

Universidad de las Artes

Escuela de Artes Visuales

Artes Visuales

Proyecto de titulación previo a la obtención del título de

Licenciado en Artes Visuales

Habitad Huérfano

Presentado por:

Edison Gabriel Márquez Salinas

Tutor: Saidel Brito Lorenzo

Guayaquil – Ecuador

Año: 2021

Declaración de autoría y cesión de derechos de publicación del trabajo de titulación

Yo, Edison Gabriel Márquez Salinas, 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 (nombre de la carrera que cursa). Declaro además conocer que el Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de las Artes en su artículo 34 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. De acuerdo al art. 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad E Innovación* 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

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.

Miembros del Comité de defensa

Nombre del Tutor

Tutor del Proyecto Saidel Brito Lorenzo

William Hernández Silva

Miembro del Comité de defensa

Jorge Aycart Larrea

Miembro del Comité de defensa

Agradecimientos:

Mi más sincero agradecimiento a mis Docentes que aportaron con su conocimiento y experiencia.

Un especial agradecimiento al Grupo Hospitalario Kennedy y a sus directivos y mi jefe Pedro Morales porque sin su apoyo no hubiera sido posible.

Dedicatoria:

El presente proyecto lo dedico a mi esposa Dolores Sánchez Muirragui que ha sido un pilar fundamental y que gracias a su apoyo he podido terminar este proyecto.

Resumen

Habitad Huérfano, propone una mirada íntima sobre la muerte recurriendo a experiencias vividas y narraciones ficticias. Este proyecto propone obras en pintura para poder representar el acontecimiento más fuerte que el ser humano puede experimentar. Para tal efecto este proyecto se propone analizar al habitad y al humano muerto en orfandad, abandono y soledad. He utilizado pinceladas bruscas y un dibujo alterado en las pinturas como método para poder representar el caos que presenciamos cuando un ser querido ha fallecido. También he decidido alterar las perspectivas de los espacios y utilizar la luz con altos contrastes dentro de las escenas pintadas. las tonalidades verdosas utilizadas sirven como una metáfora de los organismos que entran a escena para consumir el cuerpo inerte.

Palabras Clave: Habitad, Muerte, Huérfano, Pintura.

Abstract

Habited Huerfano proposes an intimate look at death using lived experiences and fictional narratives. This project proposes works in painting to be able to represent the strongest event that human beings can experience. For this purpose, this project proposes to analyze the habitat and the human who died in orphans, abandonment and loneliness. I have used rough brush strokes and an altered drawing in paintings as a method to represent the chaos we witness when a loved one has passed away. I have also decided to alter the perspectives of the spaces and use light with high contrasts within the painted scenes. The greenish hues used serve as a metaphor for the organisms that enter the scene to consume the inert body.

Key Words: Live, Death, Orphan and Painting.

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción	12
1.1 Motivación	12
1.2. Antecedentes	13
1.3. Pertinencia.....	21
1.4. Declaración de Intenciones	23
2. Genealogía	25
2.1 El fenómeno de la Muerte	30
2.2 Cuerpo muerto y la materialidad.....	33
2.3 Construir, Habitar, Pensar	35
3.- Propuesta artística	38
3.1 Obras	38
3.2. Proyecto Expositivo	56
4.- Epilogo	69
5.- Bibliografía	70
6. Anexo.....	73

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1 Roberto Noboa, Era Diciembre, Hacía Frío, Escapó Tan Rá, Óleo Sobre Lienzo, 150 x 200 cm, 2008.....	14
Imagen 2 Roberto Noboa, Los protectores del libro, Mixta sobre lienzo, 240 x 380 cm, 2015... 15	
Imagen 3 David Palacios, Siempre los demás son los que mueren, Fotografía, Montaje fotográfico, 2012.....	16
Imagen 4 Luigi Stornaiolo, “Quien no Come Arroz, no Merece la Vida”, Óleo sobre tela, 160 x 195 cm, 1987.....	18
<i>Imagen 5</i> Alexandra Brito, Villa de los Cazados, vista general de la mesita de noche con el mecanismo activado, 2019.....	20
Imagen 6 Emilio Pemjean, Bauen, Fotografía, 2015.....	26
Imagen 7 Teresa Margolles, En el aire, (2003), México.	27
Imagen 8 Martín Weber, Mario – Saved Calls, Composición Fotográfica, 2014.	29
Imagen 9 Francis Bacon, Tres estudios para una Crucifixión, 198,1 x 144,8 cm cada una, Óleo sobre lienzo, 1962.	30
Imagen 10 Edison Márquez, Olga, Objetos encontrados, 2018.....	38
Imagen 11 Edison Márquez, El que no está, espera a quien llega, 234 x 132 cm, Acrílico/Lienzo, 2021.....	40
Imagen 12 Edison Márquez, Le vine a visitar, 130 x 230 cm, acrílico/lienzo, 2021.....	41
Imagen 13 The Shining, Escena del Baño, 01:12:55, 1980.....	42
Imagen 14 Mick Garris, Shining. Les couloirs de la peur, 03:56, 1997.	43
Imagen 15 Edison Márquez, Soy parte del todo, 120 x 115 cm, 2021.	44
Imagen 16 Edison Márquez, Los pájaros también se fueron, 117 x 224 cm, 2021.	45

Imagen 17 Edison Márquez, Desentono, 115 x 220 cm, acrílico/Tela, 2021.	46
Imagen 18 4c785e9c72a8a4cbb61fd1fcdfa607852f1319b1v2_hq.jpg, imagen, 2018, https://tinyurl.com/45cxd6wh	47
Imagen 19 73b5330a7cbf9c8975bcce65e383146934ef3af4v2_hq.jpg, imagen, 2018, https://tinyurl.com/r6xu6bsr	48
Imagen 20 Edison Márquez, Durmiente, Boceto, óleo/papel, 2021.	49
Imagen 21 Edison Márquez, Llegando, Boceto, óleo/papel, 2021	50
Imagen 22 Edison Márquez, S/T, Boceto, óleo-Acrílico/A3, 2021	51
Imagen 23 Edison Márquez, S/T, Boceto, óleo-Acrílico/A3, 2021	52
Imagen 24 Edison Márquez, S/T, Boceto, óleo-Acrílico/A3, 2021	52
Imagen 25 Edison Márquez, S/T, Boceto, óleo-Acrílico/A3, 2021	53
Imagen 26 Edison Márquez, S/T, Boceto, óleo-Acrílico/A3, 2021	53
Imagen 27 Edison Márquez, S/T, Boceto, óleo-Acrílico/A3, 2021	54
Imagen 28 Edison Márquez, S/T, Boceto, óleo-Acrílico/A3, 2021	54
Imagen 29 Edison Márquez, La última siesta, 150 cm x 200 cm, óleo-acrílico, 2021	55
Imagen 30 Esmeraldas 5109-A y Francis Segura, 2021	57
Imagen 31 2 piso de la Casa, Plano Cenital.....	58
Imagen 32 Sección A, der. obra El que no está, espera a quien llega e izq. boceto.	59
Imagen 33 Sección B, donde se sitúan de manera frontal dos pinturas, Desentono y Le vine a visitar.....	60
Imagen 34 Sección C, izq. Soy parte del todo y la der. Y los pájaros también se fueron.	61
Imagen 35 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021	62
Imagen 36 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021	62

Imagen 37 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021	63
Imagen 38 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021	63
Imagen 39 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021	64
Imagen 40 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021	65
Imagen 41 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021	65
Imagen 42 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021	66
Imagen 43 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021	66
Imagen 44 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021	67
Imagen 45 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021	68

1. Introducción

1.1 Motivación

Durante todo este tiempo de estudios en Artes, he tenido dos trabajos, uno en un diario reconocido del Ecuador y el otro en una Clínica del norte de Guayaquil. Este conocimiento está relacionado con historias de personas atropelladas, personas en su lecho de muerte, dramas familiares, pacientes en extrema locura, recuerdos de momentos críticos en los pasillos donde he escuchado gritos, amenazas, enojo, parientes llorar por sus seres queridos.

Este trabajo de tesis conjuga mis reflexiones y experiencias relacionadas con la muerte, utilizando el medio pictórico para representar mis procesos cognitivos y emotivos. Dentro de estos momentos mentales confieren situaciones propias, externas y ficticias con la intención de generar matices que proporcionen un mayor número de situaciones que pueden ayudar a formular mis propias narrativas visuales.

Cada obra es un proceso personal donde analizo mis recuerdos que tienen relación con la muerte. Abordo estas reflexiones basándome en mi experiencia donde los recuerdos me permiten indagar sobre el tema. Dentro de estos momentos que suscita inmediatamente en la muerte conjugan acontecimientos que pueden ser observables de manera científica, religioso o legales, yo intentaré realizar mis propias significancias por medio de las metodologías artísticas que me ayudarán a encontrar las poéticas para las obras de este proyecto artístico.

1.2. Antecedentes

Mis aproximaciones en los trabajos universitarios, me han llevado a reflexionar sobre la vida, la muerte, soledad, caminos que he transitado experimentalmente con la pintura. Los artistas que a continuación detallaré fueron elegidos porque han contribuido para comprender las metodologías artísticas y poéticas visuales que necesitaré para formar mis propias conceptualizaciones visuales para este proyecto.

Roberto Noboa, Guayaquileño nacido en el año de 1970. Sus obras están llenas de simbolismos que cuidadosamente organiza dentro de sus pinturas para que el espectador formule sus propias ideas de lo que está observando. También representa espacios que cierta clase social utiliza para el ocio, los pinta con colores estridentes figurando lugares que han sido alterados por el abandono.

