariamente material sino la relación significativa, generada por la conciencia del espectador.

Una segunda obra que quisiera exponer es la “*Untitled (Portrait of Ross in L.A.)*” (1991). La cual consistía un elevado número de caramelos envueltos en papel celofán de

varios colores, con los cuales se generaba una pila, la acción consistía en invitar a los espectadores a consumir los caramelos con el fin de que la pila se vaya consumiendo gradualmente.

En un sentido alegórico, Félix González-Torres genera una analogía en donde los caramelos representan a Ross Laycock y su desvanecimiento a causa de la enfermedad, al reflexionar nos damos cuenta que algo dulce y alegre nos habla sobre la muerte, sobre la gradual degradación del cuerpo hasta su extinción, cada caramelo tomado por el espectador era un fragmento de Ross que se desvanecía manteniendo un carácter procesual, relacionando al espectador sacándolo de su rol pasivo, posicionarlo como activador de la propuesta, algo que le interesaba a González-Torres.

Su proyecto estético fue, según algunos estudiosos, relacionado con la teoría del teatro épico de Bertolt Brecht, en la que la expresión creativa transforma al espectador de un receptor inerte a un observador activo y reflexivo y motiva la acción social. Empleando materiales simples y cotidianos (pilas de papel, rompecabezas, dulces, hilos de luces, cuentas) y un reducido vocabulario estético que recuerda el minimalismo y el arte conceptual para abordar temas como el amor y la pérdida, la enfermedad y el rejuvenecimiento, el género y la sexualidad.¹²

---

¹²Félix Gonzales Torres. <https://www.guggenheim.org/artwork/artist/felix-gonzalez-torres>

“Untitled” (Portrait of Ross in LA). Félix González-Torres, 1991

Figura 2.5

El artista genera una especie de ciclo que se repite dando órdenes sobre cómo se maneja la obra la cual termina cuando la pila se desvanezca, los caramelos deben volver a surtir para generar otra pila y que esta vuelva a ser consumida. Al igual que la obra de las fotografías de la cama esta también guarda una relación numérica, pero desde el peso, 170 libras lo que era el peso ideal de Ross el cual fue disminuyendo a causa de la enfermedad hasta fallecer.

Continuando con trabajos relativos a la de la *presencia por ausencia* y la memoria me gustaría señalar la obra de Christian Boltansky, el cual genera relatos a partir de elementos que no necesariamente se corresponde con esa realidad contada, pero que se articulan en una serie de sentidos, haciendo énfasis en la memoria construida, el archivo como recurso, la desaparición, el recuerdo, la memoria, la muerte, el olvido y el luto. En un principio, la

producción de Boltansky estuvo anclado en el relato personal, autorreferencial, introspectivo. Tiene una noción temprana de la muerte por la memoria del holocausto y la persecución de su padre (de origen judío), su infancia está atravesada por el último periodo de la segunda guerra mundial, también en su memoria temprana se integran los relatos de supervivencia de las víctimas del holocausto, lo que influirá en la construcción del foco de su propuesta. Su conciencia de la muerte lo lleva a plantear obras en su libro de artista *Reconstitution d'un accident que en m'est pas encore arrivé et où j'ai trouvé la mort.* (1969), en la que valiéndose de un collage de imágenes reflexiona sobre su muerte. Esta propuesta se presenta una narración en donde el artista genera toda una ficción sobre un evento futuro del que tiene certeza, su muerte.

Encuentro una relación con mi obra *Reflejos* (2014), esta instalación se generó a partir de una experiencia en mi adolescencia cuando me encontraba visitando a un familiar en el hospital, ante el escenario calmado de los pasillos del hospital se presenta un grupo de doctores que caminaban a paso acelerado, luego de unos instantes aparece un grupo de enfermeras y entran a una habitación, pasado unos minutos se rompe el silencio de los pasillos, se escucha por los altavoces una voz que solicita la presencia de los familiares de Nicole Cedeño, ella había fallecido.

La experiencia de la muerte de mi homónimo dejó una serie de reflexiones y preguntas sobre la propia existencia, dinamitando algunos cuestionamientos acerca del temor a la muerte. Para la obra recorte la esquila de mis homónimos fallecidos en un lapso de tiempo, comprendiendo la muerte como un hecho físico natural, decidí activar la memoria de estas personas, que de cierta manera guardaban una relación con mi nombre y articule una suerte de altar en donde se hacían presentes y eran rememoradas.

Detalle de la obra Reflejos, 2014

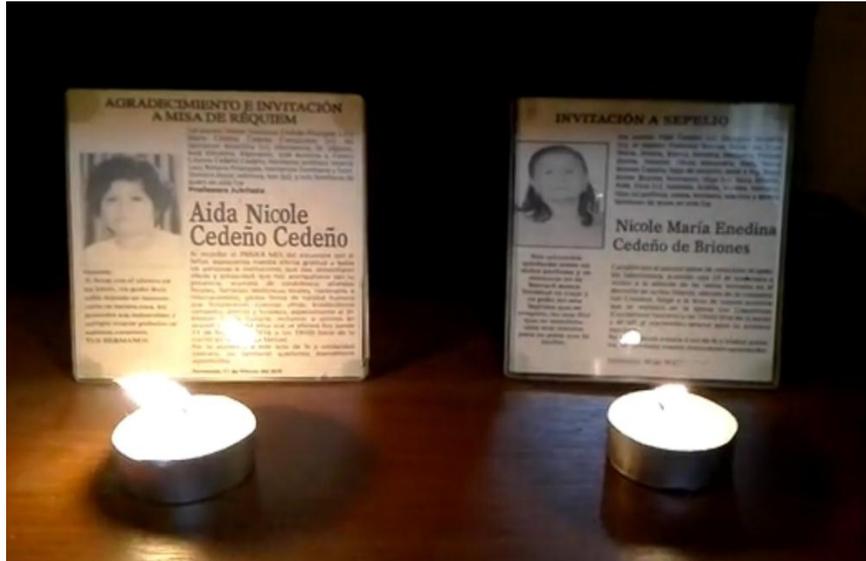

Figura 2.6

A pesar de que Boltansky ha trabajado en varios medios, uno de los más notables es la instalación, estas son construidas a partir de archivos y objetos los cuales vuelven a la vida construyendo una narración, activando memorias colectivas a partir de ellos, teniendo un desarrollo ya no autorreferencial, sino que se diluye en el anonimato.

Una de estas instalaciones es *Autel de Lycée Chases* (1987-88), instalación que está constituida por un grupo de reproducciones de fotografías de estudiantes judíos de Viena tomadas en 1931, se incorporan cajas de metal y fuentes lumínicas que se puntualizan sobre los retratos, además de puntualizar la luz, la imagen fotográfica está oscurecida generando un contraste en el que se pierde ciertos detalles, haciendo más irreconocible el rostro de la persona y su contexto, sugiriendo solo las formas fantasmales del claroscuro, dotándolo un carácter más pictórico que fotográfico.

Autel de Lycée Chases. Chistian Boltanski. 1987-88

Figura 2.7

Las referencias de Boltansky me son de interés por cómo se basa en el objeto común, que ha pasado de ser objeto de uso al objeto de desecho. En ese sentido él reconfigura toda una narración de estos elementos, los dota de simbolismo y les da un carácter de historia. Si bien se relaciona con el sentir de los acontecimientos del holocausto, lo hace a través de escenarios o elementos comunes e identificables como ropa, posesiones, fotografías, archivos, algo que me interesa producir para los motivos de mi propuesta. Obras como *Autel de Lycée Chases* son escenarios reconocibles pero codificado de tal forma para que no haya una identificación inmediata del personaje, sino que se diluya entre la interpretación, se reconozca uno mismo en esa imagen y sea colectiva, de cierta manera me hacen atar nexos con situaciones con las que lidio, un ejemplo de esto es un acontecimiento recurrente al visitar un espacio continuo a mi habitación, en este lugar se encuentra un altar donde yace una foto de mi tía la cual falleció a los ocho años, de cierta forma me seduce el gran parecido que tengo con ella físicamente a esa edad, llego a un estado en el que reflexiono sobre este parecido, la existencia en otro tiempo y otra memoria, lo que me lleva a sueños recurrentes en donde soy yo la que estoy en ese altar y soy yo la de la foto.

Por otro lado, desde la idea del tiempo y la memoria rescato el trabajo de Tacita Dean, ella discursa desde una construcción en donde por medio de varios recursos busca resaltar

contenidos como lo efímero, el tiempo, el espacio, el movimiento, algo propio en la naturaleza. Está interesada en asimilar la transición del espacio y tiempo, Dean se desvincula de la narración convencional propia del cine y articula relatos, representaciones desde el mundo del videoarte, no nos cuenta algo veraz o comprobable, sino acontecimientos que pudieron haber sido. En sus trabajos vemos planos contemplativos que albergan los cambios sutiles y que dan el tiempo necesario al espectador para poder entablar conexiones con lo que se presenta, poder reflexionar sobre lo experimentado. En esa misma idea de paciencia y espera realiza sus films en celuloide, dándole un carácter plástico y temporal a la obra anclada en lo analógico, no en un sentido melancólico sino más bien en función de su método de trabajo. Al no trabajar con guion, utiliza como motivo nociones temporales, como el cambio de clima, el atardecer o algo que dé cuenta del paso del tiempo en la diégesis del video.

De cierta forma me siento atraída por esta construcción memorial que hace Dean en sus videos, cómo a través de situaciones sencillas despliega toda una narración que conecta con situaciones de expectación, contemplación, de las propuestas que puedo señalar me interesa destacar sus retratos realizados a personas mayores, en donde a la autora le interesa la presencia plástica de la vejes, cómo esta va cambiando la fisionomía y va impregnando su huella, en la obra "*Manhattan Mouse Museum*" (2011), vemos a una persona mayor que realiza ciertas manipulación y clasificación de algunos objetos, los limpia, los revisa, los objetos son comunes, cucharas, juguetes, de cierta forma parece un escenario habitual hasta que conocemos que la persona en el video es el escultor Claes Oldenburg.

No puedo precisar el origen de esa atracción, pero es cierto que me atraen las cosas que desaparecen, aunque a veces no sea consciente de que vayan a desaparecer. Es evidente que, si trabajo con un hombre que rebasa los 80 años, inevitablemente morirá. La vida humana es finita. Siempre me produce una gran alegría saber que he captado algo de ellos antes de que se hayan ido.¹³

Precisamente en ese *captar algo* en las situaciones es dónde toma parte mi exploración, el generar desde el video, nuevas narraciones, en el suceso que se puede

---

¹³ Bea Espejo, Tacita Dean en entrevista para *El Cultural* <http://www.elcultural.com/revista/arte/Tacita-Dean/33542>

encontrar en los objetos o en las personas, pero desde un sentido cercano a la muerte, al tiempo y la memoria.

