

Documento Final Proyecto de Grado
Luisa Maria Jimenez Arcila
Artes Visuales
Pontificia Universidad Javeriana de Cali
2025

Título:

Canciones De Cuna Para Adultos

Introducción:

El presente proyecto de grado desarrolla una propuesta artística interdisciplinar que aborda la transición hacia la adultez desde una perspectiva simbólica, performática y sonora. La obra se centra en la experiencia de vulnerabilidad emocional asociada a este tránsito, entendida no como una condición individual aislada, sino como una experiencia compartida que se articula en relación con la incertidumbre, el duelo y la dificultad de asumir la responsabilidad sobre la propia existencia.

A partir de una reflexión situada, el proyecto problematiza las tensiones que emergen en el paso de la infancia a la adultez, particularmente en el marco de una experiencia contextualizada, donde la expectativa de autosuficiencia emocional y estabilidad entra en tensión con percepciones de fragilidad, insuficiencia y desorientación identificadas a lo largo del proceso creativo. En este marco, la obra propone una exploración de los estados emocionales asociados al miedo, la tristeza y la incertidumbre, no como obstáculos a superar, sino como dimensiones constitutivas del proceso de crecimiento. Asimismo, la obra plantea que el reconocimiento y la aceptación de estos estados emocionales posibilitan la construcción de formas de consuelo que no dependen de estructuras propias de la infancia, sino de una relación más consciente con la experiencia adulta.

La propuesta se articula desde el campo de las artes vivas, integrando un recorrido espacial, un performance ritual colectivo y una instalación sonora, concebidos como dispositivos sensibles que permiten al público atravesar una experiencia de inmersión y confrontación simbólica. El proyecto se apoya conceptualmente en nociones como lo ominoso —desarrollado por Sigmund Freud— y en estructuras simbólicas provenientes del mito y el ritual, entendidos como herramientas para acceder a contenidos no plenamente conscientes de la experiencia subjetiva.

Más que ofrecer respuestas cerradas, la obra configura un espacio de experiencia y reflexión en el que el espectador es invitado a reconocer las contradicciones propias del tránsito a la adultez. *Canciones de cuna para adultos* se configura como una investigación-creación que explora el potencial del arte para mediar procesos de reconocimiento, elaboración y transformación emocional en el contexto contemporáneo.

Justificación:

La realización de este proyecto surge de la necesidad de trasladar al campo artístico, una experiencia simbólica de transición hacia la adultez marcada por la confrontación consciente con estados emocionales complejos como el miedo, la tristeza, la incertidumbre y la soledad. Estas experiencias, lejos de presentarse como episodios aislados, se manifiestan como tensiones persistentes que acompañan el proceso de asumir una posición adulta en el mundo. En este sentido, el proyecto se justifica como una investigación-creación que busca explorar dichas tensiones.

El origen del proceso creativo se vincula a la vivencia de una pérdida significativa en el ámbito familiar, la cual operó como un punto de quiebre en la relación con la noción de estabilidad y autosuficiencia. Este acontecimiento intensificó la presencia consciente de conceptos como la muerte, el dolor y la soledad, que dejaron de percibirse como ideas abstractas para convertirse en dimensiones concretas de la experiencia cotidiana. La obra no aborda esta vivencia desde un registro narrativo o testimonial, sino como un detonante que posibilita la exploración simbólica de dichos estados emocionales a través del lenguaje artístico.

Desde esta perspectiva, el proyecto encuentra en las artes vivas, el ritual y la experiencia sensorial un campo propicio para generar espacios de confrontación y reconocimiento emocional. La elección de un recorrido performático y una instalación sonora responde a la necesidad de proponer un dispositivo que permita al espectador atravesar una experiencia de inmersión, en la que el encuentro y la aceptación de aquello que resulta oscuro o incómodo posibiliten la construcción de nuevas formas de consuelo. Así, la obra se justifica como una propuesta que entiende el crecimiento no como la superación de la vulnerabilidad, sino como un proceso de reconocimiento, aceptación y transformación.