Poniendo un énfasis en la composición de estos lugares puedo notar que son irracionales porque involucran una composición de elementos extraños insertados en los espacios de su pintura lo que provoca una tensión entre su estructura y los sentidos de la obra. A continuación, en un artículo escrito por Espinel de Reich para la Revista Diners, él nos habla un poco de sus intereses y de la metodología que le interesa para componer sus cuadros.

En sus cuadros busca representar el paso del tiempo y de la vida. Él dice: “Me ha interesado pintar espacios donde podría haber vivido gente, donde estuvieron personas”. Enfrentamos una sensación de estar frente a seres reales y a la vez fantasmagóricos, acentuada por la transparencia de imágenes que parecen flotar, y que se funden con otras figuras que también están en esos cuadros. Esto se siente, por ejemplo, en *La niña de los perros*. (Espinel de Reich, 2019).

Imagen 1 Roberto Noboa, Era Diciembre, Hacía Frío, Escapó Tan Rá, Óleo Sobre Lienzo, 150 x 200 cm, 2008.

Él propone visualidades de espacios con la intención de producir en el espectador sensaciones que lo vinculen con lo fantasmal o decadente. Estoy prestando atención en los objetos que pinta para determinar qué función cumplen. Pienso que esta composición hace trascender la historia y permite que afloren estos universos dentro de la misma pintura. Lupe Álvarez escribe sobre la obra de Noboa y concluye lo siguiente:

Sin embargo, la propuesta de Noboa, conscientemente descuidada; fundada bajo el arbitrio de esa figuración anti convencional que, regodeada en realidades banales, se opuso al empaque y al cariz trascendente de la "buena pintura", ha logrado con paciente pujanza reflejar un territorio subjetivo que no por su ser minoritario deja de ser relevante para entender la complejidad de este vulnerable tejido social. (Álvarez, 2008).

Me interesa Noboa por la manera en que yuxtapone los elementos en sus pinturas para que cumplan unas funciones específicas. Esta manera de componer complejiza su pintura y permite articular escenarios que pueden ser leídos por cada espectador de diferente manera porque habita en el territorio de lo subjetivo.

Imagen 2 Roberto Noboa, Los protectores del libro, Mixta sobre lienzo, 240 x 380 cm, 2015.

Otro artista que se apropia de lo simbólico es David Palacios. Una muestra representativa de aquello es *Historias de Fantasma para adultos*, donde muestra un tejido social de las vivencias familiares. En esta muestra de arte cada una de sus obras está conformada por objetos que cumplen una función específica dentro del espacio expositivo para posibilitar caminos narrativos y que estimulan sensorialmente al espectador.

Yo estuve en la exposición presentada en la Casa Cino Fabiani en el año 2011, pienso que soy deudor de esta muestra, los espacios de esta casa están llenos de relatos extraídos desde la privacidad del recuerdo, donde la relación relato-objeto activa una atmósfera llena de misterio. Su proceso creativo se centra en la deconstrucción de ciertos recuerdos teniendo como partida el archivo familiar.

Pienso que su metodología de trabajo es ideal para la construcción de las ideas que necesita mi proyecto pictórico, su estrategia se centra en recuperar sus recuerdos privados y para confirmar su veracidad recurre al archivo fotográfico familiar y genera una nueva lectura de estos acontecimientos.

Imagen 3 David Palacios, Siempre los demás son los que mueren, Fotografía, Montaje fotográfico, 2012.

Palacios escribió sobre su proceso creativo en el 2013, para su Titulación en la Universidad Casa Grande, él comenta lo siguiente:

Lejos de toda pretensión historicista esta producción se plantea utilizar la lógica de archivo más en su dimensión aspiracional que en su dimensión recolectora, renunciando a cualquier intención narrativa y apostándole a esas “narraciones secundarias” en las que prima un pensamiento deconstructivo. (Palacios, 2013)

El espectador desconoce en cierta forma los hechos acontecidos y de a quién pertenecen, lo que permite activar narraciones secundarias alrededor de estos objetos. Para mis propósitos estoy pensando también en que los objetos representados a través de la pintura motiven al espectador a formular su propia narrativa.

Otro proceso pictórico que me llama la atención porque representa a un ser humano en crisis es Luigi Stornaiolo. Al analizar su pintura me atrevo a preguntarme ¿El ser humano está condenado a la perdición? Pienso que no es raro para nadie que algún día vamos a morir, pero desconocemos la razón y la forma en que se presentara la muerte.

Para la obra de Stornaiolo el hombre es una criatura que tiene ciertas prácticas en solitario y en sociedad. En sus pinturas él intenta sacudirnos para provocar una reacción que termine transformándonos. La investigadora marplatense Sonia Kraemer nos dice lo siguiente:

La degradación de las ‘almas carriadas’, como diría Gironde, es una constante en la obra de Stornaiolo. En un clima de asfixia, una corriente corpórea de miembros sacude el lienzo y no

nos deja impávidos, un hedor pegajoso y errante nos contamina con su efluvio corrupto. (Kraemer, 2014).

¿Qué procesos caóticos y estados de crisis pasa el ser humano cuando vive? Luigi Stornaiolo contribuye con su proceso pictórico porque me permite observar estos momentos de descomposición social con sus configuraciones caóticas. Kraemer interpreta en la obra de Stornaiolo un hedor pegajoso y errante que contamina, físicamente esto le sucede a todo cuerpo que está muerto porque en el proceso de descomposición intervienen moscas, gusanos, animales carroñeros que consumen su organismo

Imagen 4 Luigi Stornaiolo, “Quien no Come Arroz, no Merece la Vida”, Óleo sobre tela, 160 x 195 cm, 1987.

Su estrategia pictórica es utilizar contrastes de colores utilizando una pincelada brusca y figuras caricaturescas. Los personajes en su pintura cumplen una función dramatizada que se

encuentra en la expresión de los rostros mostrados, estos tienen una apariencia antropomorfa logrando un efecto de repulsión al momento de observar su pintura.

Pero todos estos acontecimientos particulares que el ser humano atraviesa repentinamente, suceden en un espacio específico. Pensando en mi proyecto que intenta realizar conexiones entre la muerte y el habitad podría decir que en el justo momento que este espacio es despojado de la persona que lo habita, este empieza sus propios procesos donde vuelve a ser habitado, el tiempo que transcurre es indefinido. Sobre estas indagaciones dentro de los límites de lo habitado y deshabitado transita la obra de Alexandra Brito.

Ella realiza su investigación artística en estos espacios que han pasado mucho tiempo abandonados por seres humanos, pero que no se encuentran deshabitados lo que me permite expandir la idea del habitad. Revisemos lo que ella nos cuenta de su proyecto artístico llamado *Villa de los Cazados*:

La intención principal de este proyecto de tesis es generar una confrontación entre un espacio deshabitado y los objetos que allí se encuentran con distintos medios artísticos (en este caso, el video y la instalación multimedia) para qué, como producto, se logre dar un cuerpo a las micro dinámicas que se han gestado ante la ausencia humana, y que son quienes hoy habitan la casa. (Brito, 2019)

Imagen 5 Alexandra Brito, Villa de los Cazados, vista general de la mesita de noche con el mecanismo activado, 2019.

Ella nos invita a habitar, conviviendo entre las huellas de aquellos que la habitaron antes, tomando como catalizador, el moho, el polvo, insectos, todo aquello que de una u otra forma ha tomado del control de espacios buscando el sentido poético de estos. Ella está muy interesada en la activación de la obra por parte del espectador lo que le otorga a su pieza artística lecturas nuevas cada vez que es mostrada.

En la obra de Brito Villa de los Cazados, me resultó interesante al enfoque que realiza sobre las microdinámicas dentro de una casa deshabitada, según ella estas pueden ser insectos, el polvo y todo aquello que se encuentra dentro de estos espacios que al ser intervenidos por medio de las metodologías artísticas se les otorga valor para el espectador.

Esta estrategia me atrae de Brito porque posibilita que aquel elemento que es repudiado dentro de un ambiente se le otorgue un nivel poético, Esto me permite pensar en estrategias para poder entablar un correcto enfoque al momento de seleccionar los elementos que componen mis cuadros para articular una poética que permita al espectador simpatizar con la misma.

1.3. Pertinencia

Este proyecto es una exposición de pintura que reúne mis reflexiones sobre la muerte basándome en mis propias experiencias, desarrollando una mirada hacia el espacio que ha sido despojado de su habitante que para mis propósitos lo relaciono con un estado de orfandad. Esto me permite invocar sentimientos de impotencia y también dar voz a estos estados que son parte de la cotidianeidad pero que también son sesgados, privados y censurados.

En la pintura de Noboa encontramos una metodología de yuxtaposición de elementos simbólicos dentro de la espacialidad del lienzo que el artista meticulosamente ha ubicado con cierta armonía eligiendo colores vivos y con tonalidades pasteles. La estrategia compositiva para estos proyectos se enfoca en agregar elementos para simbolizar el caos que existe cuando una persona fallece, sentimientos que tiene un grado más de importancia cuando se trata de una persona cercana a nosotros.

Él representa espacios que aluden a una clase social lo que diferencia a mi pintura porque tengo un interés por los espacios solitarios donde lo primordial es transmitir que se encuentran en soledad sin poner interés en representar a ninguna clase social.

La obra de Palacios que hemos analizado, explora en el archivo y la memoria momentos de relevancia que se encuentran en lo privado. Mi proyecto no está interesado en el objeto para que cumpla una función de elemento proveniente del archivo, sino el utilizar los recuerdos

relacionados con la muerte con el fin de que esta sirva de detonante para buscar las composiciones que me permitan representar la historia narrada a través de los objetos que figuran en la pintura.