Dentro de los apartados teóricos que abordan este tema, me interesa el material desarrollado por Anna María Guasch, que da cuenta de las formas de archivo y de los medios en como circula el arte basado en los mismos, incluyendo a la memoria, generando diferentes sentidos, distanciándose del arte conceptual al escapar de la tautología. Es en esa creación de memoria donde se origina la propuesta como base de acontecimientos cercanos a la supresión de la vida, no en un sentido crudo o visceral, sino de una forma sutil, con el fin de devolver la presencia de los seres fallecidos según se vaya construyendo el relato, sin necesidad de obedecer a un relato rígido, sino más bien completado por el espectador. Los objetos o pertenencias que dan una connotación de material de archivo sirven para instaurar nociones metafóricas o verosímiles y es que ese énfasis recordatorio es lo que hace la memoria continúe construyendo, como señala Guasch:

En la génesis de la obra de arte «en tanto que archivo» se halla efectivamente la necesidad de vencer al olvido, a la amnesia mediante la recreación de la memoria misma a través de un interrogatorio a la naturaleza de los recuerdos. Y lo hace mediante la narración. Pero en ningún caso se trata de una narración lineal e irreversible, sino que se presenta bajo una forma abierta, reposicionable, que evidencia la posibilidad de una lectura inagotable.¹⁴

En este caso Guasch me es útil por el acercamiento a las diferentes estrategias desde donde opera el sentido de la memoria. Pero esta relación de construcción memorial entre objetos vaciados de su sentido, inicial se da por un sentido de simbiosis, en donde se activa el signo, significante y significado. Reconociendo las formulaciones de Charles Sanders Peirce respecto a la semiótica me interesa abordar su carácter de signo y la construcción significativa que se da a partir de la presentación de las obras una vez formuladas.

---

¹⁴ Anna Maria Guasch. *Los lugares de la memoria: Arte de archivar y recordar, s.l. s.f.*
<https://www.raco.cat/index.php/Materia/article/viewFile/83233/112454>

El signo vendría a representar algo para alguien, estaría en una relación tripartita entre su objeto y su interpretante, El intérprete por otra parte no se trata de una persona que percibe el signo, sino más bien del signo en la mente de esa persona como elemento cognitivo.

Las propuestas como sistema de signos constituidos dan a notar un significante que está en relación por su bagaje cognitivo, de esta forma el espectador al abordar la propuesta, construye su propio relato sin dejar de sumergirse en mi interés, el propositivo de exponer estas narraciones en clave memoria-muerte mediante las obras. El acercamiento a Pierce lo uso para comprender desde el orden del signo, la forma de operar de la obra.

En ese sentido podemos decir que existe una *poética del objeto*, en esa línea tomo las consideraciones realizadas por Leonor Arfuch, que nos da cuenta de que el abordaje de la memoria no representa el tocar grandes temas históricos, sino también desde la cotidianidad;

Pero ese arte memorial, que a veces orilla el archivo, no solamente puede manifestarse en tanto elaboración metafórica de las grandes tragedias de nuestro tiempo sino también en la pequeña escena, en tanto investidura afectiva en los objetos, que la práctica artística rescata de su minucia cotidiana para otro devenir significante.¹⁵

Me son importantes las ideas que se plantean respecto a temas que si bien pudieran considerarse como una obviedad, muchas veces al reflexionar en el devenir artístico pasan desapercibidos, ideas como que van más allá de la producción, el objeto está dotado de una carga afectiva mediante la cual se va construyendo la memoria, lo cual es un tema que ha recurrido a lo largo del texto, pero la valía de esto es el saber, la pasividad de encontrar el relato desde instancias incluso banales pero que no por ello dejan de tener su carga simbólica

---

¹⁵ Leonor Arfuch. Arte, Memoria y Archivo: Poéticas del objeto (Rio de Janeiro: Revista Z Cultural, PROGRAMA AVANÇADO DE CULTURA CONTEMPORÂNEA – PACC), 2015.

3. PROPUESTA ARTÍSTICA

3.1. Procesos de Estructuración

Mi propuesta se centra en abordar tópicos cercanos a la muerte, entendida desde varios puntos de vistas y situaciones, que han sido experimentadas por diferentes individuos. Para la ejecución de mi proyecto he realizado una recopilación de materiales frágiles, como fotografías, objetos, periódicos, adornos, entre otros, que resultan significativos, no como material sino por la condición alegórica que aluden a nuevas narrativas o relatos una vez vaciados de su contenido original, con el fin de transmitir diferentes experiencias por medio del video y la instalación.

Mi intención es crear un ambiente en donde las propuestas puedan habitar de forma discreta en algunos casos, y de forma invasiva en otros, teniendo en cuenta que el espacio expositivo guarde ciertas características alejadas del cubo blanco.

Registro de entrevista

Figura 3.1.1

Una parte importante del proyecto son las entrevistas realizadas a personas que compartieron sus testimonios de experiencias cercanas a la muerte. La forma de operar en este caso fue mediante conversaciones en donde compartía la intención de mi proyecto expositivo, de esta forma las personas interesadas se abrían a dar su relato. Por lo general estas entrevistas se daban solo con la persona que tuvo la experiencia, en muy pocos casos los relatantes los hicieron en compañía de alguien más. Si bien realicé una serie considerable de entrevistas, solo seleccione algunas, las que se acercaban en gran medida a nociones previas de obras, situaciones y elementos que conectaban con mi investigación.

Registro de entrevista

Figura 3.1.2

Cabe destacar que en algunos casos la entrevista se dio como si se estuviera contando algo muy confidencial, algo de lo que no se debería hablar. Las personas entrevistadas estuvieron muy convencidas de lo que estaban contando, más allá de la posibilidad de ser

tomadas como verídicas o no (como lo expresaron algunos). De igual forma mi presencia ahí solo era la de escuchar, sin ningún ánimo de cuestionar, sino más bien con el interés de poder realizar conexiones desde mi experiencia e incorporar estos relatos a diferentes dimensiones del proyecto.

Registro de entrevista

Figura 3.1.3 Entrevista a persona anónima

Como método de trabajo primero realicé una introspección, para poder tener más presente aquellos eventos en los que estuve vinculada con experiencias cercanas a la muerte, tanto mías como de familiares y conocidos. En esos hallazgos me encontré con experiencias como las descritas en la genealogía, en donde un altavoz mencionaba mi nombre y anunciaba

mi fallecimiento. Decidí ampliar esa idea central que se había materializado en una primera pieza para luego generar una segunda pieza, parte de una serie, en este caso los obituarios serían insertados en los diferentes medios de prensa escrita, para ello hice un sondeo de los diferentes periódicos. La idea original consistía en publicar mi obituario y hacerlo circular a nivel nacional, pregunte los costos y el tiempo en que el diario podría realizar la impresión, sin embargo esta idea no llenaba del todo mi expectativa como obra ya que, aunque la obra hubiera tenido un gran alcance, la experiencia terminaba diluyéndose, por lo que decidí ajustarla a otro tipo de estrategia, seleccionando obituarios de mis homónimos los cuales estarían en diferentes diarios, introducidos en periódicos accesibles para el espectador dentro del espacio expositivo. Estos se colocarían en una mesa en el centro de la sala, y sobre esta un portarretrato que enmarca uno de los relatos obtenidos en las entrevista, a forma de ayuda para debelar la obra.

El proceso de ejecución de esta obra fue un poco complicado ya que aunque existían obituarios de homónimos, estos no estaban en todos los periódicos. Por lo que lo más factible era realizar una réplica de las páginas para ser incorporadas a los diarios. Aquí examine varias opciones, la primera acudir a una imprenta, la segunda fue acudir a un centro de impresión. Independientemente de la opción encontrada para imprimir la obra lo primero era tener la página en digital.

Para ello se realizó la toma de fotografías de los diarios ya que el escaneo de estos no daba resultados favorables. Posteriormente se realizó la separación de los textos del fondo mediante procesos digitales, se eliminaba el fondo de la página para posteriormente pulirla y dejarla lista para la impresión.

Este proceso fue de los más trabajosos ya que las herramientas automáticas del editor fotográfico no realizan el trabajo al cien por ciento obviamente, por lo que se debió examinar cada centímetro de la imagen para eliminar cualquier rastro del fondo, cada letra de la página para evitar cualquier *suciedad* producida por las diferentes tonalidades de la página al momento de ser fotografiada.

Página fotografiada y página digital para impresión

Figura 3.1.4

La segunda parte de esta propuesta, la impresión, fue la que más se complicaba. Primero realicé una búsqueda de alguna imprenta que pudiera realizarme la materialización del trabajo, sin embargo encontraba solo negativas ya que estos lugares realizan impresiones a partir de cientos, en este caso yo necesitaba una placa de cada página. La segunda opción era realizarlo en los centros de impresión digital, la negativa que ellos manifestaban era que las maquinas no podían imprimir en el grosor del papel periódico, éste era demasiado fino. Finalmente encontré un centro digital que accedió a realizar las impresiones. En las primeras pruebas surgieron problemas ya que el papel se atasca o la tinta quedaba demasiado brillante. Posterior a varios ensayos de prueba y errores finalmente se concretó la obra.

