

Ánima Remanente

Laura Victoria Martínez Fajardo

Departamento de Arte, Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad Javeriana

Proyecto de grado

Harvey Andrei Oviedo Y César García

21 de mayo del 2025

Palabras clave

Muerte, Duelo, Memoria, Objeto

Resumen

Después de una experiencia personal de duelo, me aferré a los objetos relacionados con la pérdida de una forma que no lo había hecho antes. Esto me lleva a interesarme por los objetos: cuál es su papel y su resignificación en un proceso de duelo. Al realizar una investigación inicial, me voy dando cuenta del papel tan importante que tienen, pero del poco protagonismo que se les da al momento de hablar del duelo y la memoria, lo que me lleva a querer representarlo, dándole protagonismo tanto al objeto como al relato de cada persona. Para esto realizo entrevistas anónimas a 9 personas (10 incluyendo mi relato) donde me cuentan sus experiencias con el duelo y su objeto especial, el cual retrato en grabado a punta seca, y realizo fanzines con frases de estas entrevistas y dibujos de los objetos hechos por ellos; todo bajo la gráfica para dar paso a la repetición de la huella que es memoria.

Abstract

After a personal mourning experience, I started to grow attached to the object related to that loss in a way I had never before. This sparked an interest in objects, what their role and resignification are during the process of mourning. Through the initial research into this topic, I started to realize how important the role of these objects is during mourning, but how little prominence it has when talking about mourning and memory, which makes me want to portray it, giving it prominence to the object and the account of each individual. To achieve this, I anonymously interview 9 people (10 with my account), where they retell their experiences during mourning and their special object, which I portray with drypoint etchings, and I create fanzines with phrases from the interviews and drawings of the objects made by the owners; everything under graphic arts to give way to repetition of the traces that are also memory.

Declaración de artista

Artista plástico en desarrollo o aficionado a la creación. Sus piezas generalmente giran en torno al tema de la muerte y aquello que esta conlleva, su huella, el duelo y aspectos agrios de la vida. Este tema de trabajo surge de las experiencias personales que tiene con la muerte al vivir durante gran parte de su vida con depresión, al pasar por un intento de suicidio y a la muerte de otros seres cercanos.

Trabaja el tema bajo la premisa de que la muerte es uno de los pocos absolutos que tiene todo ser vivo, es un suceso trágico para la gran mayoría y por su naturaleza es un gran misterio.

A partir de esto, adapta su metodología de trabajo, la técnica y los materiales dependiendo de cómo quiera abarcar el tema, pero principalmente utiliza la pintura, materiales tridimensionales y, últimamente, el grabado.

Introducción

Al momento de pensar en los lazos afectivos con un ser y su importancia en nuestras vidas, se gravita hacia lo que significa para nosotros, los recuerdos compartidos, las experiencias vividas y los objetos que relacionamos con este ser especial. Estos objetos, aunque banales para la mayoría, tienen un valor emocional inmenso por la conexión que realizamos con estas experiencias y con el individuo al cual perteneció dicho objeto. Como plantea Baudrillard (1968) “Además, seres y objetos están ligados, y los objetos cobran en esta complicidad una densidad, un valor afectivo que se ha convenido en llamar su “presencia”.” (p. 15).

Aunque importantes, estos objetos toman un papel en cierta forma secundario, ya que generalmente se va a priorizar el tiempo que compartimos con este individuo y las nuevas experiencias e interacciones que se forman. Sin embargo, todo cambia al momento que fallece el sujeto, pues en dicho instante se genera una ausencia material de ese ser en nuestras vidas, ahora lo que nos queda de él son nuestros recuerdos; es aquí donde se da la

posibilidad de un miedo al olvido porque el olvido de estos recuerdos con ese ser especial significa una ausencia total, una muerte total.

Ahora bien, ¿qué hacemos o cómo lidiamos con ese posible olvido y muerte de ese otro? Nos devolvemos a los objetos planteados al inicio. Estos objetos son portadores de memoria, una materialización de estas, y de esta forma algo que nos ayuda a mantener vivos estos recuerdos y, por consecuencia, la presencia de este ser especial en nuestra vida.