Objetivo general:

Desarrollar un proyecto de investigación-creación que, a través de una propuesta artística interdisciplinar de carácter visual, sonoro y performático, explore el proceso de transición hacia la adultez desde una experiencia situada, poniendo en tensión nociones como vulnerabilidad, incertidumbre y consuelo.

Objetivos específicos:

1. Explorar y categorizar materiales visuales, sonoros y performáticos, tanto propios como de referencia, con el fin de construir atmósferas sensibles coherentes con el eje conceptual del proyecto.
2. Configurar una propuesta artística mediante recursos visuales, sonoros y corporales, integrados en un recorrido performático, un ambiente sonoro y un texto ritual.
3. Materializar y presentar la obra al público, documentando el proceso creativo.

Marco conceptual

Paso a la adultez como umbral

El paso a la adultez es concebido en el proyecto como un umbral simbólico en el que las formas de protección y consuelo asociadas a la infancia dejan de operar y deben ser reformuladas. Este tránsito implica una confrontación con la responsabilidad sobre la propia existencia y con estados emocionales que exigen nuevas formas de elaboración, así como el reconocimiento de aspectos de la subjetividad difíciles de asumir, tales como contradicciones entre los valores aprendidos y las propias acciones, o la repetición de conductas previamente criticadas en las figuras parentales. En este sentido, la adultez se entiende como un proceso de reconfiguración en el que tanto el mundo exterior como la imagen de uno mismo se revelan de manera más cruda.

En este marco, *Peter Pan y Wendy*, de J. M. Barrie, es retomado como una referencia simbólica para problematizar la resistencia al crecimiento, entendida como una fantasía de suspensión que, al ser sostenida, limita la posibilidad de elección, aprendizaje y responsabilidad. Frente a la narrativa que asocia el crecimiento con la pérdida de la imaginación, el proyecto plantea que esta no desaparece, sino que debe resignificarse como una herramienta para enfrentar la vulnerabilidad y la complejidad del mundo adulto.

Lo ominoso y la experiencia de extrañamiento

El concepto de lo ominoso, desarrollado por Sigmund Freud, es retomado en este proyecto como una eje conceptual para articular experiencias de extrañamiento. Lo ominoso se entiende como la aparición de aquello que, siendo familiar, se torna inquietante al emerger desde lo no elaborado, generando una sensación de incertidumbre.

En la obra, esta noción se activa a través del uso del espacio, el sonido y la estética elegida, propiciando un espacio en el que el espectador se enfrenta simbólicamente a una profundidad que, por ser propia, resulta familiar, pero que al manifestarse desde aquello que suele evitarse o permanecer oculto, genera una sensación de extrañamiento y no reconocimiento.

Cuentos y rituales

Los cuentos de hadas y los relatos tradicionales ocupan un lugar central en el proyecto no solo por su vínculo con la infancia, sino por su potencia simbólica cuando son leídos desde una perspectiva adulta. Frente a las versiones contemporáneas que tienden a suavizar o blanquear estas narraciones, la obra se interesa por recuperar sus dimensiones oscuras y conflictivas, entendidas como expresiones necesarias de la experiencia humana. Desde este enfoque, los planteamientos de Clarissa Pinkola Estés en *Mujeres que corren con los lobos* resultan fundamentales, al proponer los cuentos y mitos como mapas simbólicos que permiten reconocer, nombrar y atravesar aspectos negados de la subjetividad. El proyecto retoma esta perspectiva para reivindicar la importancia de confrontar la propia oscuridad, no como algo que deba ser reprimido, sino como una vía para evitar que aquello no elaborado domine la experiencia y, en cambio, posibilite un proceso de integración y transformación.

En coherencia con ello, el ritual es entendido como una acción simbólica que habilita un tiempo y un espacio diferenciados de la cotidianidad, en los que el cuerpo, el sonido y la percepción se disponen a atravesar experiencias de tránsito, pérdida y reconfiguración. Más que una representación, el ritual funciona en la obra como un gesto de reapropiación de lo oscuro y lo ambiguo, permitiendo al espectador habitar estas dimensiones como parte constitutiva de un proceso de búsqueda de completud.