Pruebas de impresión en papel periódico

Figura 3.1.5

Pruebas de impresión en papel periódico

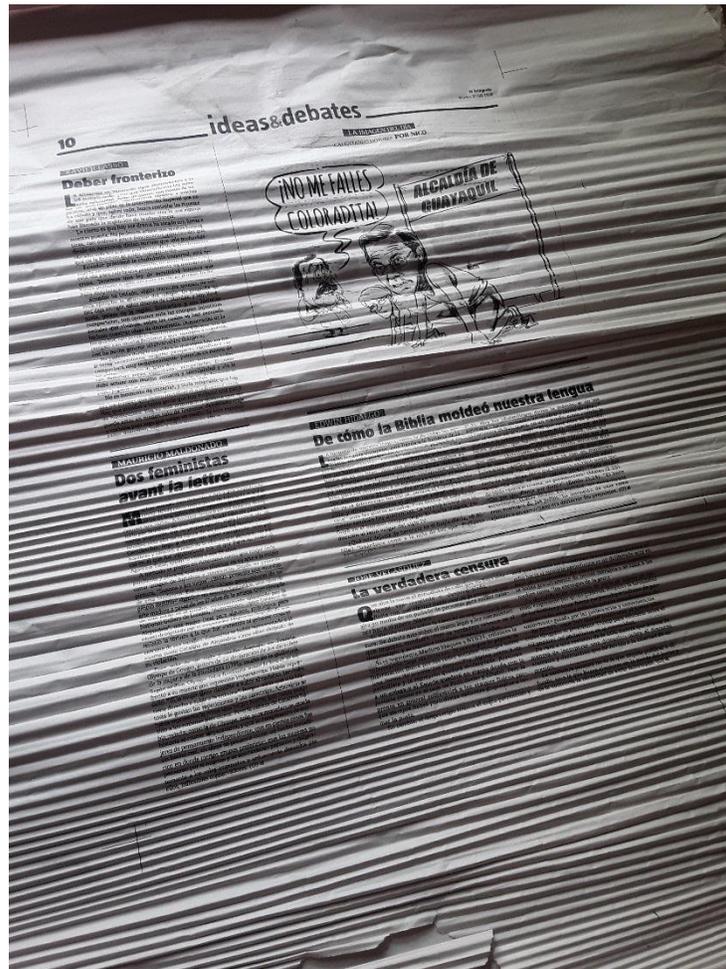

Figura 3.1.6

Una segunda parte de la investigación consistió en acceder a objetos y elementos que estén cargados o vinculados con experiencias mortuorias. En uno de mis recorridos por el cementerio de manera casual encontré una foto, desconocía a que lápida pertenecía, busque alrededor en cada uno de los nichos pero era imposible identificar a cual pertenecía la foto o quizás era de algún transeúnte que se le cayó al pasar, la cuestión es que esta foto presentaba un deterioro, la imagen había sido alterada en su superficie, de manera simbólica ese recuerdo que se afina en una fotografía estaba siendo borrado, y el sujeto ahí pasa a ser un desconocido, de igual forma que una persona muere al dejar de ser recordada, esta experiencia me recordó a una situación con algunos de mis familiares que son adultos

mayores, ellos suelen colocar velas en memoria de aquellas almas y difuntos que no son recordados, quizás como un acto fraterno o quizás como una especie de reflejo ante el temor de ser ellos olvidados al momento de fallecer.

Registro de recorridos

Figura 3.1.7

Registro de recorridos

Figura 3.1.8

Registro

Figura 3.1.9

Registro

Figura 3.1.10

En ese sentido la obra planteada presenta una especie de altar, las fotografías ahí dispuesta responden a una búsqueda que realicé, en donde solicité a personas cercanas imágenes de familiares o conocidos que hayan fallecido, adherido a esto material personal de mis seres cercanos fallecidos. Las imágenes ahí presentes han sido alteradas mediante un proceso químico, en donde la figura es diluida y crea una deformación, similar a la imagen encontrada en el cementerio. Este altar está rodeado de velas, que mediante la proyección de calor aumentan el nivel sensorial y le dan una estética de altar en memoria de los fallecidos.

Fotos de portarretratos en cementerio

Figura 3.1.11

Fotos de portarretratos en cementerio

Figura 3.1.12

Fotos de portarretratos despigmentados en cementerio

Figura 3.1.13

Fotos despigmentada en cementerio

Figura 3.1.14

Proceso de despigmentación

Figura 3.1.15

Proceso de despigmentación

Figura 3.1.16

El altar presentado debía contar de otros elementos sensoriales, por lo que incorpore flores marchitas y velas para generar una ambientación más completa, táctil, visual, olfativa etc., invitando al espectador a encender una vela a forma de rememoración.

Proceso de elaboración del altar

Figura 3.1.17

Proceso de elaboración del altar

Figura 3.1.18

Proceso de elaboración del altar

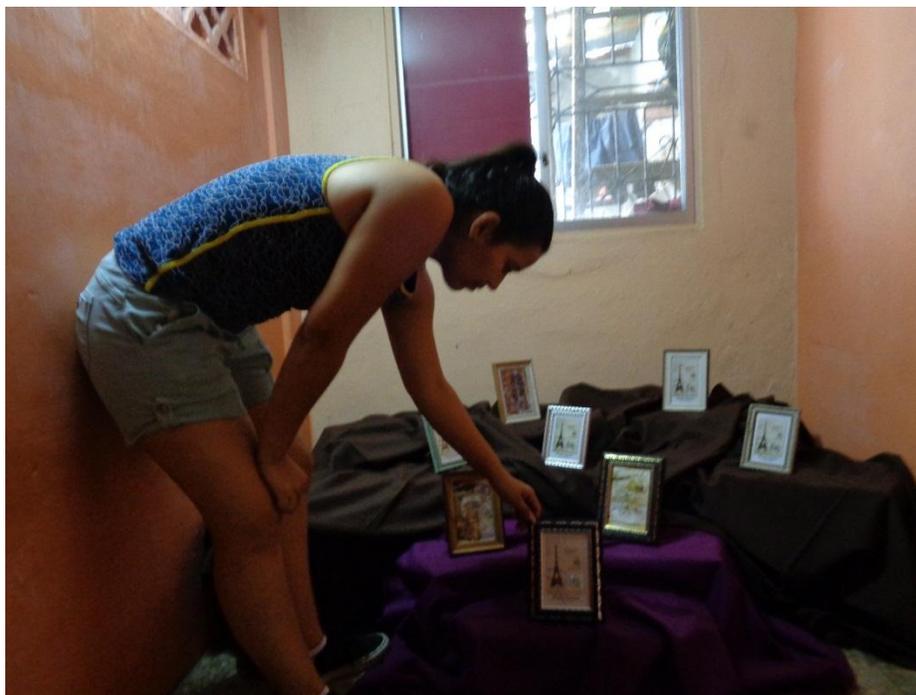

Figura 3.1.19

Proceso de montaje

Figura 3.1.20

Montaje

Figura 3.1.21

Una de las propuestas que va en la misma línea de incorporar elementos y objetos que hayan tenido una relación con eventos relacionados a la muerte, es un video instalación, en este caso me refiero al uso de una silla mecedora que perteneció a mi abuelo, en la cual él paso gran parte de su vida, en sus momentos de ocio, de lectura, de convivencia, de sueño y de descanso, fue un elemento tan valioso para él que llego a ser el último lugar en donde estuvo con vida, ya que falleció mientras sentado en la mecedora tomaba un descanso. Este objeto se convirtió en un símbolo de su presencia, que se aleja del contexto familiar para ser incorporado en la propuesta artística, pero sin perder la connotación de que en ella falleció una persona. Este se convierte en el sitio ideal desde el cual observar la videoinstalación cuyo contenido se enlaza con el material recogido en los relatos y entrevistas.

Silla en la que falleció familiar

Figura 1.1.22

Esta obra se titula *Dejavú*, para su elaboración me base en el relato de un sueño, en el cual la persona sentía como se *desdoblaba* y veía toda su vida pasar por delante de él, en ese sentido la idea de la propuesta es realizar una transmisión en directo del espacio expositivo en donde la gente confluye, esta transmisión estaría intervenida por una serie de efectos que hagan tomar distancia de la realidad que se está emitiendo, mi idea es que el espectador pueda visualizar este video sentado en la silla, reconociendo ese instante por la semejanza con el lugar que previamente a recorrido. una especie de Dejavú. Con el afán de que la experiencia no solo sea visual sino también sensorial se dispuso este montaje en una habitación provocando un nivel bajo de temperatura, que el frío se haga notorio, eso sumado a la ambientación que creaban una experiencia cercana a ese malestar experimentado por la sensación de una muerte cercana.

Búsqueda de cámara de seguridad

Figura 3.1.23

Opción de cámara

Figura 3.1.24

Prueba de transmisión

Figura 3.1.25

Prueba de intervención en la transmisión

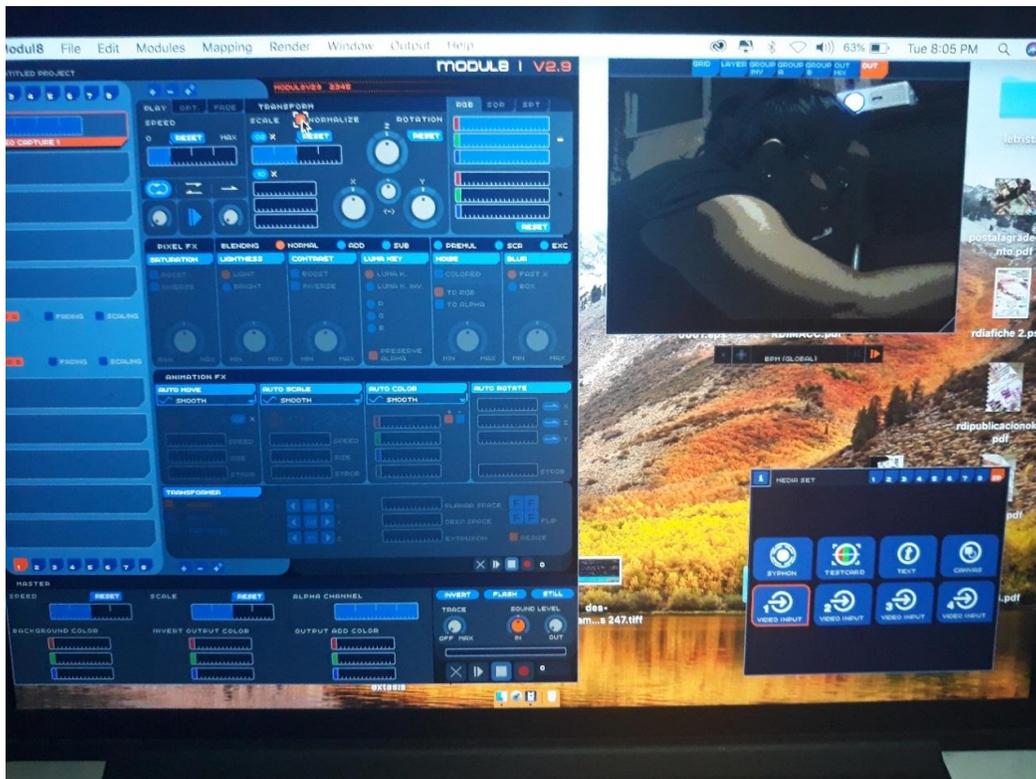

Figura 3.1.26

En la experimentación con el video en directo, entre diferentes ensayos de pruebas y errores con programas y filtros, encontré más idóneo el realizar la configuración de la imagen en clave alta y sumar cierta luminiscencia en la pantalla de proyección, con el fin de dar una estética orgánica y luminosa a manera de flash en el individuo, una metáfora a aquella luz al final del túnel que me describieron algunas personas con estas experiencias.

La propuesta estuvo pensada para ser reproducida mediante un proyector ya que aportaba una noción intangible, casi fantasmagórica a la imagen, en ese sentido la proyección vendría desde atrás, el proyector se ubicaría por encima de la altura de una persona sentada en la silla mecedora y se proyectaría en la pared. Por detrás del espectador quedaría el aire acondicionado que aclimataría la habitación llevando el frío directamente a la espalda del individuo.