De acuerdo con lo anterior, se plantea explorar en el presente proyecto el papel de los objetos en el proceso de duelo, qué efectos tiene y cómo puede cambiar su valor. Tendrá una primera parte investigativa a base de indagación en material académico y entrevistas de un grupo focal. Segundo, se realizará una propuesta artística que consiste en el “retrato de objetos” o bodegones de manera semirrealista mediante el grabado.

Objetivo general y específicos

Explorar el papel de los objetos en el proceso del duelo y la significación simbólica que adquieren mediante las narraciones de un grupo focal y material documental para el reconocimiento de la importancia emocional y la realización de una propuesta visual.

- Consultar acerca del valor simbólico de los objetos y su papel en la vida humana mediante la recopilación de material documental para establecer una base teórica objetiva y un punto de referencia para el resto de la investigación.
- Entrevistar a un grupo focal acerca de sus experiencias personales con los objetos en el duelo, para el análisis de factores en común del proceso de significación de los objetos y su uso en la propuesta visual.
- Realizar una propuesta visual sobre el valor emocional de los objetos en el duelo para darle un papel protagónico al objeto como portador de memoria y de la experiencia personal del viviente.

Justificación

Este tema de investigación viene de mi experiencia personal con el fallecimiento de una de mis mascotas y el duelo que llevé por su pérdida, pues a pesar de solo ser un gato ella era un ser demasiado especial en mi vida y su muerte, increíblemente inesperada, me afectó más profundamente de lo que podría haber imaginado, haciendo el proceso de duelo uno muy complicado en su inicio. Durante este tiempo experimenté cómo los objetos relacionados con mi gata, adquirirían valor o se les aumentaba. Mis chanclas, que ya les tenía aprecio por las marcas que ella dejó, se volvieron más valiosas e importantes y su collar obtuvo un nuevo valor emocional muy fuerte. Al ser los últimos objetos que tenía de ella, me aferré a estos al ser lo único que quedó de ella, aparte de mis recuerdos poco fiables.

Al pensar e investigar levemente sobre todo el tema de la muerte, la huella y el duelo relacionado con mi experiencia personal, me di cuenta del papel importante que tuvieron los objetos como vehículos de memoria y huella, además de apoyo en cierta forma durante el proceso de duelo. Me di cuenta de cómo estos objetos cargan historias importantes, no solo del individuo que las afectó o poseyó, sino de aquel que se aferra a ellos por el valor emocional que le dieron, en un proceso que merece ser explorado más por su relevancia en las experiencias de otros.

El proyecto de investigación trata el tema de la pérdida de un ser especial visto desde el duelo; no se limita a la pérdida de personas. Le da el papel protagónico, no solamente como una representación de un individuo, sino como una conexión emocional con este y el impacto de la representación física de esa conexión. Se enfoca en la representación física de aquel que falleció como una forma de hablar de la experiencia de quien aún está aquí.

Claramente este es una experiencia que no es única por lo que durante este proyecto trataré con individuos que hayan tenido una experiencia como la mía con el fin de obtener un mejor entendimiento del proceso en el que estos objetos adquieren esta carga simbólica y, con su permiso hacer uso de estas entrevistas de forma anónima para también hablar de sus experiencias.

Marco conceptual y referencial

El duelo es un proceso complejo por el que todos los seres humanos tendrán que pasar en algún momento de sus vidas, y es precisamente por este proceso que surge la idea inicial de este proyecto. Durante esta experiencia personal de la pérdida de mi gata me aferré instintivamente a los objetos que relacionaba con ella, esto me llevó más adelante a plantearme varias preguntas ¿qué cambió en estos objetos? ¿por qué se vuelven más importantes? Al final, llegué a lo que se quiere trabajar en este proyecto: ¿cómo cambia el valor de un objeto y cuál es su papel durante y después del duelo de este ser especial relacionado a esta posesión?

A partir de esto se trabajarán tres conceptos, duelo, objeto y, objeto portador de memoria y significado. Primero, el duelo. El duelo no se limita a la muerte de una persona, como explica Flórez, S. (2009):

Sin embargo, el término duelo y procesos de duelo puede también aplicarse a aquellos procesos psicológicos y psicosociales que se ponen en marcha ante cualquier tipo de pérdida (la pérdida de un ser querido, los fracasos escolares, las situaciones de abandono: divorcio, separación, rechazo de los padres; los problemas familiares, los cambios de domicilio, los problemas económicos, la pérdida de empleo, el diagnóstico de una enfermedad grave o invalidante).