La obra de Stornaiolo tiene una composición que refleja en sus personajes una pulsión de vida, es decir en algunos cuadros podemos notar figuras humanas en una sociedad compleja, en movimiento, con sus altibajos, escenas que suelen pasar en las grandes ciudades. Yo no estoy estudiando en mi obra el dinamismo social del ser humano, sino más bien intento generar reflexiones de la muerte y sus estructuras y a partir de este componente generar composiciones pictóricas que se inclinen hacia la ficción.

Alexandra Brito en su obra *La Villa de los Cazados*, se enfoca en los espacios abandonados y los microambientes a medida que su proceso creativo avanza las obras van habitando estos espacios. En mi proceso de creación existe un momento imaginativo que reconstruye el espacio donde falleció un ser humano y a medida que el proceso creativo avanza la obra encuentra su sentido en la ficción.

Para concluir intento realizar un tratamiento especial con relación a los elementos que componen la pintura, deseo entablar un equilibrio para que construyan una sola estructura que permita abordar mejor el tema tratado. En mi proyecto el efecto de imaginar invoca a lo simbólico como un accesorio, muletilla que intenta tener un efecto poético.

Las imágenes son el resultado del proceso de imaginar estos espacios vacíos que desean ser visitados nuevamente para poder interpretar sus estados de pulsión y luego representarlos a través del lenguaje de la pintura.

1.4. Declaración de Intenciones

La intención de este proyecto de tesis es mostrar en pintura mi reflexión sobre la muerte, visto desde el espacio que habita. Para mis intereses deseo pensar en el espacio que está pasando por un momento de luto y refleja en sus estructuras este dolor. Un espacio configurado y articulado desde la mirada de un sujeto ausente, perdido, desconectado o anulado.

¿Qué metodologías me ayudarán a encontrar un justo balance entre lo representado y lo narrado?

Busco realizar una estructura lógica entre aquello que habita y lo que posibilita que sea habitado, me imagino que existe un punto intermedio que sirve de transición desde el momento que está perdiendo al habitante que pasa por la pérdida del mismo hasta que es habitado nuevamente, ósea esta pulsión invisible del hecho de habitar me intriga y deseo representarla por medio de la pintura.

¿Cómo utilizar la experimentación para que mediante el medio pictórico repensar las estructuras poéticas y visuales entre habitante y habitad?

Imaginar estos escenarios que parten de la realidad y se mueven hacia la ficción pueden posibilitar relatos poéticos que nutrirán el proyecto artístico.

Pensando que se requiere reflexionar sobre mis propias experiencias sobre la muerte.

¿Cuáles serían los recuerdos más relevantes para entablar un diálogo con las obras a desarrollar en este proyecto pictórico?

Como la memoria es frágil y el proceso de recordar no es fiable porque siempre sólo tenemos la parte que nos importó más y nunca podemos llegar a la verdad del hecho.

¿Hasta qué nivel podría utilizar la introspección como metodología para mi proceso pictórico sin que se convierta en una catarsis?

2. Genealogía

Para poder entender cómo lo espacial influye en las relaciones con la muerte en mi proyecto he estado estudiando las reflexiones del Artista chileno Emilio Pemjean¹ nacido en 1971, con una muestra denominada Bauen. El artista realiza una reflexión entre la relación que existe entre el hombre y su sistema espacial donde habita. Pemjean en su obra llamada *La cabaña de Martin Heidegger* reflexiona lo siguiente:

El lugar del fuego como expresión del hogar, el interior como escenario de lo estable y conocido, de lo afectivo y sometido a los códigos sociales compartidos en la intimidad, la negación de la «técnica», los materiales naturales y locales, la utilización de repertorios formales tradicionales, hacen evidente mediante simples relaciones de cercanía y evocaciones sentimentales, la intención de pertenencia a un lugar. (Pemjean, 2015)

Esta idea del hogar que está sostenido por códigos sociales, cuando este ser humano fallece, desarticula esta idea del hogar, por consiguiente, los códigos sociales también. ¿Qué sucede después? solamente puedo imaginar por medio de la pintura como sería ese espacio.

¹ (Pemjean, emiliopemjean.com 2021)

Imagen 6 Emilio Pemjean, Bauen, Fotografía, 2015.

Puedo entender esos códigos del habitar, que propone un diálogo entre el objeto y su representación, entre el espacio real y nuestra percepción de este. Y a partir de aquí me permite realizar el ejercicio de analizar al hábitat como ese ente que tiene el deseo permanente de ser habitado.

Para mi enfoque en relación a la Obra de Pemjean, este espacio está en un estremecimiento sostenido producto de la muerte de quien lo habitaba porque ha llegado de manera imprevista.

Pensando en el proceso de descomposición de los cuerpos cuando mueren, la artista Teresa Margolles, mexicana nacida en 1963 tiene una obra llamada *En el aire*, es una instalación que hace uso de una máquina de hacer burbujas, de tal suerte que la habitación donde se presenta la obra se llena de estas burbujas. Las burbujas están hechas con agua desinfectada que fue utilizada para

lavar a los muertos en la morgue, cuando las personas se enteran de la composición de las burbujas tienen una reacción de desagrado. Pablo Aguilar García en su tesis *Análisis de la putrefacción a través de la representación plástica del cuerpo-cadáver en la morgue* sostiene lo siguiente:

Esto pensando precisamente en la obra de Margolles, que no expone directamente el cuerpo cadavérico, sino que lo hace presente valiéndose de la gramática silenciosa excretada por sus órganos. Margolles, es la pieza que abre e inicia esta vertiente para estudiar los artificios estetizantes, de una dimensión distinta de los modos de ser cadáver dentro de las estrategias enunciativas del arte. (Aguilar, 2016).

Imagen 7 Teresa Margolles, En el aire, (2003), México.

Pienso que en esta obra Margolles permite al espectador reconocerse como seres vivos por medio del fallecimiento del otro es decir solamente en la identificación de ese otro fallecido representado en esta ocasión por burbujas de jabón, identificamos que aún estamos vivos porque podemos sentir.

Estoy interesado al igual que Margolles activar en el espectador ese reconocimiento que aún continúa con vida. Estos sentimientos de pronto se activan porque están ligados a la

superstición, al temor de estar relacionado con un muerto. Por tal motivo este proyecto trata de la muerte, ósea de la relación que tengo con ella, con sus ocupantes, interpretada a través de espacios desprolijos, inacabados, turbios, en desorden, que narran una de las tantas maneras en que recuerdo estas historias.

Cuando una persona muere, deja un vacío, se produce un silencio, sus allegados los observan inertes, para que no se descomponga rápidamente se le pone formol y todo se mezcla, el llanto, el dolor y los olores de la muerte.

A los 20 años de edad, mi madre falleció de cáncer, me dio algo de tiempo despedirme de ella, pero nunca quise volver hablar del tema con nadie, por eso pienso que la siguiente exploración artística guarda una relación conmigo y encaja dentro de mis propósitos con este proyecto. Martin Weber chileno nacido en 1968, se confronta con la muerte de un ser querido, en este caso su padre que estaba enfermo y según los doctores ya había vivido más que los pronósticos médicos podían darle de vida.

Él decide documentar las llamadas que su padre le realizaba a su hija, como una manera de mantenerlo con vida, de confrontar con lo que en cualquier momento tenía que pasar. Esto se convierte en un archivo que acompaña a su padre desde el deterioro de su cuerpo hasta la muerte y todos estos afectos que lo rodean. La Galería Ruth Benzacar escribió lo siguiente de su obra llamada *Mario – Saved Calls*:

Mi padre tenía una obsesión en sus días finales: se iba, decía, sin dejar nada por lo que pudieran recordarlo. El día que se despidió de mi hija por Skype, instintivamente comencé a documentar esos momentos. Yo dividía mi tiempo entre Nueva York y Buenos Aires. Un día mi madre me pidió que le preguntara al médico cuánto tiempo le quedaba de vida y él me dijo que ya había

vivido más de lo esperado. Volví a casa y le pedí a mi padre que colaborara en estos retratos. De alguna manera quería mantenerlo vivo. (Benzacar, 2011)

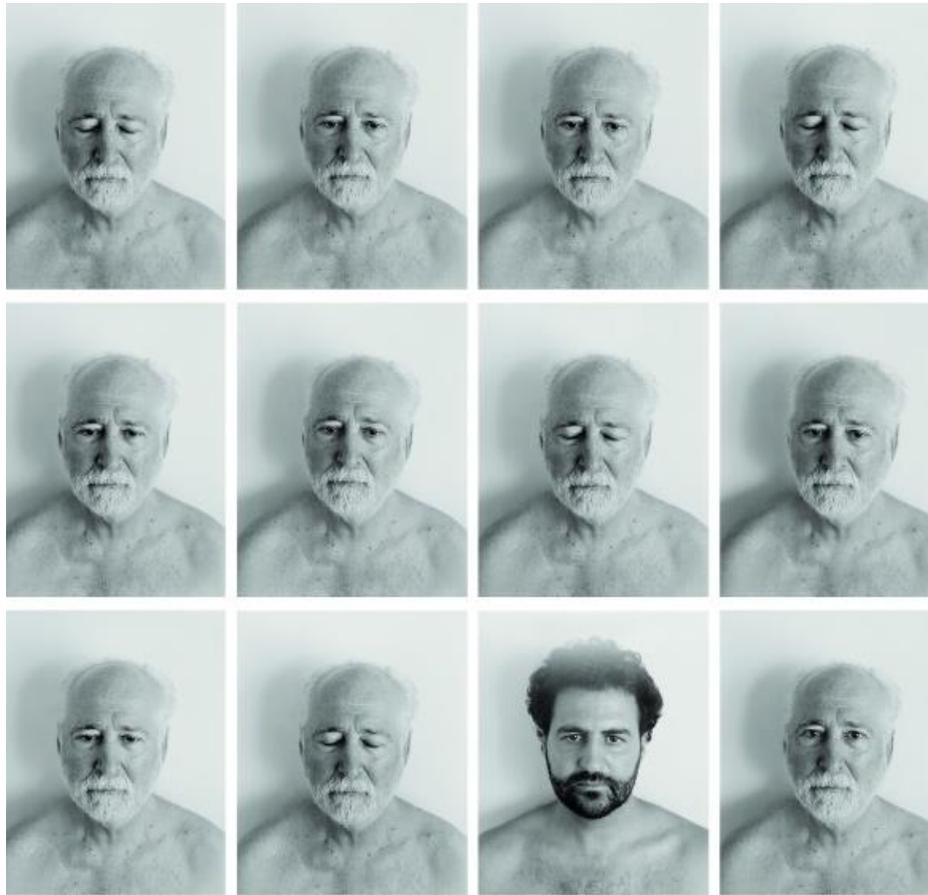

Imagen 8 Martín Weber, Mario – Saved Calls, Composición Fotográfica, 2014.