Montaje del proyector

Figura 3.1.27

Proyección de prueba sin filtro en la pared

Figura 3.1.28

La utilización de una filmadora para la trasmisión fue el que mejor resultado dio al momento de desarrollar las pruebas. La instalación de este equipo cual registraría el video y lo transmitiría a la habitación se realizó en una esquina de la sala, oculta dentro de una caja y puesta sobre una repisa con adornos para que pase desapercibida. La condicionante de usar este equipo era que podía realizar la trasmisión solo mientras grababa, es decir tenía que haber un cassette registrando lo grabado por la filmadora de lo contrario esta se apagaría. Lo limitante de esto fue que la grabación duraba una hora con treinta minutos, por lo que en algún punto de la exposición tenía que detener la trasmisión y volver a rodar el cassette para que la filmadora trabaje.

Prueba con la filmadora

Figura 3.1.29

Aunque la propuesta estuvo ya materializada tuvo que ser reformulado en ciertos aspectos ya que en el último día de la última prueba de equipos (mantenerlo encendidos un cierto número de horas) uno de los proyectores se averió. Esto sucedió a la noche anterior a la exposición. A pesar de que al día siguiente realicé algunas gestiones para poder conseguir un proyector y reemplazar el averiado, algunos aspectos burocráticos me limitaron. En el caso de las personas particulares que podían proveerme de uno no contestaron a tiempo o no estaban disponibles. Lo que me llevo a replantear la propuesta y generar la reproducción de la transmisión en un televisor antiguo, disponiendo los elementos del montaje de una forma diferente. Es bien sabido que el trabajar con elementos digitales conlleva cierto riesgo en el sentido de un posible fallo, en este caso parece que la falla del proyector se produjo por un

defecto de fábrica ya que se compró explícitamente para la exposición y no tenía ningún uso previo.

Reajuste de transmisión hacia el televisor

Figura 3.1.30

Otra obra que usa como medio el video es *Reminiscencia*, que se basó en el relato de un doctor que volvió de la muerte, el cual tuvo una experiencia en donde se visualizaba en un lugar cuya religión cristiana describe como el *infierno*. En este caso la propuesta se visualiza con una configuración similar a una obra denominada *Ignición* la cual presente en la genealogía previamente.

Lo que presenciamos en la obra es un ángel adulto, una escultura de las que están custodiando las tumbas en el cementerio, esta escultura es intervenida por fuego. En la proyección se ve la reversa de un video de un ángel que entro en combustión, y como, al igual que en el video *Ignición*, el fuego va reconstruyendo la figura, a su vez que se traza una semejanza simbólica con el relato del doctor que vuelve del fuego al plano terrenal.

Foto referencia ángel en cementerio

Figura 3.1.31

Foto referencia ángel en cementerio

Figura 3.1.32

Foto referencia ángel en cementerio

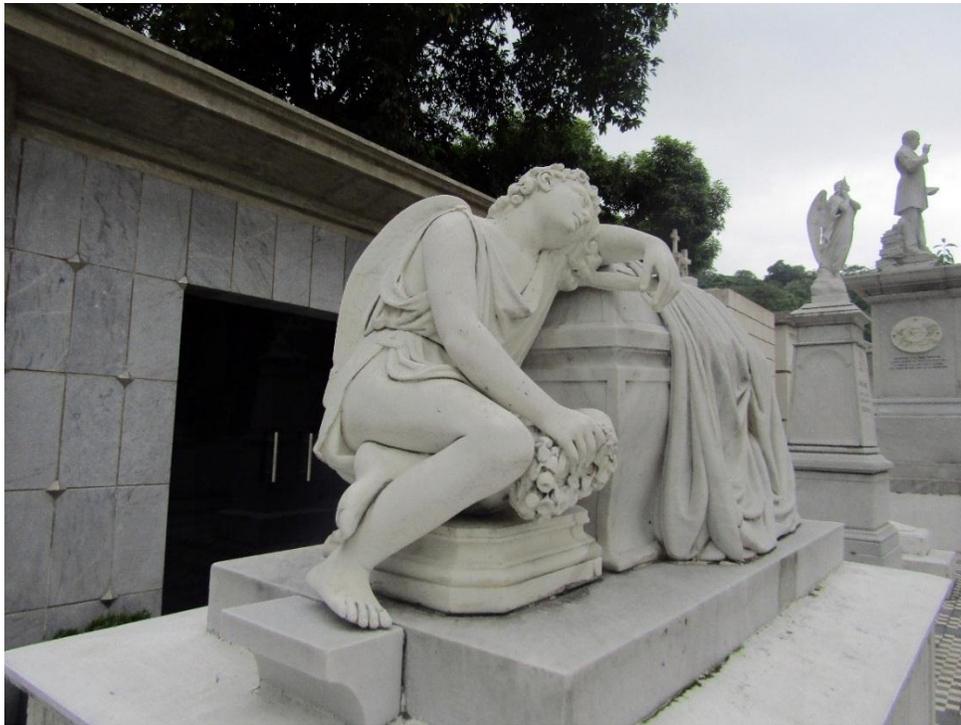

Figura 3.1.33

Para la elaboración de esta obra realicé un *scouting de locaciones* a fin de encontrar un escenario ideal para la elaboración de la escena. Ir construyendo cierto contenido visual a partir del cual se generaría la propuesta. En primera instancia pensaba en transgredir una escultura del cementerio con fuego, sin embargo hay que recordar que son patrimonios culturales por lo que desistí, pero la idea de visualizar ese escenario en el propio cementerio seguía presente. Entonces opte por desarrollar una maqueta para poder realizar el video. Se realizaron varias pruebas tanto de material así como resistencia al fuego, probando entre yeso y resina.

En el caso del fondo la primera opción era imprimir en una lona una fotografía de mi registro del cementerio y colocar la maqueta por delante con cierta distancia, para provocar la verosimilitud del espacio, otra idea era recurrir al *mate painting*¹⁶. Sin embargo estas ideas me producían cierta inconformidad, para mí lo ideal era grabar el en cementerio mismo.

Para esta fase realicé otros recorridos, en este caso buscando lugares estratégicos para desarrollar la grabación, además de encontrar en el espacio ciertas características como las que desarrolle en los bocetos para la obra. Después de algunas búsquedas encontré el lugar idóneo, distante de cierta guardianía y con las características requeridas, a partir de este hallazgo tuve que ser recursiva ya que no podía llevar elementos como trípodes o luminarias que despierten la sospecha de los guardias.

---

¹⁶ Esta es una técnica que consiste en pintar los fondos de los escenarios, jugando con la distancia y la perspectiva.

Maqueta Final resina y yeso

Figura 3.1.34

Prueba en el espacio

Figura 3.1.35

Uno de los inconvenientes que surgió fue al momento de realizar la combustión, el líquido inflamable usado fue diluyente, el cual ya había usado en otras obras, sin embargo este no produjo el efecto que yo deseaba, lo que me llevo a programar otra grabación, esta vez usando como líquido inflamable gasolina.

Prueba con diluyente

Figura 3.1.36

Prueba con gasolina

Figura 3.1.37

La última propuesta consistió en la incorporación de un relato, pero esta vez de una forma audible. Una situación habitual en los casos de fallecimiento es la llamada que se realiza para transmitir la desafortunada noticia, en este caso hice uso de un teléfono convencional para que reciba una serie de llamadas, que el interlocutor vaya relatando y comunicando un evento desafortunado. El relato tendría un carácter íntimo, siendo activada por la persona, siempre y cuando alguno de los asistentes a la muestra levante la bocina del teléfono. Como experiencia al momento de desarrollar esta propuesta me di cuenta que hay que tener cierto dominio y tacto para poder armar el guion y que la forma de contar el relato debía ser verosímil, aunque lo dicho por el teléfono sean un par de líneas, el componente humano y emotivo en la forma de comunicar la noticia debía ser de suma importancia.

En el transcurso de la elaboración de la propuesta estuve realizando pruebas para concretar si las llamadas se realizarían en vivo, mediante un actor que haga la caracterización o si se dispondrá de una grabación previamente producida. Esto por las limitantes que podría causar la reproducción de una grabación, como la incapacidad de respuesta o el no poder enganchar al oyente que levante la bocina, evitando que cuelgue y no poder dirigirse a él por su nombre mediante el transcurso del relato. A pesar de eso la opción más viable fue la de la grabación, ya que mantenía el mismo nivel dramático u de intensidad, algo que variaba con el actor, aparte el audio me permitía mantenerlo activo en todo el horario de duración de la muestra con tiempos más cortos entre llamada y llamada.

Para la elaboración de esta pieza recurrí a una persona con experiencia en el manejo de componentes electrónicos con el fin de que me asesora en la materialización de esta propuesta. El proyecto consistió en dos partes, la primera estaba compuesta por una placa *arduino*, un relé, esta parte servía para poder programar el tiempo del sonido del teléfono, en este caso sonaba cada cinco minutos aproximadamente unas diez veces. Al momento de ser descolgado se perdía contacto eléctrico lo que ocasionaba que se quede en silencio, permitiendo a la persona manipular el auricular.

La segunda parte también consistía en una placa *arduino* junto con un *fin de carrera* o también llamado *pulsador*, éste último estaba ubicado en la parte de abajo del botón de colgar del teléfono, junto con un módulo mp3 que contenía una memoria, dentro de la cual

se almacenaba la grabación que relataba el lamentable incidente. En primera instancia el desafío era que la gente atendiera la llamada para que se pudiera reproducir en sonido. Para ello también se reemplazó la bocina original del teléfono por otra bocina que estaba conectada al módulo mp3, para que la reproducción del audio se realizara con éxito, ya que la bocina original no servía para esos fines.