El duelo será tomado como ese proceso natural por el que un individuo pasa al empezar a digerir y afrontar una nueva realidad después de la muerte de un ser querido, no limitándose a un ser humano.

Un duelo puede ser expresado de diferentes maneras; puede ser un proceso personal e interno o algo externo a manera de conmemoración. Una forma de conmemoración son las obras que crea la artista colombiana Doris Salcedo; tomamos como ejemplo su obra *Noviembre 6 y 7* (2002). Esta obra es una instalación realizada en el Palacio de Justicia en Bogotá, donde se descolgaron del techo 280 sillas vacías para representar a todas las personas perdidas durante este suceso 17 años antes (Figura 1). Salcedo utiliza estos objetos, antes sillas ordinarias, para representar a todos aquellos que murieron creando un

monumento de conmemoración que evite que se nos olvide lo sucedido y sus afectados (Garnica, s.f.)

El segundo enfoque principal es el de los objetos. La RAE define al objeto como una cosa material, sin embargo, el concepto de objeto que se trabajará no es el literal de la cosa material, fría y utilitaria. Se basará principalmente en la definición de objeto de Barthes, R. (1964). Para él, el objeto y su significado van más allá de la información básica que se puede obtener basada en lo que es la cosa material. El objeto será tratado como la cosa material que puede trascender, así significando más y teniendo un valor mayor para una persona.

El artista colombiano César García crea *Acumulaciones. Objetos* (2008) es un proyecto que continúa en la actualidad donde va dibujando todos los objetos que posee, creando de esta forma un archivo de todos estos, dándole una importancia a lo común (Figura 2). Aquí se evidencia un trabajo de archivo, esto es lo que más se rescata de su obra, aparte de que trabaja con el concepto de objeto más amplio. García también ve los objetos como más que la cosa. “Hace unos días conversábamos entre amigos y hermanos, del poder de los objetos, de lo importante de muchos de ellos en nuestro cotidiano y de lo insignificantes que pueden ser para los demás.” (García, 2020).

Por último, está el objeto portador de memoria y significado. Partiendo de que los objetos van más allá de su estado material, se llega a que estos objetos van a obtener un sentido y valor aparte por el significado que cada uno le da. Como explica Arroyave (2013). “Los objetos tienen sentido en relación con las acciones a las cuales han sido sometidos, es decir, están cargados de significado por la vivencia y la relación afectiva que se crea entre éstos y su dueño”. Por lo tanto, estos objetos se cargarán de las experiencias que comparten con nosotros y, como lo plantean Bahntje et al. (2007), son objetos que se han vuelto portadores de memoria, llenos de significado, que evocan diferentes emociones y narrativas personales. Por esto mismo estos objetos pueden tener un papel protagónico durante y después del proceso del duelo de una muerte, el objeto se vuelve una materialización de las memorias de ese ser especial que ya no está con nosotros físicamente y sirve como una forma de evitar el olvido, el cual significa una muerte total de ese ser.

En *Untitled. (Portrait of Ross in L.A.)* (1991) (Figura 3) Félix realiza una instalación con 175 lb de dulces colocados en una pirámide en el piso. Los espectadores son animados a coger los dulces y comerlos, de esta forma los dulces van desapareciendo y el peso va disminuyendo. Este peso no es arbitrario; está para representar el peso ideal de un hombre adulto estándar. Félix utiliza estos dulces para representar a su pareja fallecida, Ross, la cual murió de SIDA en 1991. Estos dulces no tienen algún tipo de relación con Ross, sin embargo, Félix la crea al utilizar estos dulces para representarlo, llenándolos de un significado más allá de ser simples dulces y les da un valor emocional especial (Art Institute of Chicago, s.f.).