Mitos, tránsito y confrontación con lo desconocido

Los mitos también forman parte del entramado conceptual del proyecto. *El hilo de Ariadna, las sirenas, Tiamat o Dahut* aparecen como imágenes que condensan la relación entre atracción y amenaza, orientación y pérdida, creación y destrucción. Estas figuras míticas permiten pensar el crecimiento no como un proceso lineal o apacible, sino como un recorrido que implica enfrentarse a fuerzas desconocidas, tanto externas como internas.

En este sentido, el mito funciona como un lenguaje que da forma a aquello que no puede ser plenamente racionalizado, ofreciendo imágenes para habitar la incertidumbre y el riesgo propios del paso a la adultez. El hilo que guía en el laberinto, el canto que seduce y pone en peligro, la figura primordial del caos o la ciudad sumergida operan como metáforas de la confrontación con lo oscuro y lo incontrolable de la experiencia subjetiva. El proyecto retoma estas estructuras míticas no para narrarlas de manera literal, sino para activar su potencia simbólica dentro de la obra, articulándolas con el recorrido, el ritual y la experiencia sensorial como modos de atravesar el tránsito sin negar sus dimensiones más inquietantes.

Referentes artísticos

Arte sonoro

La instalación *The Forty Part Motet*, de Janet Cardiff, constituye un referente clave en la concepción del espacio sonoro como experiencia envolvente. La posibilidad de recorrer físicamente una composición coral y de percibir las voces de manera fragmentada influyó en la forma en que el proyecto concibe el sonido como un elemento espacial y emocional, capaz de generar intimidad y extrañamiento.

Artes visuales

La escultura *Glass Stomach*, de Kiki Smith, es un referente fundamental por su manera de exponer lo interno como un gesto de fragilidad y resistencia. La transparencia del vidrio hace visible aquello que normalmente permanece oculto, estableciendo una relación directa entre cuerpo, vulnerabilidad y confrontación con lo propio. Esta obra dialoga con el proyecto en su interés por habitar la exposición emocional y la dimensión ominosa del cuerpo como territorio de transformación.

Cine

En el ámbito cinematográfico, *Suspiria*, de Luca Guadagnino, funciona como un referente por su uso del cuerpo, el ritual y lo ominoso como ejes narrativos. La película articula lo sonoro, lo visual y lo performático para construir una atmósfera inquietante, en la que el tránsito y la transformación adquieren un carácter físico y simbólico.

Música

En relación directa con la película de Guadagnino, el álbum *Suspiria (Music for the Luca Guadagnino Film)*, de Thom Yorke, aporta una sensibilidad sonora que influye en la construcción emocional del

proyecto. Su uso de texturas, repeticiones y climas introspectivos refuerza la dimensión ritual y ominosa de la experiencia.

La canción *Landslide*, de Fleetwood Mac, constituye un referente emocional clave en el desarrollo del proyecto. Su reflexión sobre el paso del tiempo, el cambio y la pérdida de certezas acompaña la investigación desde una dimensión íntima, en la que el crecimiento se presenta como un proceso doloroso pero necesario. Esta obra musical refuerza la comprensión del tránsito a la adultez como un movimiento de desprendimiento y reconfiguración.

Metodología

El proyecto se desarrolla a partir de una metodología de **investigación–creación**, entendida como un proceso en el que la reflexión conceptual, la experimentación sensible y la producción artística se construyen de manera simultánea y recíproca. En este enfoque, el conocimiento no se produce únicamente desde el análisis teórico, sino también desde la experiencia corporal, sonora y espacial, así como desde el registro y la reflexión crítica del propio proceso creativo.

El desarrollo metodológico del proyecto se estructura en cuatro momentos interrelacionados, que no operan de forma lineal, sino como etapas permeables que se retroalimentan a lo largo del proceso.

Investigación conceptual y simbólica

En una primera etapa se llevó a cabo una investigación conceptual. Esta fase incluyó la revisión de textos literarios, teóricos y narrativos que abordaban nociones como la resistencia a la adultez, lo ominoso, el ritual, la vulnerabilidad y la confrontación con lo oscuro de la experiencia subjetiva. Paralelamente, se investigaron mitos que funcionaron como estructuras simbólicas para pensar el tránsito, la pérdida y la transformación.