Como la muerte pienso que también tiene que ver con los procesos de descomposición que inician cuando el ser humano deja de vivir, esto tiene una estructura muy matérica que deseo abordar, pienso que el artista Francis Bacon nacido en Irlanda en 1909, propicias herramientas visuales que me permiten ampliar mi visión relacionada al tema de mi proyecto artístico.

De su trabajo Federico Rodríguez concluye brevemente lo siguiente:

El protagonismo de las figuras baconianas, puntos axiales de su pictórica, reside en su condición de despojo: cuerpos luxados o desmembrados, muñones, cabezas y asaduras de animales vivos y muertos. Pero es la violencia manifiesta que se realiza al apreciarlas por concentración en medio del lienzo, lo que pone verdaderamente en escena el fascinante exceso que acaba por definir el trabajo de Francis Bacon. (Rodríguez, 2010)

Imagen 9 Francis Bacon, Tres estudios para una Crucifixión, 198,1 x 144,8 cm cada una, Óleo sobre lienzo, 1962.

El estilo de Bacon pueden ser su pincelada es gruesa, los colores son intensos y puros, compone sus figuras grotescas dentro de un espacio pequeño como si estuvieran comprimidos, siento que existe un efecto de fricción entre el espacio y los personajes que pinta como si estuvieran descomponiéndose. Me intereso en ese trato que tiene la imagen donde la carne está suspendida pero visualmente transmite que se encuentra en una constante descomposición.

2.1 El fenómeno de la Muerte

Cuando se intenta tocar el tema de la muerte la mayoría de las veces encontramos un rechazo, pues evidentemente el sujeto de estudio deja de existir entre nosotros de manera física, o puede ser que no se desea hablar del tema porque irremediamente todos avanzamos hacia la muerte.

La muerte clínica para un médico sucede cuando el cerebro aún sigue funcionando, solamente cuando este órgano deja de ser funcional se alcanza una muerte biológica. Vivir por este momento en el cuerpo del otro, específicamente en el sujeto que falleció es también acentuar el sentimiento de fragilidad, que somos seres finitos, tal vez este proceso de conciencia relacionada con la muerte es también notorio cuando padecemos una enfermedad crónica, porque sentimos que nuestro cuerpo lentamente se apaga. Juan José Montiel Montes en un fragmento de su artículo “El pensamiento de la muerte en Heidegger y Pierre Teilhard de Chardin”, nos escribe lo siguiente:

Podemos decir que nuestra cultura niega con esta actitud, la idea y la verdad de la muerte. Para poder mantener en el destierro este lado duro y difícil de la realidad, se apela a normas sociales que proscriben el tema por ser de mal gusto, esquivando las referencias a la muerte y las certezas de su inevitabilidad. (Montiel, 2003)

La muerte es de los eventos más duros que un ser humano puede experimentar, pues puede ser porque sabemos que la persona cercana o querida que acaba de fallecer no la vamos a tener a nuestro lado nunca más, o tal vez somos nosotros los que estamos caminando hacia la muerte porque padecemos una enfermedad crónica también, puede ser porque culturalmente existe un rechazo hacia la muerte porque se le atribuye hechos paranormales. Existen otras personas que encuentran paz en la religión porque esta le promete trascender hacia una vida superior, así como lo hizo Cristo.

Describimos a través del otro que un día nos tocará morir a nosotros también, descubro por el otro la fragilidad de la vida y se concluye de inmediato que un día también vamos a dejar de respirar. Reconocemos a la muerte por la alteridad porque es por medio de ese otro sujeto que está muerto que reconocemos que también nosotros en algún momento también vamos a morir, pero el reconocimiento es concluyente para aceptar que a nosotros también nos pase lo mismo.

Martin Heidegger analiza también la muerte, él empieza marcando la diferencia entre el ente y el ser, de esta diferencia él sostiene lo siguiente:

Ente es todo aquello de lo que hablamos, lo que mentamos, aquello con respecto a lo cual nos comportamos de esta o aquella manera: ente es también lo que nosotros mismos somos, y el modo como lo somos. El ser se encuentra en el hecho de que algo es y en su ser-así, en la realidad, en el estar ahí, en la consistencia, en la validez, en el existir (Dasein) en el “hay” (Montiel, 2003)

Pues aquí existe un problema existencial, donde el ser se revela a través del ente existente, ósea que el proceso fenomenológico es vivencial, ósea es la manifestación del ser en este ente que es la existencia humana. Montiel no aclara la constitución fundamental del ente en la siguiente cita:

La constitución fundamental del ente en cuanto existente es el estar-en-el-mundo. Esta constitución o estructura puede entenderse sólo desde la existencia, la cual está constituida por sus propias posibilidades. El existir es la realización de posibilidades, es decir, un auto determinarse. Con respecto al mundo, señala nuestro autor que no es un simple dónde, en el que el hombre es. Así como el hombre se constituye como existente en su relación con el mundo, el mundo se constituye como tal en su relación al existente. El mundo no es un universo aparte e independiente del hombre, el mundo se constituye desde el hombre. (Montiel, 2003)

Entonces, existe una relación entre ente, ser y mundo estos son componentes de la existencia lo contrario a esto sería una negatividad por existir lo que denomina Heidegger ser-para-la-muerte.

(...) la muerte no es sólo la destrucción de la existencia, un acontecimiento que pone fin a ésta. Es la posibilidad de existir-para-la-muerte, no buscando la propia extinción, sino asumiéndola en una presencia anticipada. La muerte es así lo más propio de cada ser y que corresponde únicamente a ese ser. (Montiel, 2003).

La única certeza es que nacemos y morimos. Podemos negarlo, no prestarle atención, continuar solo viviendo, pero, en algún momento que no sabemos cuándo vamos a dejar de ser. Imaginar las posibilidades de la muerte es un lugar atractivo para mí porque siento que cada vez es un momento menos extraño, bello y me libera del temor que siento esperar el día de mi deceso, aunque no tengo ninguna enfermedad crónica, pero me veo reflejado en cada paciente que fallece cada vez que paso por la morgue del hospital donde trabajo.

2.2 Cuerpo muerto y la materialidad

¿De qué manera la materialidad del cadáver sirve (o no) para pensar la de los demás cuerpos? ¿Qué significa habitar el cuerpo?

El cuerpo tiene dos posibilidades, estar vivo o muerto, y lo podemos distinguir desde una primera vista, pienso que es un atributo o cualidad que la mayoría de las personas podemos distinguir. Pero si nos detenemos a observar afloran dificultades, por ejemplo, en la rama médica, cuando un cuerpo espera en la morgue, este cuerpo debe estar muerto, y para determinarlo en esa condición, existe un protocolo minucioso, consensuado que determina que lo que antes estaba vivo ahora está muerto.

Es tan complejo porque un ser humano puede estar sin actividad cerebral y aun así no estar muerto, incluso después que es declarado médicamente muerto, algunas células del cuerpo humano siguen aún vivas por un tiempo más, y el cuerpo está mediado también por artefactos, como

prótesis, marcapasos que son inertes pero que ayudan al ser humano a vivir, ósea que la tecnología es partícipe de la vida y la muerte y esta se descompone o se apaga muchísimo después.

Y a medida que el cuerpo vivo se acerca al cuerpo muerto empieza a representarse a lo que está por alcanzar, y su entorno cambia también, es justo en lo limítrofe que podemos ser partícipe de una ambigüedad, donde se ejerce más tensión.

Supongamos que una Licenciada en enfermería desea salir temprano de su turno y justo se percata que su paciente ha fallecido. Ella como tiene la presión de salir temprano tratará que la próxima guardia atienda el problema, haga el papeleo e informe a los parientes.

Entonces, para ella el paciente está muerto físicamente, pero está socialmente vivo, podemos notar que existe esta dualidad que suceden al mismo tiempo, con todas las configuraciones, como socialmente muerto y biológicamente vivo.

El cadáver es, sin duda, un objeto de difícil reflexión. Podría llegar a pensarse que su materialidad no es algo problemático, que es un simple despojo material únicamente habitado por la ausencia de quien debería estar ahí. Luciano Uzal en un artículo llamado *Cuerpo muerto y materialidad* se cuestiona lo siguiente:

¿En qué sentidos puede pensarse la materialidad del cadáver como un problema de investigación social? (Uzal, 2019).

Socialmente existe una significación entre vida, muerte y cuerpo, que el mismo cuerpo lo entiende y proyecta en su entorno. Trasciende en el espacio, no solamente corporal, sino en el habitat donde el escenario representa también lo que está por suceder.