Protoboard, Arduino y módulo mp3

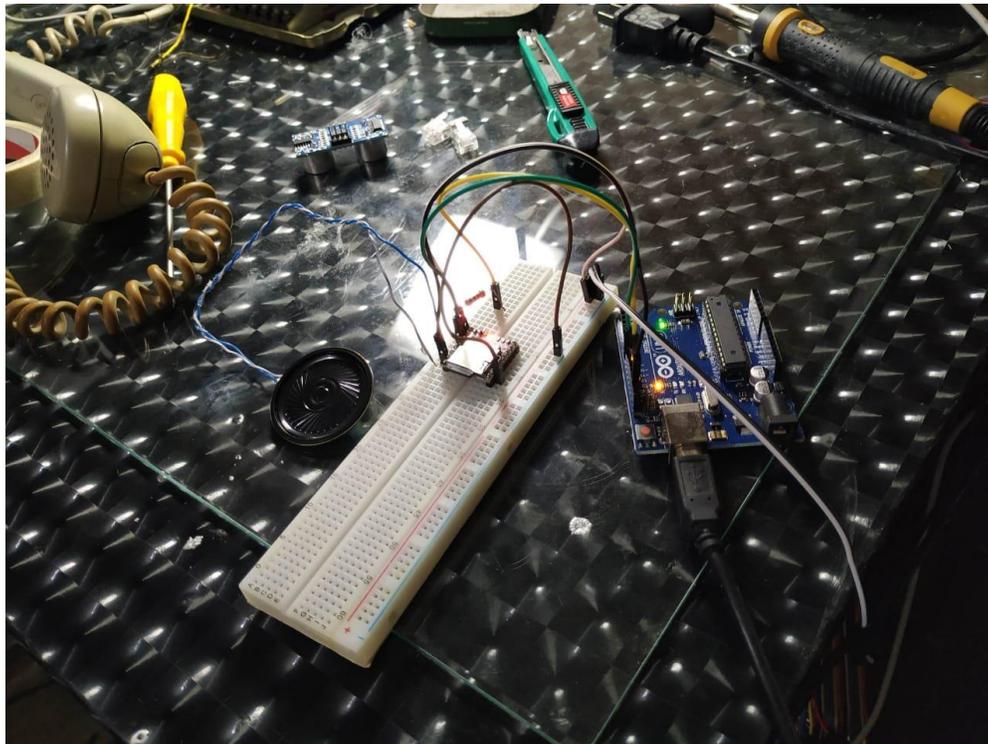

Figura 3.1.38

Reemplazo de bocina

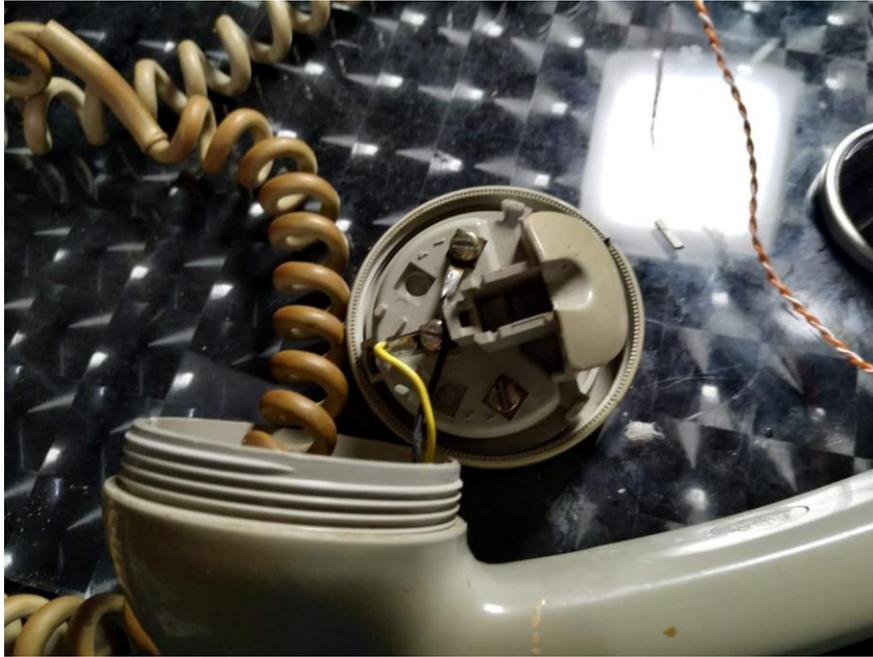

Figura 3.1.39

Ensamble de teléfono

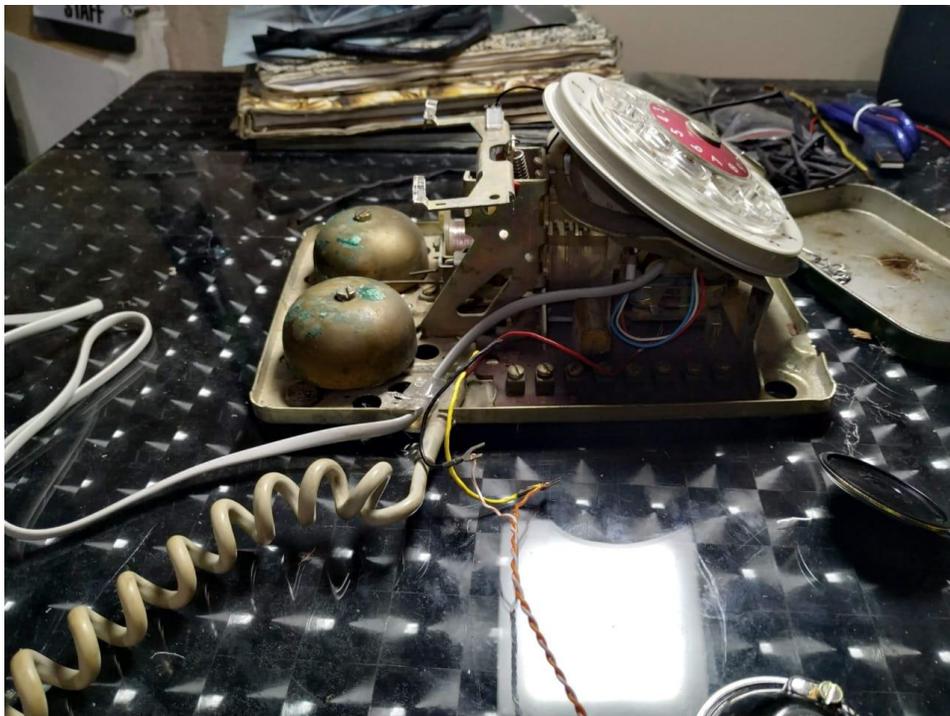

Figura 3.1.40

Actor caracterizando y grabando el audio

Figura 3.1.41

3.2 Obras

El desarrollo de las obras está formada por una parte textual y por otra física, en la parte textual se encontraron los relatos que inspiraron el desarrollo de la propuesta y en la parte física los elementos que tienen un anclaje con situaciones y personas fallecidas.

No sabemos exactamente qué ocurre con la conciencia o la idea del “yo” cuando morimos, pero los testimonios de personas que tuvieron una cercanía con la muerte la describen como un período negro, o un *dormir sin sueños* donde no hay estímulos sensoriales; hay quienes afirman haber tenido algún tipo de contacto o interacción con personas, seres o luces; y aquellos que podían verse a sí mismos extra corporalmente siendo incapaces de comunicarse o intervenir de alguna forma.

A continuación, expondré las obras de forma organizada para una mejor comprensión, con una ficha técnica más el relato que movilizó la propuesta.

1. INSTALACIÓN 2019

TÍTULO: Para un día que salgo en la escuela y no me veo

MATERIAL: PERIÓDICOS/ PORTARETRATO

MEDIDAS VARIABLES

DESCRIPCION:

RELATO #1: ANÓNIMO

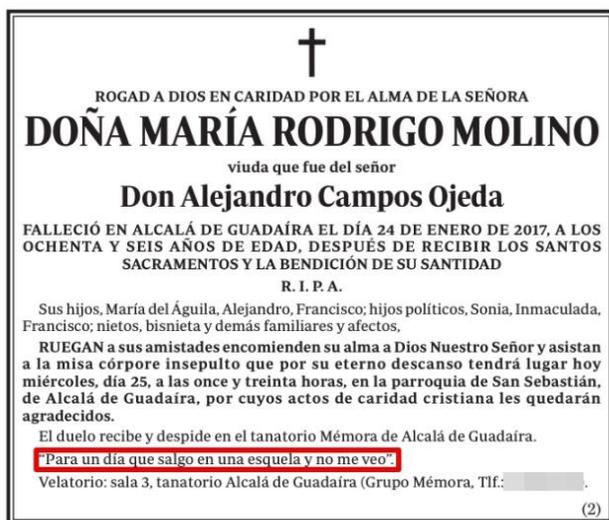
Tuve un colapso durante una presentación, la respiración y la circulación sanguínea se detuvo, sentí como si estuviera desplomándome por un agujero interminable mientras mis compañeros gritaban por ayuda.

Después estaba de pie en alguna parte, parado frente a una pared gigante de luz que se extendía hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, hasta donde podía ver había humo alrededor, inmediatamente fui empujado hacia afuera del agujero desperté y aún no tengo

recuerdos de los instantes de antes y después del suceso, dormir puro, perfecto ininterrumpido, sin sueños

Solo abrí los ojos y vi mí alrededor, nada cambio pero había pasado un buen tiempo, necesitaba saber que tanto había pasado, encontré un periódico y vi un obituario con mi nombre. ¿Será real? veo esto y me siento como un extranjero en mi tierra, me siento aislado en un mundo que no entiendo, no culpo a nadie por ello. Ni a mi familia, ni al medio, ni a mis coetáneos, solo aparecí en el momento y el lugar equivocado

(ESQUELA ORIGINAL)

†

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

DOÑA MARÍA RODRIGO MOLINO

viuda que fue del señor

Don Alejandro Campos Ojeda

FALLECIÓ EN ALCALÁ DE GUADAÍRA EL DÍA 24 DE ENERO DE 2017, A LOS OCHENTA Y SEIS AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD

R. I. P. A.

Sus hijos, María del Águila, Alejandro, Francisco; hijos políticos, Sonia, Inmaculada, Francisco; nietos, bisnieta y demás familiares y afectos,

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la misa còrpore insepulto que por su eterno descanso tendrá lugar hoy miércoles, día 25, a las once y treinta horas, en la parroquia de San Sebastián, de Alcalá de Guadaíra, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

El duelo recibe y despide en el tanatorio Mémora de Alcalá de Guadaíra.

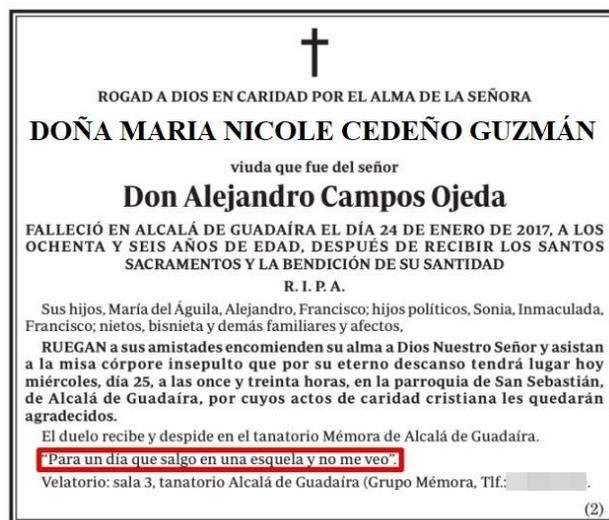
Para un día que salgo en una esquela y no me veo.

Velatorio: sala 3, tanatorio Alcalá de Guadaíra (Grupo Mémora, Tlf.: [redacted]).