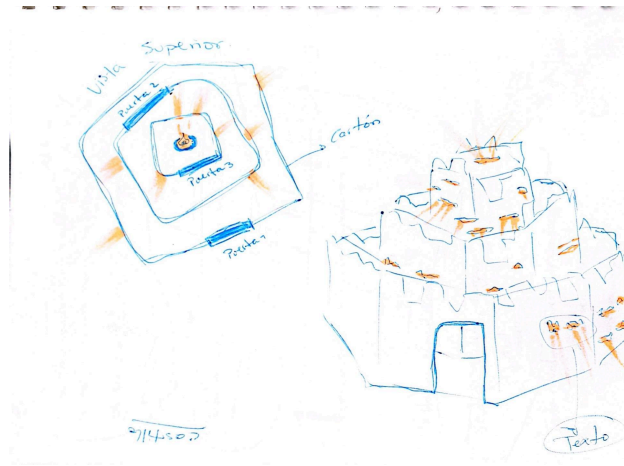
Esta investigación no tuvo como objetivo construir un marco teórico cerrado, sino identificar conceptos y narrativas que dialogaran con la experiencia personal y orientaran el desarrollo de la obra.

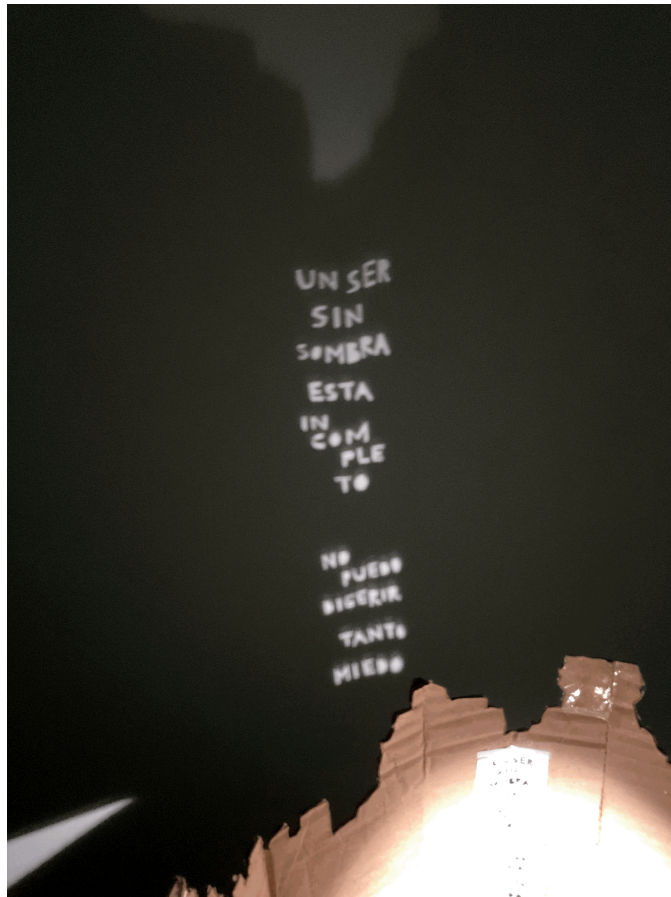
Exploración y registro del proceso creativo