Lo que este proyecto busca es situarse en los límites donde se encuentran las significancias entre la vida y la muerte, y dentro de estas representaciones encontrar los significados propios, a

través de representaciones propias de lo experiencial. Tomando como eje central de esta investigación invocar los sentimientos producidos en medio de la partida de un ser querido y no querido, pensar en ambigüedades es un ejercicio que permite formular ideas que van desde la realización a la ficción.

Este proyecto se centra en modos representar todo aquello que sentimos cuando estamos relacionados con la muerte a través del habitad que queda despojado de aquel ser que lo habita y cómo este espacio es una alegoría a aquello que produce vida en el cuerpo, aquello que cuando morimos ya no está, y permite que nuestro cuerpo se descomponga.

2.3 Construir, Habitar, Pensar

Cuando se construye una estructura para que puedan vivir el ser humano, esto implica a que esta construcción activa el habitar, pero es el ser humano que al final decide si habita. Porque existen lugares donde se habita, pero el fin es otro. Heidegger reflexiona sobre esta relación que tiene el hombre con el habitad él nos dice lo siguiente: “(...) el habitar no es vivenciado como atinente al ser del hombre; el habitar no se piensa nunca plenamente como rasgo fundamental del ser del hombre”. (Heidegger, 1951).

Aunque Heidegger, escribe esta reflexión en 1951, cuando en Alemania exista una carencia de vivienda. El estado decide construir edificaciones para vivienda masiva y para él esto arruinaba el fin que es habitar. Tomo sus reflexiones para que contribuyan a mi proyecto, para pensar son el papel que juega simbólicamente el habitar en los espectadores, y cómo estos simbolismos posibilitan lecturas que puedan contribuir para potencializar mi obra. Él detalla lo siguiente: Un espacio es algo aviado (espaciado), algo a lo que se le ha franqueado espacio, o sea dentro de una frontera, en griego “Péras”. (Heidegger, 1951).

Cuando hablamos de un hombre y el espacio, no estamos hablando de los dos como si estuvieran uno a lado del otro, cuando hablamos de un hombre inmediatamente se sobreentiende de un hombre habitando, ósea que el hombre es residente de un habitar. Jezabel Rodríguez Pérez doctora e investigadora en formación (FPI) en la Universidad Autónoma de Barcelona nos interpreta lo siguiente de la conferencia de Heidegger *Construir, Habitar, Pensar*.

(...) el «habitar-construir» que adopta una perspectiva no puramente arquitectónica, sino más bien vital o, si se quiere, existencial. Es por ello por lo que el construir, como modalidad inherente a la acción de habitar, viene a presentarse como constituyente de la esencia de lo humano. (Rodríguez, 2018).

Si la esencia de vivir posibilita habitar, ¿la muerte qué estructuras posibilita?, para poder descubrir estas estructuras deseo moverme entre la muerte y el habitar para este proyecto pictórico, escudriñar sus modos de representación poético, de pronto al final lo que busco es recorrer mi propio habitar confrontando con la muerte, porque en cierto modo tengo miedo de despedirme de mi familia, al igual que lo hizo mi madre. Aldo Hidalgo Hermosilla autor del artículo *Los lugares espacian el espacio* reflexiona lo siguiente:

Para el filósofo, en efecto, el construir está precedido por una estructura fundamental de relación del hombre con el mundo –el habitar originario–, entendido este como la apertura que traza y resguarda las prácticas de sentido en las cuales se instituye la existencia humana en su relación con las cosas, los útiles y las obras. (Hidalgo, 2013).

Esto nos revela una estructura que relaciona al ser humano con sus cosas y en base a esto se relaciona lo espacial donde el ser humano habitará. Entonces lo arquitectónico está configurado en base a esto. Mi interpretación relacionada con el habitar y la muerte está sujeta en como mi sociedad comprende lo espacial.

Lo que pone una alerta en mi proyecto investigativo además de una frontera, porque buscar otras estructuras funcionales del habitat, propondría un alejamiento de lo genuino. Pienso que las metodologías de creación deberían proponer lo propio, buscando dentro de mi repertorio visual comprender estas estructuras para articular mejor el discurso para mi obra.

3.- Propuesta artística

3.1 Obras

Para realizar mi investigación pictórica sobre la muerte, rescato el recuerdo de un evento que tuvo lugar el 26 de agosto del 2013 cuando una inquilina de 85 años de edad llamada Sra. Olga Becerra falleció en condiciones no claras y en extrema pobreza, sin familiares.

Relacionado con este acontecimiento realicé una obra que contiene objetos que decidí guardar cuando limpié su habitación. La obra fue pensada con el propósito de mostrar estos objetos que para mí guardan una energía de los eventos sucedidos en esta habitación.

La pieza se compuso de dos sábanas una de ella era utilizada como cortina, una almohada, con el propósito de emular su habitación cuando la obra fuera montada. También pienso que indirectamente deseo con esta obra representar mis miedos porque no deseo morir.

Imagen 10 Edison Márquez, Olga, Objetos encontrados, 2018.

La interpretación del espacio y la muerte.

Durante los últimos meses he intentado que mi paso por la morgue del hospital donde trabajo, sea más seguido con el propósito de poder sensibilizarse sobre el tema tratado, como es un momento muy sensible para los familiares por esta razón intento pasar desapercibido y hacer visitas muy cortas.

Resulta que cuando una persona fallece por protocolo se lo envuelve entre sábanas y se le pone un líquido llamado formol, estos olores se disipan por el uso de las mascarillas quirúrgicas. El familiar tiene varias formas de expresar sus sentimientos.

Qué sucedería si yo falleciera en soledad al igual que la Sra. Olga y nadie asistiera mi cuerpo para ofrecerle la sepultura adecuada. Si un cuerpo se encuentra en la intemperie es presa de las moscas que buscan poner sus crías dentro del cuerpo de la persona fallecida, la descomposición del cuerpo emite un olor nauseabundo mientras el gusano de la mosca lo devora hasta desaparecer el cuerpo inerte.

Para las siguientes obras estoy imaginando espacios en soledad porque el ser humano que lo habito a falleció. En un recorrido que realice en el 2017 tome unas fotos a una vivienda que por más de 20 años ha tenido problemas relacionados con herencia. Estas imágenes las he utilizado para imaginar estos ambientes que fueron testigos del cuerpo consumido por los gusanos. (ver anexo 1)

De estas fotos he estudiado la luz que entra a la habitación por medio de la ventana o rendijas producidas por el deterioro de las paredes, también estoy tomando las manchas como referencia visual. En esta parte del proceso estoy utilizando estas imágenes como referencia para poder imaginar estos momentos de vacío que suscita cuando el cuerpo humano es totalmente consumido y sólo deja una mancha.

La siguiente obra es una interpretación ficticia de este espacio en soledad, donde no encontramos existencia de seres humanos, es por tal motivo decido utilizar tonalidades verdosas, contrastado con zonas oscuras, la puerta abierta nos invita a ser parte de este lugar que presencié la desaparición de una persona.

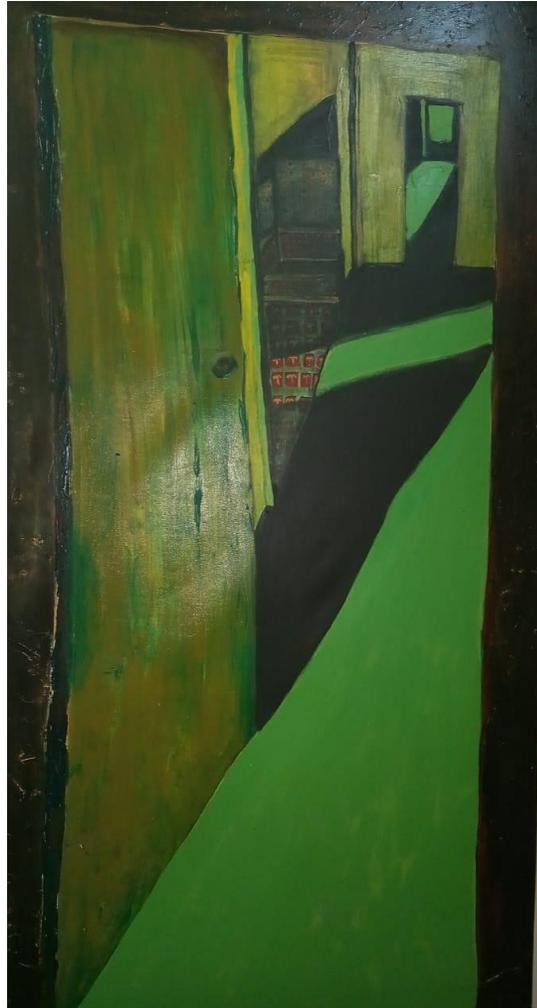

Imagen 11 Edison Márquez, El que no está, espera a quien llega, 234 x 132 cm, Acrílico/Lienzo, 2021

Interpreto este miedo que tengo de morir con espacios caóticos, estridentes, como si estuvieran fuera de tiempo, asumiendo el papel del que se fue. Donde su añoranza de pertenecer a su habitad está relacionada por las puertas abiertas con fuertes contrastes de los reflejos de la luz. En estos lugares donde

la luz penetra a través de cortinas o rebota en espejos hasta llegar al lugar que es alcanzado por su efecto lumínico.

Para la siguiente obra, la manera en que llegué a la imagen propuesta fue a través de la habitación donde falleció la Sra. Olga que al momento de escribir este proyecto de tesis aún no se ha podido alquilar. Como estoy realizando mi estudio de la luz proyectada por las grietas o ventanas. Decidí elegir la posición desde la puerta con un ángulo de inclinación para que se vea solamente dos paredes, porque deseo pintar la luz que entra por la ventana, yo utilizo una cortina roja para simbolizar que en esta habitación suscitó un hecho relacionado con la muerte.

Imagen 12 Edison Márquez, Le vine a visitar, 130 x 230 cm, acrílico/lienzo, 2021.