(2)

Figura 3.2.1

(ESQUELA INTERVENIDA)

†

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

DOÑA MARIA NICOLE CEDEÑO GUZMÁN

viuda que fue del señor

Don Alejandro Campos Ojeda

FALLECIÓ EN ALCALÁ DE GUADAÍRA EL DÍA 24 DE ENERO DE 2017, A LOS OCHENTA Y SEIS AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD

R. I. P. A.

Sus hijos, María del Águila, Alejandro, Francisco; hijos políticos, Sonia, Inmaculada, Francisco; nietos, bisnieta y demás familiares y afectos,

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la misa còrpore insepulto que por su eterno descanso tendrá lugar hoy miércoles, día 25, a las once y treinta horas, en la parroquia de San Sebastián, de Alcalá de Guadaíra, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

El duelo recibe y despide en el tanatorio Mémora de Alcalá de Guadaíra.

Para un día que salgo en una esquela y no me veo.

Velatorio: sala 3, tanatorio Alcalá de Guadaíra (Grupo Mémora, Tlf.: [redacted]).

(2)

Figura 3.2.2

A partir de este relato me lleno de mucha curiosidad esa frase “para un día que salgo en la esquela y no me veo”, surgió en mí una pregunta particular ¿qué pensaría mi familia si vieran mi nombre en un obituario? No precisamente que sea “yo” si no un homónimo, llama la atención el hecho de saber su reacción al pensar o imaginar si fuera yo.

Entonces me puse en búsqueda de mis homónimos fallecidos, desde tiempos atrás hasta la actualidad, recopilar 7 periódicos distintos que son fabricados en la ciudad de Guayaquil, pero específicamente la sección de obituarios y en donde estén mis homónimos, ¿porque recopilar solo 7 periódicos? Por lo que en la biblia cristiana el numero 7 es considerado el numero perfecto o divino (*los 7 días que Dios creo el mundo “Génesis 2:2”,*

las 7 iglesias “Apoc. 1:4”, 7 pares de cada especie animal en el arca de Noe “Génesis 7:23”, las 7 cabezas de la bestia “Apoc. 12:3”.

Esta obra se relacionaría con el espacio expositivo, disponiendo los periódicos sobre una mesa de noche para que el espectador pueda acceder a ellos de forma más interactiva, colocado en los alrededores de ese espacio, elementos relacionados con los hechos noticiosos fúnebres presentes en los diarios. Estas piezas muestran su interés sobre la existencia, la memoria y la muerte, este hecho de mostrar obituarios de mis homónimos lo relacioné con el hecho de conmemorar “mi muerte” por medio de estas personas.

Montaje de periódicos

Figura 3.2.3

Ejemplo página de diario

Figura 3.2.4

Ejemplo homónimo

Figura 3.2.5

Periódico con homónimo

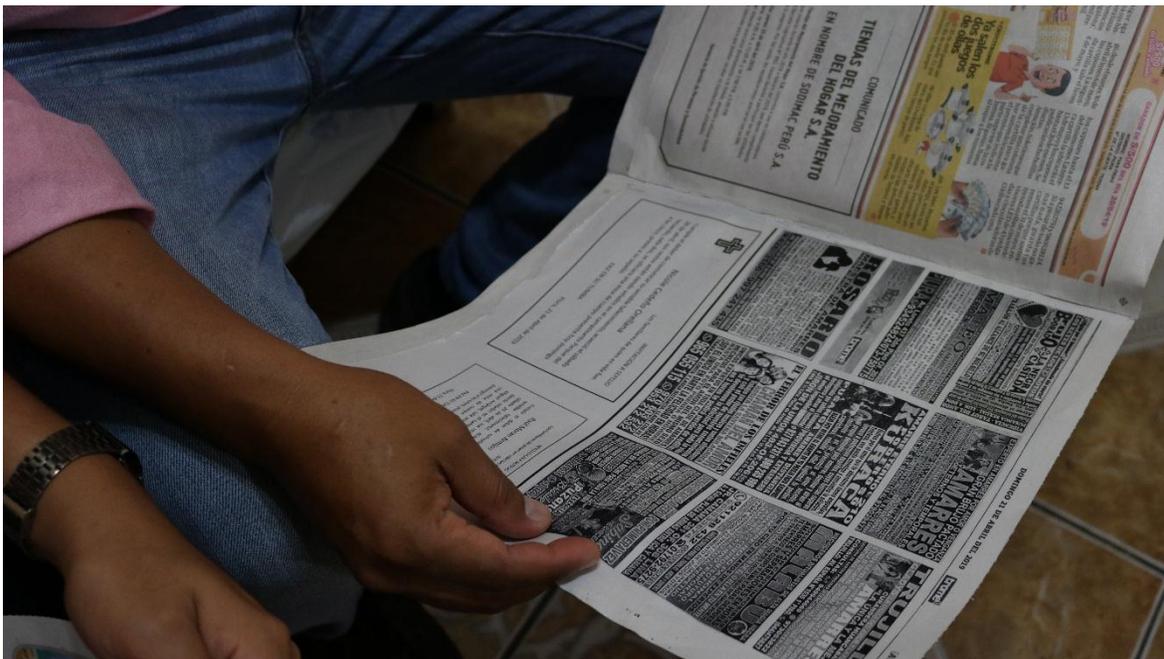

Figura 3.2.6

Periódico con homónimo

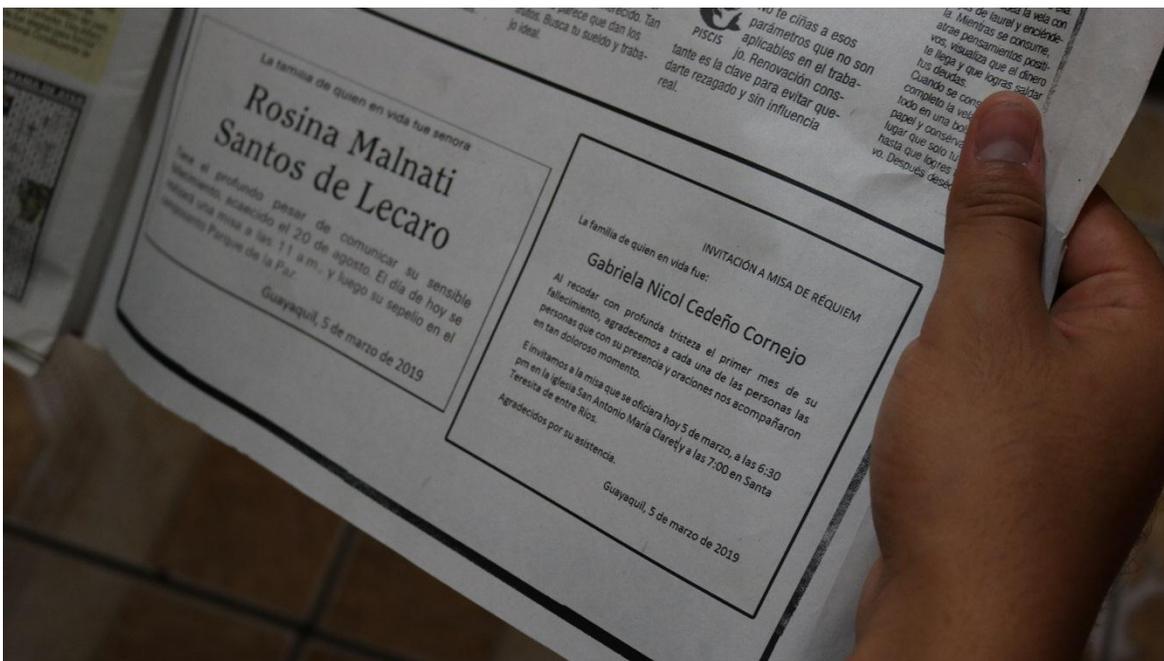

Figura 3.2.7

2. FOTOGRAFÍAS 2019

TÍTULO: No moriremos del todo

MATERIAL: FOTOGRAFÍAS/ MARCOS/ VELAS/ FLORES

MEDIDAS VARIABLES

DESCRIPCIÓN:

RELATO #2: ANÓNIMO

El año pasado fui al cementerio general de Guayaquil, visité la tumba de un familiar. Había pasado mucho tiempo en la cual yo no iba al cementerio, cuando encontré su tumba vi que su foto estaba desapareciendo, yo no me acuerdo de su rostro, pero al ver su foto intente hacerlo, no dio resultado por lo deteriorada que estaba por el tiempo, recogí su foto sin que nadie lo notara y regrese a casa

Ese rápido gesto, que apenas puedo recordar su rostro, me pareció de una delicadeza infinita recoger su fotografía e intentar recordarlo. Aún intento recordar su rostro, mientras veía su fotografía pensé que, así como la imagen se deteriora, nos olvidáramos de las personas; y así es como una persona deja de existir.

Y cuando muera no me des flores, cada noche mira mi fotografía, imagina que te veo, imagina que te oigo, que yo estaré a tu lado.

Al escuchar el relato de esta persona me percibí como se le quebraba su voz, al terminar le pregunte cuál era miedo al hablar de la muerte y me supo responder “precisamente eso, el efecto que tiene la imagen de mí tío”, que al pasar del tiempo se olvidaran de mí, entonces me llamó la atención de su miedo o privación sobre la muerte no es precisamente morir si no el ser olvidado. Es ahí donde me refiero a la memoria, este hecho de develar algo que fue olvidado o sepultado, lo relaciono con el mostrar fotografías que nos recuerden aquella persona, el proceso de esta obra consiste en recopilar fotografías de familiares fallecidos que contengan estas pequeñas manchas de deterioro por el tiempo, pérdida de

color, pérdida de la imagen, me valgo de ese estado emocional sensible que denomino conflicto interno para sacar aquello que me frustra o reprime cuando se trata de recordar, recolecte una gran cantidad de estos archivos fotográficos para luego fusionarlas con químicos para crear manchas y construir nuevos significado, nuevas formas, nuevas composiciones.

Las exploraciones nunca terminan, en este proceso trato de guardar un discurso de cada mancha encontrada en la fotografía, que remueven mi memoria, estos recuerdos y acciones que se develan en dibujos informales, esa escasez me estimula al género de la ficción, de lo monstruoso, lo fantasmagórico, aspectos que surgen desde; el miedo, el trauma, de olvidar esta persona. Estas imágenes son montadas creando una especie de altar, Las fotografías varían en formato, todas ellas responden a sujeto retratados que ya fallecieron, interpelando al espectador a redescubrir la presencia de estos individuos mediante lo sensorial.

Persona interviniendo en la instalación

Figura 3.2.8

Montaje

Figura 3.2.9

Fotografía encontrada en el cementerio

Figura 3.2.10

Foto de persona fallecida intervenida

Figura 3.2.11

Personas interviniendo en la obra

Figura 3.2.12

3. VIDEO INSTALACIÓN 2019

TÍTULO: DEJAVÚ

DURACIÓN: TRANSMICIÓN EN VIVO

MATERIAL: VIDEO DIGITAL/ SILLA MECEDORA

DESCRIPCIÓN:

SUEÑO – RELATO #3: ANÓNIMO

Al atardecer sentado en la silla mecedora el abuelo creyó ver una extraña figura, oscura, frágil y alada volando en dirección al sol. Aquel presagio le hizo recordar su propia muerte, se levantó con calma y entro a la sala, mientras avanzaba la muerte en un frenético y casi ciego galopar.