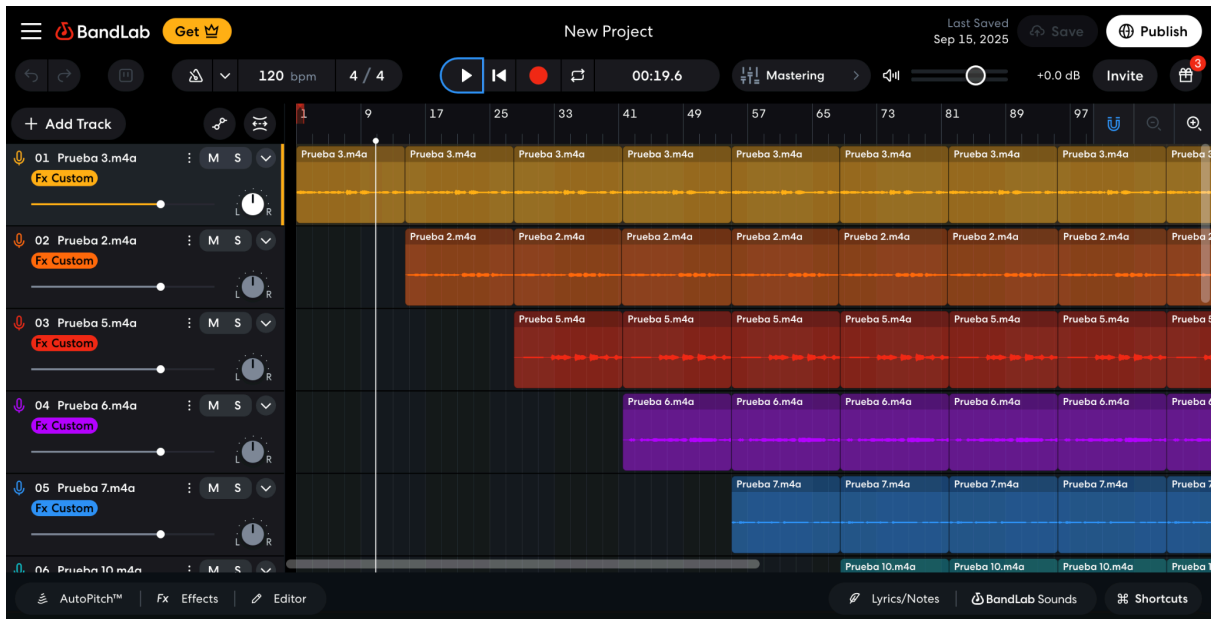
De manera paralela a la investigación conceptual, se desarrolló una etapa de exploración basada en la escritura de la bitácora de proyecto. Este material funcionó como una fuente primaria de contenido, permitiendo identificar recurrencias temáticas, estados emocionales y tensiones que posteriormente fueron traducidas a lenguajes visuales, sonoros y performáticos.

Se realizaron bocetos y exploraciones visuales que funcionaron como base para establecer elementos centrales más adelante, como lo fueron: el recorrido, la iluminación, el vestuario y la cuerda.

En esta fase se realizó también una exploración sonora que incluyó la escucha, selección y análisis de material sonoro, música y texturas auditivas que resonaban con el universo emocional del proyecto. Estos materiales fueron organizados y categorizados, con el fin de construir una base para la posterior creación del ambiente sonoro de la obra.

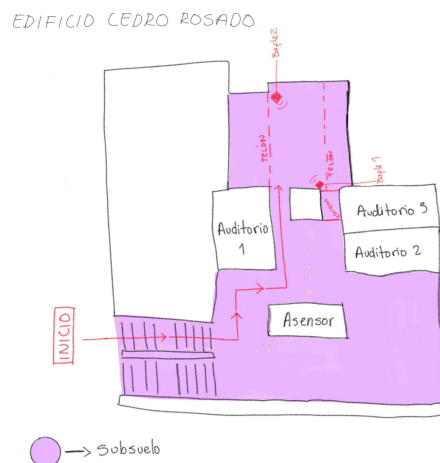

Construcción de la obra

La tercera etapa correspondió a un proceso de construcción formal de la obra, en el que los materiales conceptuales, simbólicos y expresivos previamente investigados fueron puestos en diálogo para su estructuración final. En esta fase se definieron las decisiones estéticas y compositivas del proyecto, tales como el diseño del recorrido espacial, el uso del cuerpo y la incorporación del ritual, así como la relación entre el sonido, el espacio y el espectador.

Durante este proceso se elaboró también un texto ritual, concebido como un elemento transversal de la obra. Dicho texto hizo parte tanto del ambiente sonoro como del fanzine desarrollado como entregable del proyecto.

Esta etapa permitió consolidar la obra como una experiencia inmersiva orientada a propiciar una confrontación simbólica y sensible, en la que el espectador es invitado a atravesar el recorrido como parte activa del dispositivo artístico.

El tiempo se vuelve extraño
Existe un ser hambriento
Todo lo devora
No alcanza la digestión
Ante tanto miedo
¿Cómo sobrevive alguien...
...a sí mismo?