Para las siguientes obras, el proceso creativo me guio por la dirección de arte de dos películas que tienen una particular focalización en los escenarios, lo que estoy buscando son ambientes cuidadosamente estructurados para poder proponer a partir de estos un estado de caos

La primera película que tomé en cuenta es *El Resplandor* de 1980 dirigida por Stanley Kubrick, lo que me interesa de esta película es la composición de sus habitaciones, el color y el tratamiento que le da a estos dos para equilibrar las fuerzas que le permiten dar fluidez a la trama.

De esta película he seleccionado algunas imágenes que me parecen más relevantes visualmente y que me aportan ideas para continuar explorando estos espacios solitarios. A continuación, una de ellas.

Imagen 13 The Shining, Escena del Baño, 01:12:55, 1980.

También he tomado referencia visual de una película que se llama “Shining. Les couloirs de la peur 1997 Français”, la escena del baño donde la cámara entra en la habitación y acompaña a la artista hasta que se suicida en la bañera.

Imagen 14 Mick Garris, Shining. Les couloirs de la peur, 03:56, 1997.

Son referencias visuales que proponen un orden, en las dos escenas están por suceder eventos fuertes. Decidí imaginar una estructura compositiva que realizará marcadas disonancias cromáticas para crear un efecto de caos, imaginando que en este justo momento la muerte alcanzó a su habitante por esta razón sus composiciones son desprolijas para representar un espacio que se encuentra inconforme pasando por la desolación y que es amenazado por el deterioro constante y permanente.

Imagen 15 Edison Márquez, Soy parte del todo, 120 x 115 cm, 2021.

Asumiendo el papel de la persona que habita por todo este recoveco, imagino otros ángulos de esta habitación. Entró en la hipótesis que nadie encontrara el cuerpo inerte, la habitación se llena de los olores que produce la putrefacción y también de la carne en descomposición consumida por los organismos que aparecen para consumir toda parte de nuestro ser.

Imagen 16 Edison Márquez, Los pájaros también se fueron, 117 x 224 cm, 2021.

El interior de una habitación que conjuga 4 espacios adicionales, que parecen montadas aludiendo a un alejamiento del habitante que por razones múltiples se fue. Esta imagen es la composición visual de las fotos del (ver Anexo 1), se tratará de espacios donde los objetos fueron removidos a propósito dejándolo vacío.

Como existe un proceso de descomposición que puede llevar semanas estoy pensando en representar estos espacios con una perspectiva irracional con colores estridentes y configurar con la pintura manchas que pudieran conformar el material orgánico del cuerpo inerte, para este efecto estoy utilizando pinceladas sueltas y gruesas componiendo contrastes de colores.

Imagen 17 Edison Márquez, Desentono, 115 x 220 cm, acrílico/Tela, 2021.

En esta pintura he decidido realizar un primer plano de tres ambientes, donde las composiciones de tonalidades intentan invocar a lo orgánico, la perspectiva se ajusta adecuadamente para representar un momento de crisis provocado por este ser ausente.

Este proceso de pintar los espacios me lleva a reflexionar sobre el papel del hombre en mi investigación, por esta razón es que ahora me centraré en imaginar el papel que ocupa el ser muerto dentro del espacio.

La carne también habita.

Para la investigación del cuerpo, Bacon es una referencia visual que me ayuda a pensar en estos cuerpos aberrantes que por su condición están en descomposición.

En las siguientes obras estoy intentando representar esa condición existencial de la humanidad, aludiendo a una mirada de la muerte para naturalizar este momento inevitable.

Estoy investigando el proceso de descomposición del ser humano, estoy interesado en las formas que emergen cuando el ser humano está en descomposición. Las siguientes imágenes he tomado como referencia son las siguientes:

Imagen 18 4c785e9c72a8a4cbb61fd1fcdfa607852f1319b1v2_hq.jpg, imagen, 2018,
<https://tinyurl.com/45cx6wh>.

Imagen 19 73b5330a7cbf9c8975bcce65e383146934ef3af4v2_hq.jpg, imagen, 2018,

<https://tinyurl.com/r6xu6bsr>

Existe una marca muy contrastante en la superficie de las sábanas, se nota la silueta de un ser humano, el color de la sangre es más oscura por esta razón voy a experimentar utilizando colores estridentes con alto contraste, junto con la imagen de un humanoide con colores que conjuguen con las tonalidades de la carne putrefacta.

Imagen 20 Edison Márquez, Durmiente, Boceto, óleo/papel, 2021.

Así es como nace este boceto donde yace un ser recostado en su cama, el paso del tiempo ha permitido que su carne se descomponga, utilizando pinceladas grotescas para poder transmitir la tensión del momento.

Estoy explorando los espacios con seres humanos en descomposición, experimentando estos momentos donde el cuerpo humano es consumido por organismos que sacian su hambre con la carne putrefacta, una dualidad entre tonos fuertes y contrastarlos con los tonos aberrantes de la carne en descomposición.

Imagen 21 Edison Márquez, Llegando, Boceto, óleo/papel, 2021

A continuación, voy a mostrar los bocetos que dieron como resultado de esta parte del proceso investigativo donde intento interpelar al cuerpo muerto y al espacio. En esta ocasión utilizo acrílico, óleo y poliuretano para representar a este cuerpo consumido por la descomposición.

La paleta de colores que utilizo son colores fuertes para que, entre verdosos, rojos y amarillos porque deseo generar un ruido visual al espectador y pienso que esto ayuda a completar la narrativa de cada boceto.

Imagen 22 Edison Márquez, S/T, Boceto, óleo-Acrílico/A3, 2021

Imagen 23 Edison Márquez, S/T, Boceto, óleo-Acrílico/A3, 2021

Imagen 24 Edison Márquez, S/T, Boceto, óleo-Acrílico/A3, 2021

Imagen 25 Edison Márquez, S/T, Boceto, óleo-Acrílico/A3, 2021

Imagen 26 Edison Márquez, S/T, Boceto, óleo-Acrílico/A3, 2021

Imagen 27 Edison Márquez, S/T, Boceto, óleo-Acrílico/A3, 2021

Imagen 28 Edison Márquez, S/T, Boceto, óleo-Acrílico/A3, 2021

Continuando con esta reflexión relacionada con este cuerpo descompuesto decidí crear una obra que pretende reunir esta relación cuerpo - espacio, que muestro a continuación, como una estrategia de alejarme visualmente de la pintura de Bacon, utilizo el poliuretano para representar al cuerpo descompuesto y decido continuar con los colores fuerte. Pinto dos ventanas que contemplan la descomposición de este organismo.

Imagen 29 Edison Márquez, La última siesta, 150 cm x 200 cm, óleo-acrílico, 2021

3.2. Proyecto Expositivo

El propósito de esta muestra pictórica es de indagar sobre los aspectos visuales que se encuentran en las estructuras de la muerte enfocándose en las interacciones entre muerte y espacialidad. Para realizar estas indagaciones creo que es necesario realizar cuestionamientos que permitan trazar un camino que guíe el proceso de construcción de las obras en el espacio asignado para esta muestra.

El proceso curatorial no pretende ser una conclusión sino más bien formular reflexiones abiertas para que esto permite configuraciones a posterior para continuar explorando alternativas que permitan exposiciones futuras, como lo indica el texto sugerido para reflexionar en este proceso curatorial.

Para lograr este objetivo la exposición tendrá tres bloques o agrupaciones de obras, la primera parte de las obras están organizadas en función de la representación del espacio, la segunda agrupación es el enfoque entre la carne y su interacción con las estructuras que conforman su habitad, por último, presentación de 10 bocetos que sirven como preguntas abiertas con el objetivo de formular caminos que permitan continuar con las exploraciones plásticas del tema propuesto.

La casa donde falleció la Sra. Olga pienso que es adecuada para presentar las obras porque ese acontecimiento me permite continuar con las narrativas sobre la muerte. La dirección es Esmeraldas y Francisco Segura, a continuación, detallo fotos del lugar para explicar a detalle como irán ubicadas las obras.

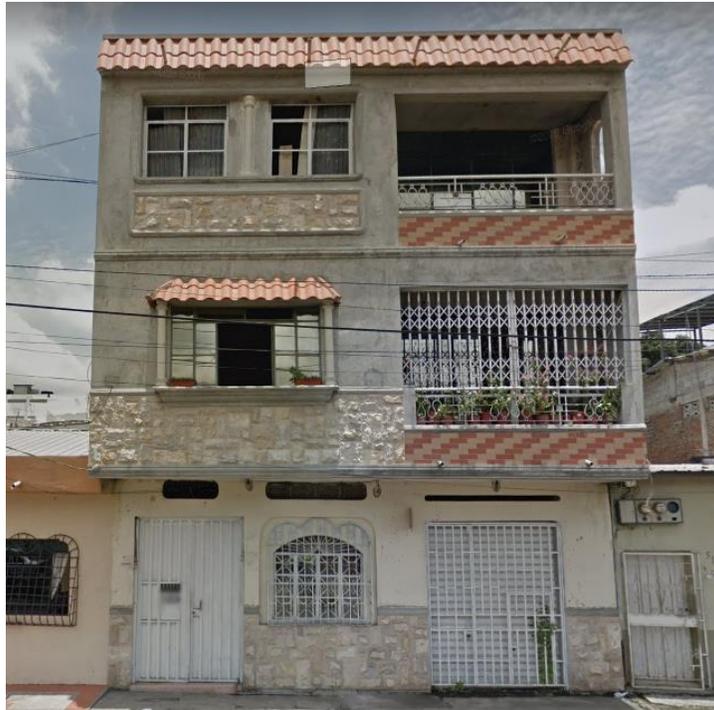

Imagen 30 Esmeraldas 5109-A y Francis Segura, 2021.