El abuelo, desde su mirador, reconoció la silueta, se recostó sobre su silla y duerme, entre el sueño y la vigilia se encuentra la zona de nadie. Solo formas inconexas, oscuridad, leves recuerdos efímeros vagan sin rumbo mi intención.

Tu cara se acerca, me sonríes dulcemente mientras me miras, quiero alzar la voz, gritarte para que no te marches; pero riéndote te alejas y siento que la angustia me invade mientras abro los ojos en la oscuridad de mi habitación.

Al escuchar este relato de este sueño fue curioso para mí, por un objeto en particular “la silla mecedora” desde que soy pequeña en mi casa existe una silla mecedora, era de mi abuelo y sigue intacta en la habitación de él hasta el momento, mi abuelo falleció mientras dormía, sentado en esa silla. Mientras escuchaba el relato no dejaba de pensar en ese objeto que nombró el sujeto, lo relacioné como si el sueño fuese lo que sintió mi abuelo al morir.

Esta obra consiste en la proyección del video dentro de una habitación oscura, en medio de la habitación estará expuesta la silla mecedora de mi abuelo, en donde el público es bienvenido a interactuar con la obra, se puede sentar y observar la propuesta. El video proyectado es una trasmisión en directo de la exposición, presenciada a través de un lugar particular e intervenido por variaciones en la imagen.

Vista de la video instalación

Figura 3.2.13

Transmisión de video

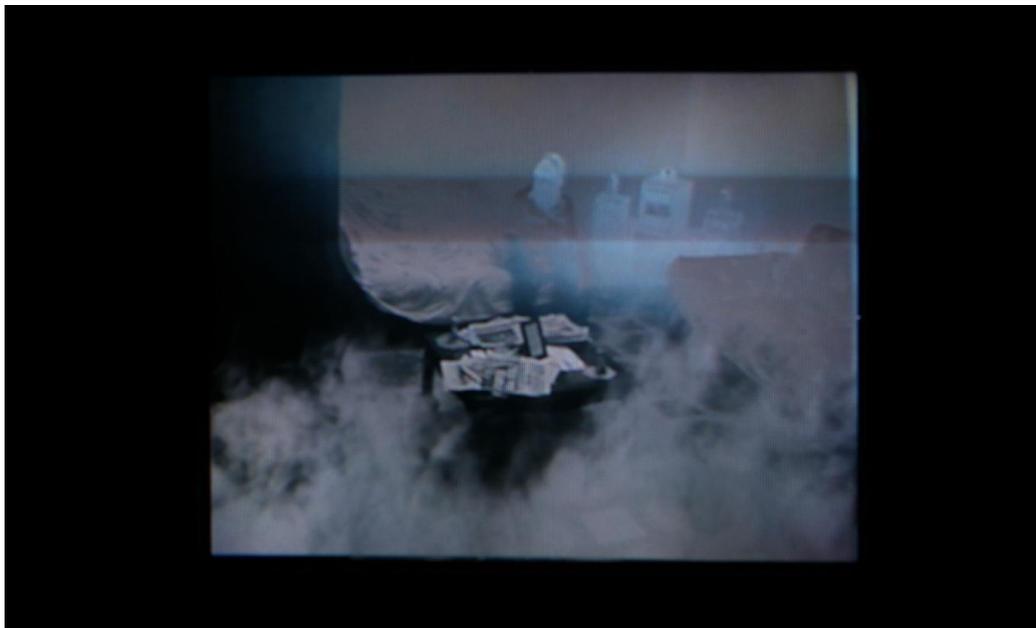

Figura 3.2.14

Persona en la silla mecedora

Figura 3.2.15

Cámara posicionada en la sala

Figura 3.2.16

4. VIDEO 2019

TÍTULO: REMINISCENCIA

DURACIÓN: 4 MIN Y 1 SEGUNDO

MATERIAL: VIDEO DIGITAL/ PROYECTOR/ FLORES

DESCRIPCIÓN:

RELATO #4: ANÓNIMO

Como todo médico, escuchó una y otra vez las historias de pacientes que volvían de la muerte durante las operaciones, pero nunca las quiso creer, tildándolas de estúpidas.

Pero me llegó el momento de ser quien estaba en la mesa del quirófano, afectado por un grave cáncer a la próstata, tuve que ser operado de urgencia y jamás imagine la experiencia que viviría. Recuerda que todo quedó a oscuras y escuché gritos de dolor y sufrimiento, entendí que estaba en las puertas del infierno y una voz le indicaba que había llevado una vida materialista, egoísta y vacía.

Sentí que me dirigía hacia arriba, como en un ascensor, era el mismo sentimiento que tienes en la boca del estómago cuando subes vertiginosamente hasta el 20º piso de un edificio, asustado, comencé a rezar y a pedir una segunda oportunidad, fue en ese momento en el que vi una luz al final de un túnel y familiares fallecidos comenzaron a rodearme y a llevarme hacia una luz deslumbrante.

Al regresar a la realidad, decidí cambiar mi estilo vida, a no tener menospreciar las historias de las personas que sobreviven a este suceso.

Esta propuesta artística parte del comportamiento, aptitudes y la postura que toma una persona que tiene una experiencia cercana con la muerte, como parte de su posicionamiento en el mundo, que puede ser visto desde un ángulo pasivo, pero está más activo de lo que parece, porque la muerte es algo que sucederá.

El video transmitió la escena de una escultura de un ángel del cementerio que está en combustión, pero vista en reversa, como una alegoría del tránsito y regreso de la muerte a la vida, resurgiendo del fuego hacia un plano de quietud y paz.

Video Reminiscencia

Figura 3.2.17

Still de video Reminiscencia

Figura 3.2.18

Still de video Reminiscencia

Figura 3.2.19

Still de video Reminiscencia

Figura 3.2.20

Still de video Reminiscencia

Figura 3.2.21

5. INSTALACIÓN 2019

TÍTULO: IRRUPCIÓN

MATERIAL: TELEFONO/ MESA DE NOCHE

DESCRIPCIÓN:

La obra consistió en una llamada que irrumpe durante la exposición en diferentes minutos, la intención era que el espectador que este cerca del teléfono tome la llamada y active el sonido. El audio corresponde a una persona que da la noticia de un fallecimiento, cuyo estado de ánimo se va quebrantando a medida que devela la noticia.

Obra montada

Figura 3.2.22

Persona activando la obra

Figura 3.2.23

Persona activando la obra

Figura 3.2.24

3.3 Proyecto Expositivo

Respecto al espacio expositivo considero que el plantear la exposición en un lugar que se aleje de las lógicas del cubo blanco era lo más pertinente, es decir encontrar una casa en la cual se pueda realizar el montaje, esto con el fin de que se mantenga un aire acogedor y *familiar*, de hogar, la razón es que pensar estas obras en un espacio institucionalizado, bajo ciertos códigos estéticos como lo son las galerías o museos, mermaría esa relación obra-espacio y la experiencia del espectador con las mismas no sería tan completa.

Otra de las razones por la cual decidí realizarla en una casa es que al momento de fallecer una persona cercana, las casas son el espacio en el que se desarrolla el sepelio, en algunos casos esto se da por una cuestión económica en la que no se puede acceder a un espacio diseñado para esto específicamente (las salas de velación), en otros casos esto responde a un deseo del fallecido de que el propio hogar o el espacio que más frecuentaba sea su último lugar de despedida. En ese sentido la casa complementaría la experiencia al ser un lugar más habitual, contribuyendo a generar las conexiones entre sujeto, obra y espacio.

Al momento de concretar el espacio expositivo dispuse las obras en espacios habituales como sala, dormitorios, patio, esto bajo una previa reflexión sobre dividir la exposición en tres áreas, la primera como un lugar de recibimiento, una sala amueblada, iluminada, en la cual se encontraban las obras que comunican un suceso, en esta área se reunirían las personas bajo un ambiente habitual, generando conversación e introduciéndose en un ambiente de duelo.

La segunda parte de la muestra correspondería a los cuartos, en ellos estarían las obras que apelan a cuestiones más sensoriales, cada una en un ambiente propio, esto pensado en la idea de manifestar un contraste, por un lado la calidez causada por la incandescencia de las velas y por otro el frío causado por la baja temperatura, esto respondiendo a las particularidades de las obras a la vez que en un interés por incidir sensorialmente.

La tercera parte de la muestra correspondería a un ambiente diferenciado de los anteriores, un lugar abierto, en este caso el patio, el cual entra en diálogo con la idea de

liberación o *renacer* planteado en la propuesta, además que estructuralmente tenía una cercanía en la estética de cementerio, espacios blancos, abiertos.

En la primera parte del lugar expositivo se encontraba la sala, el lugar que recibe a las visitas. En esta parte se dispuso de manera natural los periódicos sobre una mesa de noche, de tal modo que el espectador pueda interactuar con ellos.

Vista de la sala

Figura 3.3.1

En este mismo espacio se colocó el teléfono, desde el cual, una vez contestada la llamada, se reproducirá el audio del relato que fue escuchado por la persona que decidió romper su pasividad e interactuar, introduciéndolo en la experiencia de la funesta noticia que irrumpe la tranquilidad y se recibe en el momento menos pensado. Desde este mismo lugar se realizó la transmisión de video que se apreció en la habitación con la silla mecedora.

En las habitaciones posteriores se encontraba el altar a manera de rememoración, teniendo su propio espacio para poder aludir una experiencia más sensorial, transmitida por la energía y el calor de las velas relacionadas con la imagen y el olor de las flores.