Ahora bien, se ha establecido que los objetos pueden ser más que su utilidad y ser portadores de memoria y significado, ya sea mediante una interacción directa con este o la relación que se crea al representar de alguna forma a un sujeto, además de mostrar cómo los objetos pueden tener un espacio en el proceso de duelo, todo desde la investigación documental, pero ¿Cómo se desarrolla este fenómeno en las experiencias reales de las personas? Para resolver esta pregunta se realizaron 3 de 7 entrevistas, dos de esas tres son únicamente insumo investigativo y no serán utilizadas en la propuesta visual final. En ellas se habló con cada individuo sobre su experiencia con la pérdida de un ser querido, qué les dejó este individuo, su proceso de duelo, y qué papel tomaron los objetos, recuerdos o enseñanzas en ese proceso. Al ser parte de la base de información para el proyecto hubo un enfoque en la persona y en su relato, no se tomaron ni pidieron imágenes de los objetos.

La primera persona con quien se habló fue María del Pilar Vergel. Ella cuenta su experiencia con el fallecimiento de su perrita Rosita, que la acompañó durante mucho tiempo, a pesar de ser inicialmente una compañía para una de sus hijas, y se crea un vínculo fuerte al punto de que le da cáncer al mismo tiempo que a María del Pilar.

Es de este cáncer que Rosita muere más o menos dos años más tarde en su cama afuera en el taller de María del Pilar. La enterraron en una caja de zapatos y le plantaron una veranera morada encima. Es a partir de esto que se genera una asociación entre Rosita y las veraneras, transformándolas en algo que carga y transmite más que su significado y utilidad inicial. “Finalmente, de alguna forma las veraneras cuando se florecen me

recuerdan a mi perrita porque ella pues iba a ser el alimento de la mata.” (María del Pilar Vergel, comunicación personal, 15 de mayo de 2024).

Al preguntarle sobre qué efecto tuvieron las veraneras durante su proceso de duelo respondió:

Digamos que hay una cosa que a mi me alivia mucho alrededor de la muerte y es que yo si creo que la materia se transforma en otra cosa, entonces ese asunto del duelo como pérdida, no, yo pienso en otra cosa, yo pienso que ella pues tenía cáncer, estaba sufriendo un montón [...] entonces digamos que ver la veranera es “estas bien”, para mi es eso, “estas bien” (María del Pilar Vergel, comunicación personal, 15 de mayo de 2024).

Para ella, este objeto, la veranera, tuvo un efecto positivo de calma desde el inicio del duelo, ayudándola durante este proceso, a diferencia de otra de las personas entrevistadas, Victoria Eugenia Fajardo Toro.

Victoria relata la pérdida repentina de su padre en su juventud y cómo el proceso fue bastante difícil, no solo por tener que manejar esta ausencia y dolor, sino también por aspectos externos que cambiaron, como la organización de la casa, su manejo y la intromisión de otros familiares.

Para ella lo que más le ayudó en ese duelo fue el nacimiento de su hija, no sabe bien que le ayudó antes de eso, además de que sintió que nunca tuvo tiempo, espacio o ayuda profesional para navegar esta experiencia.

Sobre lo que le dejó su padre en cuanto a objetos, menciona lo siguiente:

Tengo cosas materiales que mi papá me dio que lo relaciono con él, por ejemplo, tengo un libro de caperucita roja que él me lo dedicó, un libro muy bonito; tengo una nota que él me escribió una vez que se fue de viaje y que se fue a despedir de mi y yo estaba muy dormida entonces me decía que me quería mucho y que besitos y que nos veíamos cuando volvía, yo me acuerdo que yo desperté y estaba la nota. (Victoria Eugenia Fajardo Toro, comunicación personal, 18 de mayo de 2024).

Se le preguntó qué efectos tuvieron estos objetos durante esos tiempos de duelo, ya sean positivos o negativos, y respondió lo siguiente:

Digamos me da mucho dolor, porque me lo recordaba a él, pero me recordaba la ausencia de él. Pero curiosamente en ese momento nada calmaba mi dolor, nada calmaba mi dolor; o sea yo, los recuerdos, como esa carta, el libro, las joyas, los ejemplos que él medió; todos los recuerdos hubo un momento donde eran de mucho dolor, no me daban paz. (Victoria Eugenia Fajardo Toro, comunicación personal, 18 de mayo del 2024)

Estos objetos importantes llenos de recuerdos y emociones se volvieron fuentes de dolor justamente por esa carga que tienen, le recalcan la ausencia de su parte al estar llenos de historia de cuando estaba vivo, por esto para ella no fueron una ayuda en ese proceso de duelo, no le dieron calma como se lo dio pensar en que pasó a un lugar mejor, pero eso no quería decir que dejaría de estar con ella. Sin embargo, más adelante cuando se fueron sanado más las heridas, pudo atesorar más estos objetos:

En este momento cobraron mucho más peso porque lo siento como un legado, como algo que él me dejó y que es parte de un legado que también le quiero dejar a mi bebé, es parte de lo que quiero heredar, entonces es como un legado en cuanto a lo material. Es parte de lo que ha sido mi historia, mi vida, lo que a mi me gustaba y me gusta y es lo que yo quiero dejar [...] si obviamente ha cobrado más peso con los años, mucho más peso [...] no ya me causa es nostalgia, pero también como una satisfacción como que tengo parte de historia como que puedo reconstruir una historia de mi vida y están esos elementos bonitos que me dio mi papá. (Victoria Eugenia Fajardo Toro, comunicación personal, 18 de mayo de 2024).

Por último, la entrevista a Leo Arboleda Escobar que cuenta su experiencia con la muerte repentina de su padre cuatro meses antes al momento de la entrevista. A diferencia de las dos situaciones anteriores, la relación entre Leo y su padre fue tumultuosa por la mayoría de su vida, había muchos conflictos, pero aún se mantenía un nivel de afecto, sin embargo, un poco antes de cumplir la mayoría de edad ella le expresa sus sentimientos y empieza a mejorar la relación, la cual se vuelve mucho más cercana y fuerte cuando vuelve de una experiencia en el exterior.

Leo se entera de su fallecimiento un martes durante su clase de la mañana cuando le escribe su madre para decirle que iría a su universidad. Al principio piensa que es mentira, ya que lo había visto horas antes.

Aunque ella sí ha tenido apoyo psicológico, también le ha pasado que no ha tenido tiempo para procesar realmente lo que ha sucedido por los interminables trámites legales y la universidad que no canceló para no estar sin nada que hacer.

En cuanto a lo que le dejó nos cuenta de tres objetos y otras cosas inmateriales:

Los tres objetos que están en el grabado yo me los lleve de la casa de él junto con algunas camisas que me gustaban; pero lo que son su reloj deportivo que se ponía como todos los días de semana o los días casuales; las gafas que le heredó a mi abuelo y esa gorra son los que me hacen sentir más cercana a él. [...] me parezco mucho a él, todo lo que es mi personalidad y gustos los tomé de él [...] como que eso es lo que me da un poco de aire, como que saber que si bien él no está físicamente hay muchas cosas y objetos que todavía huelen a él pues que son muy significativas de él y cosas que en mi quedaron de él. Y pues también algo que me ha ayudado mucho es mi familia por parte de papá es muy unida [...] como que todo eso nos ha ayudado a unirnos más y como que eso es algo muy lindo que él me dejó, entonces de esas son las cosas de las que trato aferrarme de como bueno no está, no lo puedo abrazar, pero está. (Leo Arboleda Escobar, comunicación personal, 17 de mayo del 2024)

A través de estas entrevistas se ve como los diferentes objetos preciados que se relacionan de alguna manera a su ser querido, han llegado a tener un papel importante o relevante en este proceso de duelo, aunque al inicio no fuese completamente positivo. Los otros objetos que antes no eran especialmente importantes pasan por una resignificación durante ese proceso de duelo dándoles más relevancia que antes, volviéndose en un posible apoyo y tesoro al cual nos aferramos.

Por otro lado, se encontró durante esta investigación algo interesante que es pertinente destacar. Al iniciar este proyecto, se tenía en mente que los objetos llenos de significado y memoria pueden ser clasificados en dos categorías. Primero, objetos

indirectos; estos objetos son aquellos que no nos pertenecen, le pertenecen al difunto, y es esta relación que le da importancia al objeto al ser lo que nos queda de ese ser querido de forma material; por ejemplo, los objetos mencionados por la entrevistada Leo Arboleda. Segundo, tenemos los objetos directos; estos son esos objetos que sí nos pertenecen, pero de alguna forma asociamos a este ser querido, ya sea por ser un regalo o ser algo que siempre estaba presente al momento de relacionarse con este individuo; por ejemplo, los objetos que menciona la entrevistada Victoria Eugenia.