Cuerpo aturdido
Inmóvil
Para hacerse grande
Deben quebrarse los huesos

Marca abismal
Profunda
Aterradora

El paso desaparece
La huida es imposible

Ojos no olviden la luz
Aprendan a ver la sombra

Canto que ya no es canto
Canto que es llamado

Que se muevan las aguas
Que vengan los barcos

Miedo progenitor de una bestia
¡Egoísta!

Cuerpo ajeno
Siente el agua que sube
Revela su naturaleza

Ser sin Sombra
Eternamente incompleto

Rabia que arrasa
Lo amado
Rabia que corrompe
A quien la contiene

Invoco la fuerza
Revélense criaturas marinas
Fondo frío
Fondo incierto

Invoco la fuerza
Para recoger los restos
Para transformarlos

Nazca el Poder
Desde las profundidades
Mézclense
Sangre y Sal

Mar ahoga
Mar arrulla

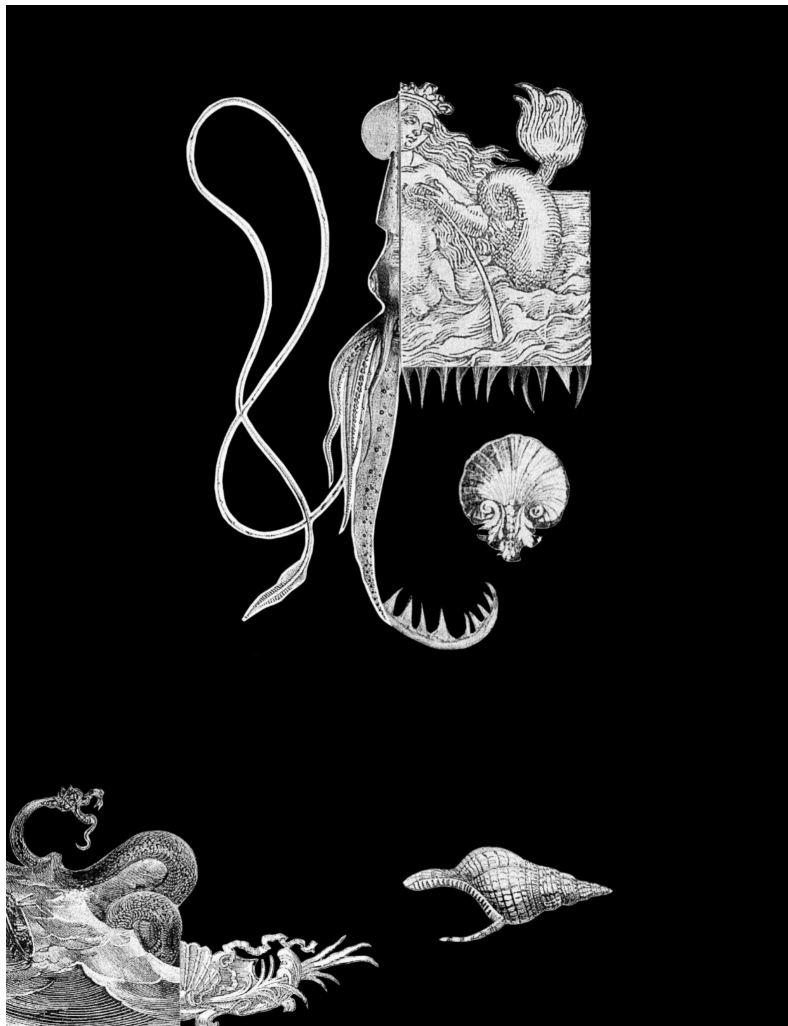
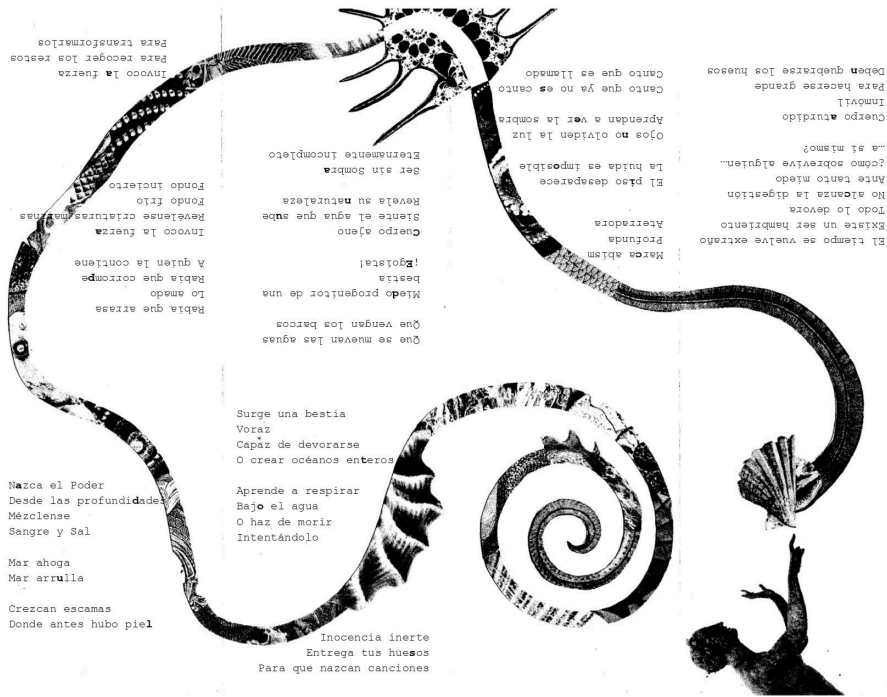
Crezcan escamas
Donde antes hubo piel