Espacio expositivo

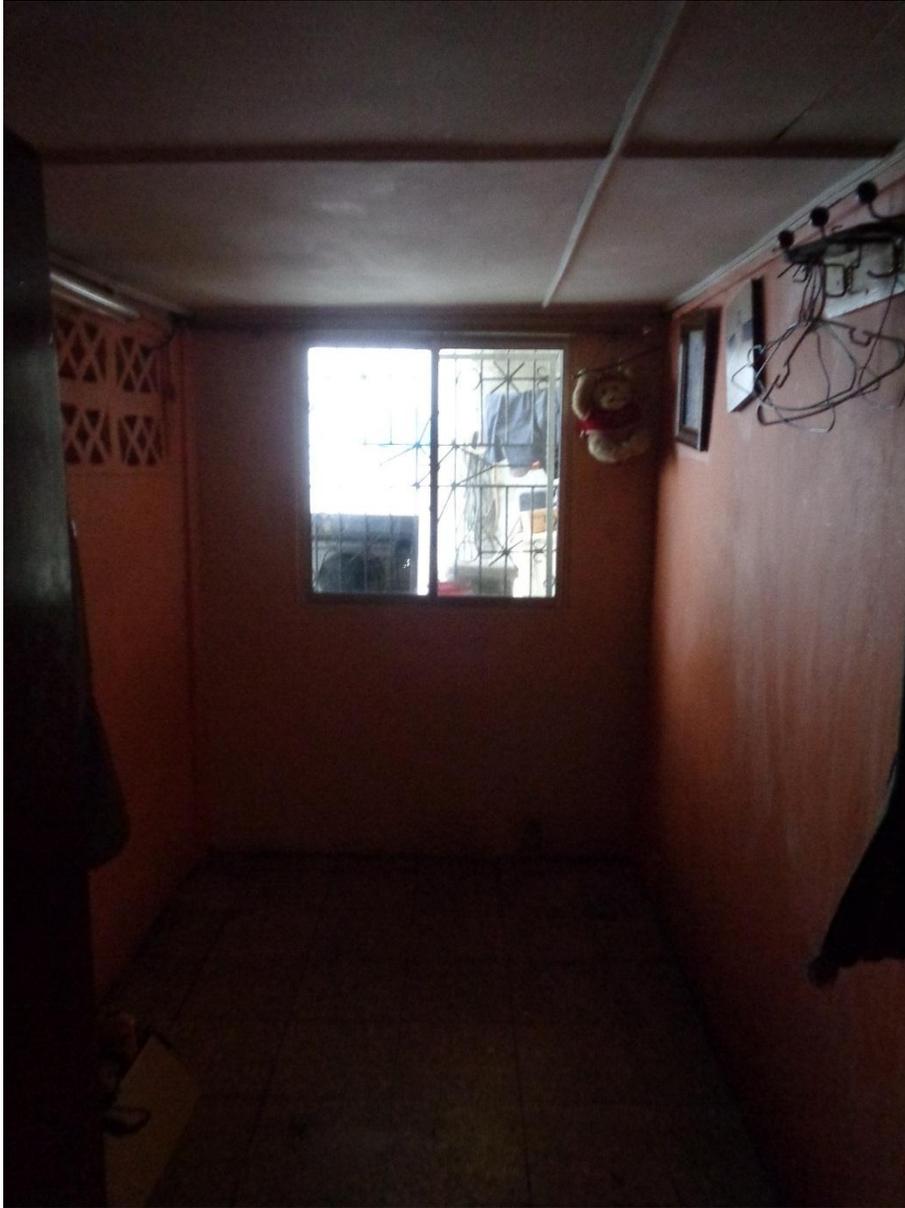

Figura 3.3.2

Montaje de Altar

Figura 3.3.3

Ejemplo de Fotografías en el montaje

Figura 3.3.4

La habitación posterior se usó como lugar de proyección del video, en este caso de la transmisión en vivo. Esta fue reproducida en una habitación ambientada con una baja temperatura, a fin de que haya otro choque sensorial, y se transmita la sensación de baja presión, generando esa incomodidad o angustia acompañada de lo que se ve en el video.

Espacio expositivo

Figura 3.3.5

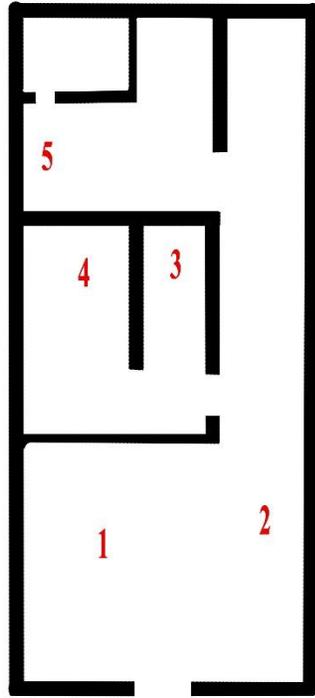
En el caso de la proyección de la obra *Reminiscencia* sería lo contrario, esta se proyectó en un espacio abierto, acorde a lo que se está presenciando, en este caso la proyección se hizo en el patio del lugar. Este espacio está pintado de blanco y se encuentra un poco ruinoso, transmitiendo semejanza con las estructuras del cementerio.

Espacio para la proyección de video *Reminiscencia*

Figura 3.3.6

Disposición de las obras

1. Para un día que salga en una esquila y no me vea

2, Irrupción

3. No moriremos del todo

4, Dejavú

5. Reminiscencia

Figura 3.3.7

REMINISCENCIAS

La necesidad de preservar un poco más los recuerdos de momentos especiales de seres queridos, hace que le otorguemos a dichos elementos especificidades simbólicas que nos permiten retroceder a un instante en el tiempo, los seres humanos le otorgamos una segunda vida a dichos elementos, en muchos casos, se improvisan altares o espacios únicos, los cuales son una especie de vínculo con el pasado y la memoria, ya que la memoria es frágil y generar este tipo de situaciones y elementos nos ayuda a que la persona esté presente, al menos desde la memoria.

Esta certeza lleva a codificar una serie de elementos y simbolismos desde los cuales se generan narraciones, algunos desde su luto, desde su experiencia cercana a la muerte, desde su sensibilidad con el tema.

Pero ese arte memorial, que a veces orilla el archivo, no solamente puede manifestarse en tanto elaboración metafórica de las grandes tragedias de nuestro tiempo sino también en la pequeña escena, en tanto investidura afectiva en los objetos, que la práctica artística rescata de su minucia cotidiana para otro devenir significante. "Leonor Arfuch"

La memoria resulta un elemento fundamental en la vida del individuo, porque permite acceder a una identidad gracias al reconocimiento de las experiencias vividas. Me interesa como esta permite nombrar al recuerdo que se crea o al repaso que se da en una construcción de hechos, datos o relatos. Busco transmitir a través de mi propuesta vivencias, sentimientos, pensamientos cercanos a la muerte, a través de la recopilación de experiencias propias y compartidas.

N.R.C.O

Figura 3.3.8

4. EPÍLOGO

Al momento de plantear la exposición lo hice en base a la falta de ciertos contenidos en el circuito local, el acercarse a relatos sobre la muerte que no necesariamente estén subordinados al protagonismo de la memoria como tal. Si bien una relación muerte-memoria parece indisociable, en esta puesta en escena de las propuestas se pudo percibir una experiencia que no protagoniza un relato memorial como tal, sino que permitió que el espectador construya su experiencia en base a relaciones con su pasado memorial y emocional. Para ello las propuestas fueron desarrolladas como una articulación de vivencias y experiencias de otros que fueron mediadas por mí para llevarlas al campo del arte, no eran relatos de mi muerte, sino las posibilidades discursivas de un tema que nos atraviesan a todos.

Me parece interesante destacar que en la interacción con las obras se dio la participación del espectador, como activador de la misma, teniendo una mixtura entre diferentes propuestas que activaban diferentes contenidos. No obstante, cada experiencia fue particular, en algunos casos más completa que en otras. Lo que sí se mantuvo en la exposición fue un aire lúgubre, como de resiliencia, gran parte de los espectadores me manifestaron que sentían que estaba en un velorio, la energía del ambiente, así como las obras, produjeron en ellos una sensación que no habían experimentado en su asistencia a exposiciones, incluso la figura de las adultos mayores sentados en el mueble les transmitían el impulso de dar un pésame, fue una situación que al serme manifestada me lleno de cierta alegría, pues no había considerado el peso mismo de las personas y su relación entre ellas mismas, claro está que parte de los asistentes no era un público especializando, aun así se logró el cometido, levantar emociones, sensaciones y reflexiones en torno a este tópico.

Otro aspecto por destacar es que se habló más libremente sobre la muerte, incluso tomando en cuenta la finitud de la propia vida, hecho que no nos detenemos mucho a pensar. Aunque la obra *Para un día que salgo en la esquela y no me vea*, se relaciona directamente con mis homónimos, no deja de lado el hecho que yo esté relacionada con personas en mi entorno, y que esta supuesta pérdida también incide en su susceptibilidad de ciertos

espectadores, de igual forma la asistencia a la lectura de otras esquelas en los otros periódicos, significó cargar al espectador de la realidad ineludible de la muerte.

Desde el circuito del arte el tratar este tema se vuelve importante ya que incluso los espectadores y los artistas no suelen pensar en su tránsito por la vida y en la certeza de su muerte. El tópico de la muerte pasa así a inscribirse como una posibilidad discursiva, un asunto que no excluye a nadie y que desde diferentes estrategias expositivas evoca una reminiscencia en los pensamientos del espectador.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abad Vidal, Julio Cesar. Mapas del arte contemporáneo en Ecuador.

Arfuch, Leonor. Arte, Memoria y Archivo: Poéticas del objeto. Z Cultural

Atencia Linares, Paloma. Pierce y la teoría de los signos. 2003

Bea Espejo. Para mí es importante no saber demasiado. Trabajo como una diletante. Tacita Dean, entrevista para El Cultural <http://www.elcultural.com/revista/arte/Tacita-Dean/33542>

Belting, Hans. Antropología de la imagen. La representación corporal en la culturas tempranas (con un epílogo sobre fotografía) traducido por Gonzalo Vélez Espinosa. 2007

Cedeño, Nicole. Video Ignición, visto en <https://vimeo.com/244942265>

Gonzales Torres, Félix. Visto en <https://www.guggenheim.org/artwork/artist/felix-gonzalez-torres>

Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos. 1992

Cirlot, Lourdes. Arte, Arquitectura y Sociedad Digital. Universidad de Barcelona

Coello, Ricardo Blog de artista <https://www.ricardocoelloilbert.com/>

El Universo. Guayaquil y su gente en la mirada de Ricardo Bohórquez. Visto en <https://www.eluniverso.com/2012/08/04/1/1379/guayaquil-gente-mirada-ricardo-bohorquez.html>

Galería Madeleine Hollaender 25 años

Guasch, Anna María. Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar, s.l. s.f. <https://www.raco.cat/index.php/Materia/article/viewFile/83233/112454>

Krongle, Rodolfo. Bienal de Cuenca 12 visto en

<http://www.riorevuelto.net/2014/04/ecuador-en-la-12-bienal-de-cuenca.html>

Palacio, David. Historia de fantasmas para adultos. 2013

Porcel, Violant. Entrevista con Bill Viola, visto en

[Http://www.iemed.org/publicacions/quaderns/12/Conversacion_con_Bill_Viola_Violant_Porcel.pdf](http://www.iemed.org/publicacions/quaderns/12/Conversacion_con_Bill_Viola_Violant_Porcel.pdf)

Vidal, Juliana blog de artista <http://julianavidalmiau.wixsite.com/juliavidal/informacion>