Mediante se avanzó con la investigación; surgieron otras posibilidades, mostrando que no es exactamente tan blanco y negro. Estos objetos importantes pueden tener absolutamente ninguna relación con ninguno de los individuos, quien fallece o quien vive, pero es durante este proceso de muerte y duelo que se genera una conexión, una relación, a este ser querido y por esto adquiere una importancia más allá de su forma, como vemos con el caso de la entrevistada Maria del Pilar y en el referente artístico de *Untitled (Portrait of Ross in L.A.)* (1991) de Felix Gonzalez-Torres. Estos objetos, antes comunes y sin mayor relevancia, se vuelven en momentos tan significativos y cargados de valor como lo son los objetos que ya tenían un recorrido y carga. Este proceso en el que los objetos crean una asociación con una situación e individuo puede variar, como puede suceder por aspectos pequeños como una característica que nos recuerda a algo de ese ser, como si son años de historia que se han acumulado; ambos al momento de que fallece ese ser querido van a ser muy valiosos e incluso aún más después de este duelo.

Este proceso de resignificación se ve presente en los tres casos presentados, incluso en el de Pilar, aunque fuera el duelo de una mascota. Como se planteaba al inicio con el concepto de duelo, este es un proceso que sucede ante una pérdida, que en este caso fue enfocado a la pérdida de un ser querido, y las mascotas caen en esa categoría, pues se pueden volver en parte de la familia o compañeros cercanos. Al analizar esta entrevista y la experiencia personal que lleva a la creación de este proyecto, podemos ver que el proceso de duelo y resignificación de los objetos es como el que se ve en los procesos de duelo por pérdida de seres queridos humanos. Puede llegar a verse como insignificante, en especial a comparación de pérdida de un humano, sin embargo, sigue siendo un duelo que da pie a

una resignificación de cualquier objeto que vinculemos con esa mascota, como se verá en los antecedentes.

Antecedentes propios

Previamente al planteamiento de este proyecto, se han realizado trabajos plásticos explorando el tema de los objetos y su carga emocional durante semestres anteriores. Son los inicios de un interés por el tema, el cual ha sido enfocado y cambiado ligeramente, dejando el tema que será tratado en este proyecto de investigación.

Desde los inicios siempre hubo un interés en la muerte que se enfocó en el proceso del duelo a partir de una experiencia personal. Este tema de la muerte fue trabajado desde imágenes o recreaciones de objetos que representan este suceso.

Lo anterior se puede ver especialmente en trabajos como *Ahorcado* (2021) (Figura 4) y *Último pesaje* (2023) (Figura 5), en donde ambos hablan de la muerte. En el primer trabajo, que nace de la experiencia de enterarme del suicidio de un joven en la casa del frente de mi casa, y el segundo, desde la cosmología egipcia, cómo ellos tratan la muerte, la cual es representada por esta gran tumba que es la pirámide.

También existe un antecedente frente al tema del duelo, *Desconsuelo* (2023) (Figura 6). Este grabado muestra una imagen que tiene la intención de representar el sentimiento de pérdida y duelo, un desconsuelo que deja una sensación de vacío que pareciera nunca cerrarse.

Por último, se trabaja el concepto del objeto como huella y portador de valor emocional. En el caso de estos dos ejercicios se utilizan referentes plásticos y conceptuales.

Al indagar sobre el objeto como huella y esa conexión con la muerte, se encuentra el trabajo del artista Félix González-Torres. Su obra *Untitled. (Portrait of Ross in L.A.)* (1991) (Figura 3) sobre el duelo de su pareja utiliza objetos que se asocian a la persona, representándola. Me interesa la manera en la que trabaja el tema del duelo y la carga emocional del objeto, además de la resolución plástica que le da utilizando los objetos de forma literal. Es un referente que tuve en mente para los trabajos *Tesoro I* (2024-2023)

(Figuras 7 y 8) y Tesoro II (2023) (Figura 9) y que sigue siendo relevante, como se verá más adelante.

Para *Tesoro II* (2023) se tuvo como referente la obra de Delacroix *Cama sin hacer* (1827) (Figura 10). Se quiso integrar un poco de la estética y de cómo plasma la figura en el papel, ambos mediante la utilización del mismo medio (acuarela). A parte de esto se tiene de referente por su manejo del concepto del objeto como huella, aunque este no esté relacionado con la muerte o el duelo como el referente anterior.