Surge una bestia
Voraz
Capaz de devorarse
O crear océanos enteros

Aprende a respirar
Bajo el agua
O haz de morir
Intentándolo

Inocencia inerte
Entrega tus huesos
Para que nazcan canciones

Fanzine

Presentación, registro y reflexión crítica

Finalmente, el proyecto culminó con la presentación de la obra al público en el edificio Cedro Rosado de la Universidad Javeriana de Cali. La presentación de la obra fue acompañada por un registro audiovisual, que permitió documentar tanto la materialidad de la propuesta.

Descripción de la obra

Canciones de cuna para adultos es una obra en el marco de las artes vivas que articula un ambiente sonoro, un recorrido espacial y una acción ritual colectiva. La propuesta se configura como una experiencia inmersiva que invita al espectador a atravesar un tránsito simbólico asociado al descenso a lo profundo de sí mismo, abordando estados emocionales como la vulnerabilidad, el miedo y la incertidumbre. La obra no se presenta como una narración lineal, sino como un dispositivo sensible que activa la percepción, el cuerpo y la sensibilidad.

La obra se desarrolla en un espacio dispuesto como un recorrido guiado, en el que el espectador es invitado por la artista a desplazarse siguiendo una cuerda que se les entrega y que se va desenrollando colectivamente. Este elemento funciona como un dispositivo orientador y simbólico del tránsito. El recorrido propone una experiencia progresiva de inmersión, en la que la iluminación, la disposición del espacio y el sonido construyen una atmósfera de introspección e incertidumbre, pero también de arrullo y calma. El ambiente sonoro integra armonías cantadas y algunas que integran el texto ritual, el cual acompaña el desplazamiento y refuerza la dimensión simbólica de la experiencia. El tránsito culmina en un espacio concebido como lugar de pausa y encuentro, donde se concentra la dimensión ritual de la obra.

Posteriormente, tras un tiempo de inmersión en el espacio, la artista distribuye entre los participantes pan y vino como parte de una acción ritual colectiva que remite simbólicamente a la noción de comunión. Este gesto representa el acto de enfrentar y asimilar el miedo —consumir el cuerpo del monstruo— no para eliminarlo, sino para integrarlo como parte constitutiva de la experiencia subjetiva. La acción ritual plantea así la idea de que la fuerza no surge de la negación de estos aspectos, sino de su reconocimiento y elaboración, permitiendo que dejen de operar como elementos de control sobre la propia vida.