La señora Olga falleció en la planta baja en la habitación que se encuentra a lado de la puerta principal, en el último piso existe un espacio propicio para la exposición de las obras que dialogan con el evento sucedido en la casa.

A continuación, voy a mostrar un diagrama del espacio para formular un boceto de la ubicación de cada una de las obras a exponer.

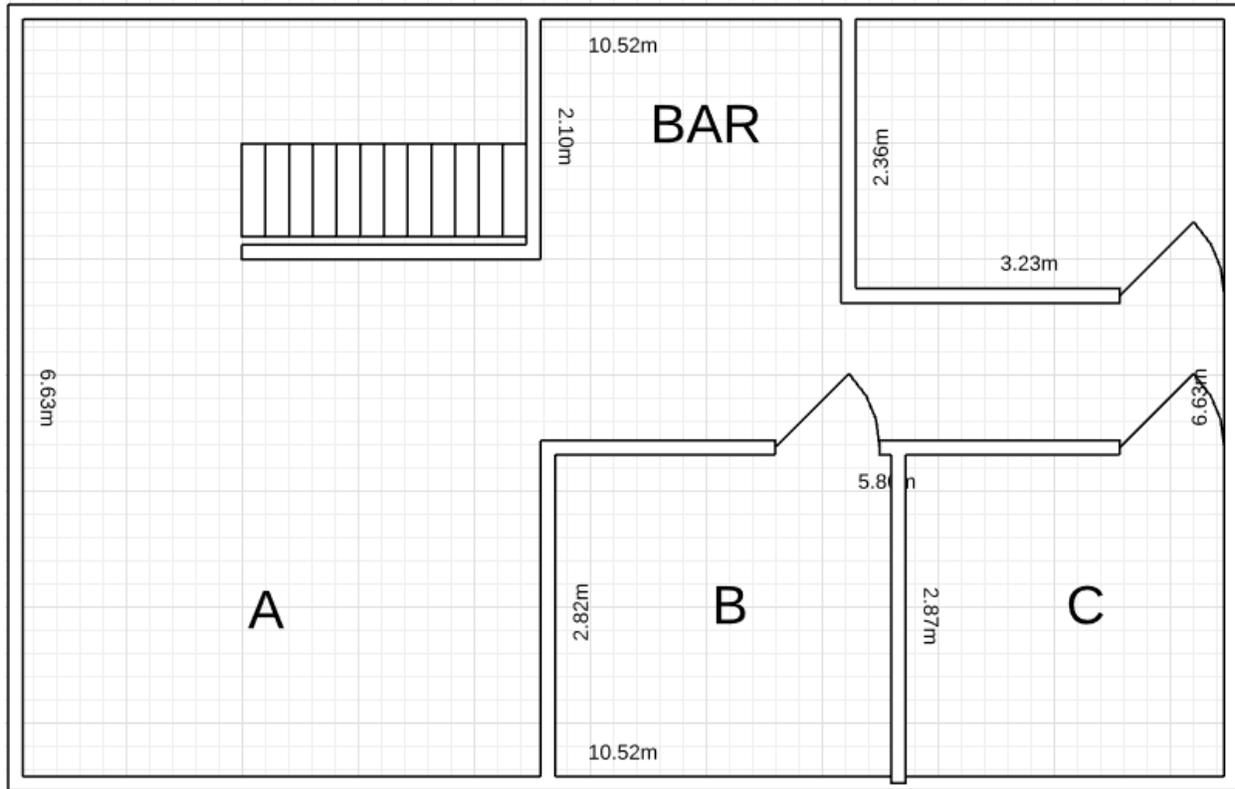

Imagen 31 2 piso de la Casa, Plano Cenital

Las obras las estoy agrupando en tres partes. Las que tienen relación con los espacios abandonados estarán en las salas B, C y D porque tienen mayor tamaño. Estas obras están ordenadas en función del color y la composición pictórica.

He puesto las pinturas de espacios en las habitaciones porque utilizaré un juego de muebles viejos para reforzar la narrativa de la pintura (Ver anexo 2).

Las obras estarán puestas de la siguiente manera, en el ambiente principal denotado con la letra A voy a ubicar las siguientes obras mostradas en el plano 3D.

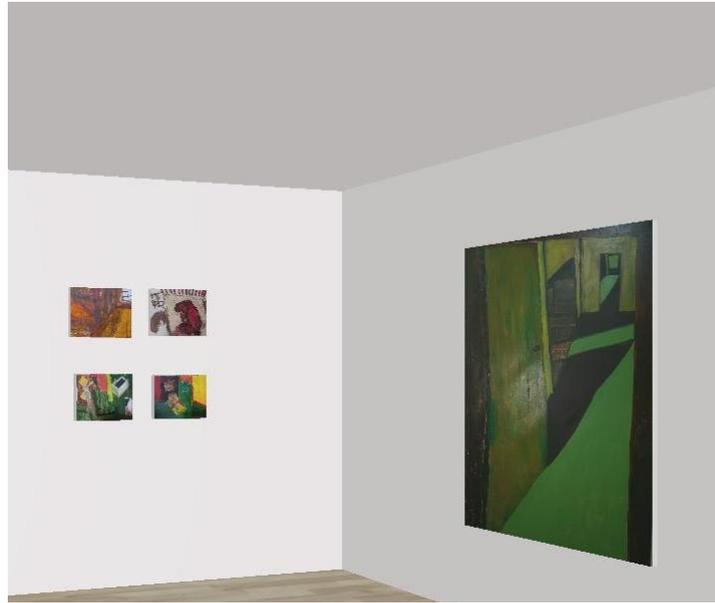

Imagen 32 Sección A, der. obra El que no está, espera a quien llega e izq. boceto.

Pienso que es ideal poner a dialogar los bocetos con esta obra que invita con su puerta abierta a entrar a este lugar vacío porque los bocetos están relacionados con la carne en descomposición y siento que ambas se aportan significados. La siguiente es la sección B donde ubicaré dos obras, *Desentono* y *Le vine a visitar*, pienso que cada obra permite concluir la narrativa de la otra, articulan entre los dos elementos que permiten extender la idea del espacio habitado por el ser que falleció.

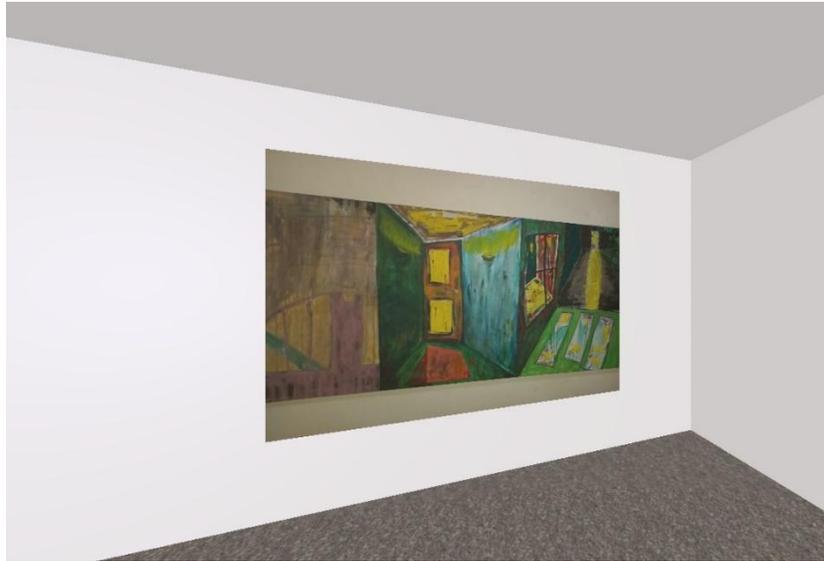

Imagen 33 Sección B, donde se sitúan de manera frontal dos pinturas, Desentono y Le vine a visitar.

La última sección C nos permite dialogar con el caos, aquí adecuaré unos muebles viejos y las pinturas para ambientar la habitación

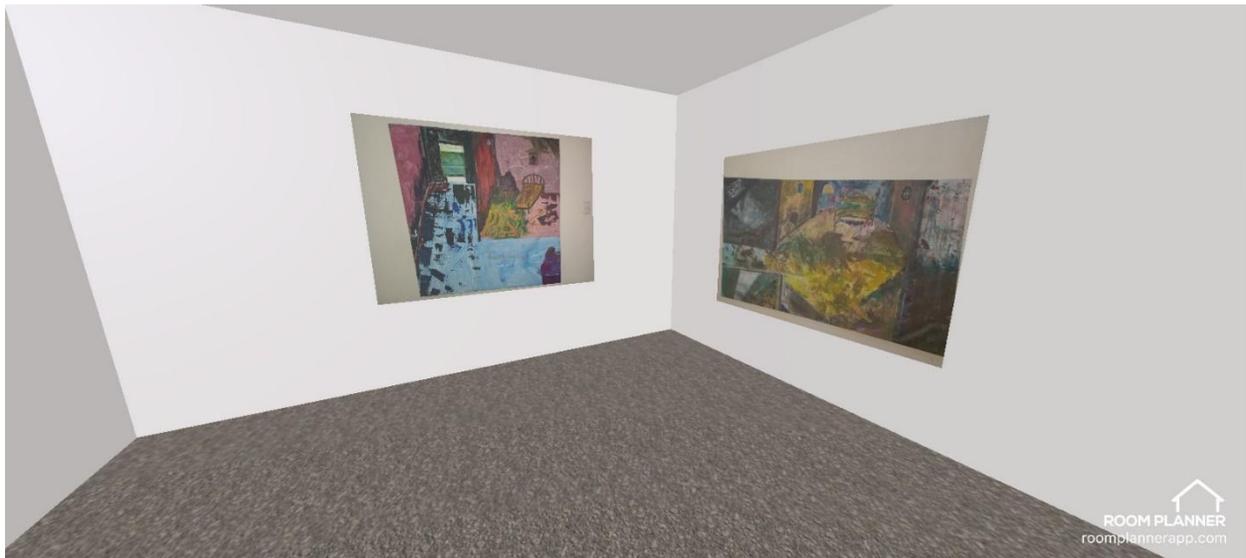

Imagen 34 Sección C, izq. Soy parte del todo y la der. Y los pájaros también se fueron.