Al finalizar la experiencia performática, se entrega a los participantes un fanzine que reúne el texto ritual y otros fragmentos desarrollados a lo largo del proceso creativo. Este material funciona como una extensión de la obra, ofreciendo un espacio de lectura y reflexión posterior que permite prolongar la experiencia más allá del momento de la acción. De este modo, la obra propone una experiencia compartida en la que el espectador no ocupa un rol pasivo, sino que participa activamente del recorrido y de las acciones propuestas, siendo interpelado por el espacio, el sonido y la temporalidad del ritual. A través de esta participación, la obra habilita un espacio en el que cada espectador puede reconocer sus propias tensiones, miedos y contradicciones, y salir del recorrido desde una relación transformada con su experiencia.

Registro

Video: <https://youtu.be/mSOQa4dYeUY>

Audio: <https://youtu.be/0pGMXptWjS4>

Conclusión

Canciones de cuna para adultos se concibe como un gesto de consuelo dirigido a quienes ya no son niños, pero continúan necesitando ser arrullados, comprendidos o sostenidos frente al miedo y el dolor. Este gesto no remite a una regresión a la infancia, sino a la construcción de nuevas formas de cuidado en la adultez, en las que el consuelo se comparte sin sustituir la responsabilidad individual.

Finalmente, el proyecto afirma el potencial del arte como espacio de mediación entre lo individual y lo colectivo, lo consciente y lo no elaborado, lo luminoso y lo oscuro. A través del ritual, la imaginación y el lenguaje simbólico, la obra propone una manera de transitar la adultez desde una relación más responsable, compasiva y fortalecida con uno mismo.

Bibliografía

- Barrie, J. M. (1911).** Peter Pan y Wendy (Trad. M. Peraire). Barcelona: Editorial Juventud.
- Freud, S. (1919).** Lo siniestro (Trad. L. López-Ballesteros y de Torres). En Obras completas (Vol. XVII). Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Pinkola Estés, C. (1992).** *Mujeres que corren con los lobos*. Mitos y cuentos del arquetipo de la mujer salvaje (Trad. N. Pujol). Barcelona: Ediciones B.
- KQED Arts. (2015, 4 de diciembre).** [One Collective Breath: Janet Cardiff's 'The Forty Part Motet' | KQED Arts] [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=rZXBia5kuqY&t=32s>
- Café Psicoanalítico. (2018, 4 de julio).** [LO OMINOSO - Ciclo de Clásicos Freudianos] [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=TTewLysHHqU&t=1786s>
- Asociación Libre. (2019, 21 de junio).** [Lo Siniestro (Ominoso) - Freud] [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=qXTQoMgMMw0>
- Tiamat. (s. f.).** En Wikipedia. Recuperado el 24 de octubre de 2025, de <https://es.wikipedia.org/wiki/Tiamat>
- Sirena. (s. f.).** En Wikipedia. Recuperado el 24 de octubre de 2025, de <https://es.wikipedia.org/wiki/Sirena>
- Dahut (leyenda). (s. f.).** En Wikipedia. Recuperado el 24 de octubre de 2025, de https://es.wikipedia.org/wiki/Dahut_%28leyenda%29
- Laberinto de Creta. (s.f.).** En Wikipedia. Recuperado el 24 de octubre de 2025, de https://es.wikipedia.org/wiki/Laberinto_de_Creta
- Guadagnino, L. (2018).** *Suspiria* [Película]. Estados Unidos / Italia: Amazon Studios; Frenesy Film Company.
- Yorke, T. (2018).** *Suspiria (Music for the Luca Guadagnino Film)* [Álbum]. XL Recordings. Recuperado de <https://open.spotify.com/album/2UehMLybYgLuNHRNjpbCB?si=Ln6pMFr2S6KGGokmm2W00Ig>
- Fleetwood Mac. (1975).** *Landslide*. En *Fleetwood Mac* [Álbum]. Warner Bros. Records. https://www.youtube.com/watch?v=WM7-PYtXtJM&list=RDWM7-PYtXtJM&start_radio=1
- Smith, K. (1985).** *Glass Stomach* [Escultura en vidrio]. Colección del Museum of Modern Art, Nueva York.