Estas pinturas se inspiraron en estos muebles viejos por esta razón creo que es oportuno mostrarlos para que la narrativa de estas escenas sea concluyente.

Las siguientes imágenes fueron tomadas en la puesta en escena.

Imagen 35 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021

Imagen 36 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021

Imagen 37 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021

Imagen 38 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021

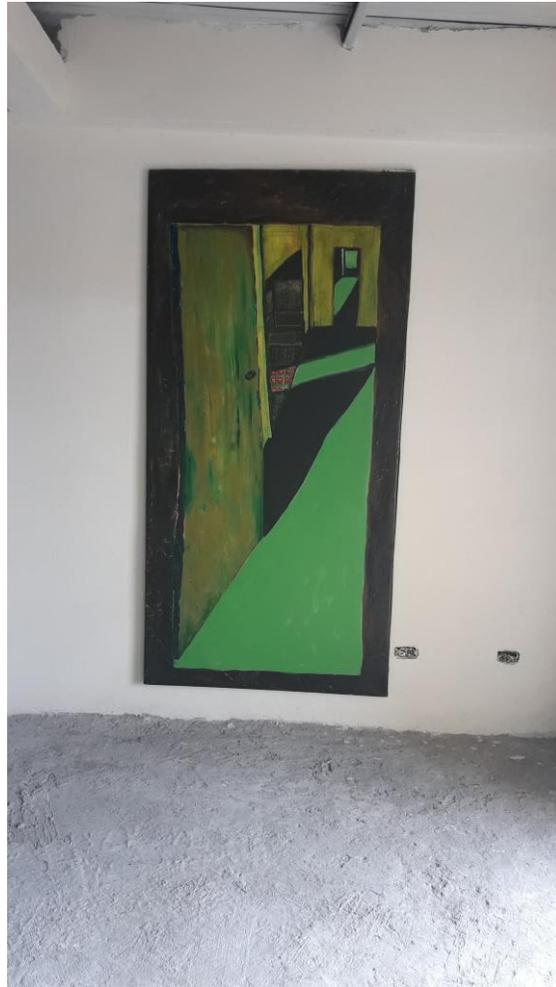

Imagen 39 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021

Imagen 40 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021

Imagen 41 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021

Imagen 42 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021

Imagen 43 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021

Imagen 44 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021

Imagen 45 Edison Márquez, Puesta en escena, 2021

4.- Epilogo

Este proyecto inicio con una idea generalizada en relación al tema que hemos tratado, encontrar una singularidad con la que me identificara no ha sido una tarea sencilla. El texto paso por una transformación constante de ideas que con ejercicio de lectura y escritura combinados con la investigación pienso que ha encontrado un camino.

Un tema delicado como la muerte que toca fibras muy delicadas propuso un reto que demando todo mi profesionalismo y concentración. Como cierre de esta etapa de mi investigación puedo recalcar que cada una de las obras propuestas intenta emitir una idea generalizada de la muerte, pero al mismo su singularidad radican en que cada una de ellas forman parte de mis experiencias vividas.

Este largo proceso de investigación me ha permitido tener un panorama amplio del tema tratado y ha facilitado el proceso de creación de las obras incluidas en este trabajo de tesis. También con el conocimiento adquirido me he permitido idealizar otros proyectos artísticos porque pienso que es un tema que aun puedo continuar explorando su sensibilidad en otros formatos y medios.

La idea de que el marcapaso aún continúa funcionando después de que la persona que lo portaba en su corazón ha fallecido, me perturba porque ahora existen muchos adelantos médicos que permiten al ser humano escapar de la muerte, me hace pensar en que los límites entre la vida y muerte están en debate por el continuo avance de la tecnología.

Para finalizar lo único que puedo dar por hecho es que algún día vamos a fallecer y espero que este proyecto de tesis sirva de reflexión para asumir nuestras vidas mucha seriedad.

5.- Bibliografía

Álvarez, Lupe. Texto extraído del catálogo de la exposición colectiva "Jai-lou-lait" curada por la crítica de arte Lupe Álvarez. 2008.

Bacon, Francis. «La Cuestión del Dibujo.» FRANCIS BACON COLLECTION. La Cuestión del Dibujo. Círculo de Bellas Artes, 2017.

Benzacar, Ruth. Arte Online. 10 de agosto de 2011. https://www.arte-online.net/Agenda/Exposiciones_Muestras/Martin_Weber (último acceso: 22 de junio de 2021).

Brito Gavilanes, María Alexandra. «La Villa de los Cazados.» 2019.

CAIVANO, José Luis. «“Cesia: A system of visual signs complementing color” . » Color Research and Application 16 (4), 1991: 258-268.

Caivano, José Luis. «Cesía: su relación con el color a partir de la teoría tricromática.» Editado por José Luis Caivano y Roberto Daniel Lozano. Grupo Argentino del Color, 1996.

De La Torre, Iván. «El proceso curatorial como obra de arte; el comisario como artista. Aproximaciones al debate y la crítica en torno a las debilidades, problemáticas y capacidad de transformación de la acción curatorial y el proyecto expositivo en la actualidad.» Revista Historia Autónoma, 2014: 157-172.

Espinel de Reich, Mónica. «El arte de Roberto Noboa y su compleja interacción con el espectador.» Mundo Diners , nº Edición 451 (diciembre 2019).

García, Pablo Enrique Aguilar. Análisis de la putrefacción a través de la representación plástica del cuerpo-cadáver en la morgue. Madrid, 2016.

«FRANCIS BACON NOTAS SOBRE LA CARNALIDAD.» En Investigaciones Fenomenológicas, vol. monográfico 2: Cuerpo y alteridad, de Federico Rodríguez Gómez. España: Universidad de Sevilla, 2010.

Heidegger, Martin. «Construir Habitar Pensar.» 1951.

Heidegger, Martín. «Ser y Tiempo.» En Ser y Tiempo., de Martín Heidegger, 30. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1998.

Hidalgo Hermosilla, Aldo. «Los lugares espacian el espacio.» Editado por Universidad de Santiago de. AISTHESIS, nº 54 (2013): 55-71.

Kraemer, Sonia. «afese.com.» afese.com. Editado por Sonia Kraemer. Asociación de funcionarios y Empleados del Servicio Exterior, octubre de 2014. <https://afese.com/img/catalogo2.pdf> (último acceso: junio de 2021).

MONTIEL MONTES, Juan José. 1. «El Pensamiento De La Muerte En Heidegger Y Pierre Theilhard De Chardin». Utopía Y Praxis Latinoamericana 8 (21)
<https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/2638>

The Shining. Dirigido por Stanley Kubrick. Interpretado por Jack Nicholson. 1980.

Palacios Cevallos, David Federico. «Historia de fantasmas para adultos.» UNIVERSIDAD CASA GRANDEFACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA, enero de 2013.

Palacios, David. «Historias de Fantasmas.» Casa Cino Fabiani. Historias de Fantasmas. Guayaquil, 2012.

Pemjean, Emilio. Bauen I (la cabaña de Martin Heidegger). s.f.
<https://www.circulobellasartes.com/mediateca/bauen/>.

—. emiliopemjean.com. 2021. <https://www.emiliopemjean.com/>.

Rodríguez Pérez, J. «HEIDEGGER, M. (2015): Construir Habitar Pensar (Bauen Wohnen Denken).» La Oficina. (Edición bilingüe: traducción española de Jesús Adrián Escudero y Arturo Leyte). Daimon Revista Internacional de Filosofía, 2018: 212–216.

Torres Sifón, Sara. Christian Boltanski: memoria, ausencia, presencia. 13 de JULIO de 2016. <https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/christian-boltanski-ivam/>.

Vega, María Eugenia. «La luz como material en la producción artística.» ESCENA (Universidad de Costa Rica) 61, nº núm. 2 (2007): 17-26.

Uzal, Luciano G. (2019). Cuerpo muerto y materialidad: exploraciones teóricas-conceptuales. Tabula Rasa, 31, 361-380. DOI: <https://doi.org/10.25058/20112742.n31.15>

Hockey, J., Komaromy, C. & Woodthorpe, K. (2010). Thee matter of death: space, place and materiality. New York: Palgrave Macmillan

Ares, María Cristina. 2013. "El Cuerpo Muerto En El Arte Contemporáneo". Inmanencia, 2013. <https://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/inmanencia/issue/view/245>.

6. Anexo

Anexo 1

Gabriel Márquez, Interior de Casa, Fotografía, Abel Castillo y Rosendo Avilés, 2017.

Gabriel Márquez, Interior de Casa, Fotografía, Abel Castillo y Rosendo Avilés, 2017.

Gabriel Márquez, Interior de Casa, Fotografía, Abel Castillo y Rosendo Avilés, 2017.

Gabriel Márquez, Interior de Casa, Fotografía, Abel Castillo y Rosendo Avilés, 2017.

Anexo 2

Gabriel Márquez, mueble viejo, Fotografía, 2021.

Gabriel Márquez, mueble viejo, Fotografía, 2021.

Gabriel Márquez, mueble viejo, Fotografía, 2021.

Gabriel Márquez, mueble viejo, Fotografía, 2021.