Inicialmente, *Tesoro I* (2024) es únicamente un dibujo a grafito, pero luego se vuelve a hacer como un grabado para explorar la técnica de punta seca sobre acrílico.

Metodología

El presente proyecto de investigación-creación tiene un enfoque de investigación cualitativa; por lo tanto, se basará en la recolección de información mediante material documental y entrevistas a un grupo focal de 10 personas. 9 de esas entrevistas son fundamentales para la parte creativa del proyecto.

El tema central son los objetos y su significación emocional durante el duelo, así que se parte inicialmente de la búsqueda general sobre este tema y la indagación superficial de experiencias ajenas. Luego se investiga más a fondo y específicamente sobre los conceptos principales: duelo, objeto y objeto portador de memoria y significado. En simultáneo a esto último se hacen entrevistas, en primera instancia a 3 personas, las cuales cuentan sus experiencias personales; cuál fue el ser querido que fallece, cómo fue su proceso de duelo, qué objeto guardan y cuál es su conexión con el individuo.

Las entrevistas no son enfocadas hacia un grupo de edad, género o etnia en específico puesto que el enfoque es la relación de su duelo con un objeto y observar si este fenómeno que se plantea está presente en los duelos independiente de los contextos personales, en especial con las 3 entrevistas iniciales al ser parte de la base investigativa. Por lo tanto, al seleccionar los entrevistados se tiene en cuenta si los individuos han pasado por un duelo debido a la muerte de un ser querido, para las entrevistas del proceso creativo se agrega que se tenga un objeto guardado que esté relacionado a su duelo.

Al momento de abordar la parte de creación de este proyecto investigación-creación se dieron varias ideas que se fueron descartando y puliendo. Al final se selecciona un proceso en base de un antecedente artístico que trata este mismo tema, este es un grabado a punta seca sobre acrílico de un objeto personal relacionado al ser querido que fallece y lleva a la creación de este proyecto. Esta idea también cambia al trabajar y pensar más sobre el proyecto, principalmente por las entrevistas. Inicialmente, las entrevistas solo fueron una fuente de información para la parte investigativa del proyecto, pero luego se convirtieron en la base del proceso creativo, ya que a partir de esas entrevistas se consiguen las fotografías de los objetos para ser convertidas en grabados. Al encontrar personas relatando experiencias parecidas por fuera de las entrevistas, se decide darle otro uso, que serían parte de la obra en sí, no solo como la forma de conseguir los objetos, los audios mismos se utilizarían. Otro cambio que surge fue el planteamiento de una tercera pieza, el fanzine; este es una publicación que contendrá dibujos de los objetos realizados por los dueños y frases sobre esos objetos extraídas de las entrevistas.

La propuesta visual final consiste en la creación de grabados de 10 objetos a punta seca; estos serán de 9 de las 10 personas que se entrevistaron, junto con mi experiencia y objeto, que son el punto de partida de este proyecto. El audio de los individuos relatando su historia se reproduce con 3 computadores portátiles, a través de audífonos (6 en total, 2 por computador); las 3 estaciones de audio están ubicadas de forma que al sentarse se vean los grabados al frente. El método de reproducción quiere replicar mi experiencia al entrevistar a estas personas; algo personal e íntimo, un lujo que solo se puede disfrutar mientras ese otro siga vivo. Como con las otras piezas, se ve presente el acto de grabar y la repetición; las entrevistas son grabadas (siendo sus experiencias la huella y la memoria) y reproducidas en loop.

La imagen del objeto se crea mediante el grabado, específicamente la punta seca sobre acrílico. Cada objeto tiene una serie de 5 impresiones finales para la muestra y una impresión que se regala al participante correspondiente. Las 5 impresiones se realizan con una sola entintada para generar un efecto de desvanecimiento, representando la característica cambiante y frágil de la memoria; no importa lo importante que sea, cada que recordamos algo, alguna parte va a cambiar y siempre está la posibilidad de olvidarse. Al

ser grabado, el aspecto repetitivo es mucho más claro, el cual representa la repetición de la memoria de la persona para no olvidar. El proceso en punta seca es el marcar y dejar huella, como con toda técnica de la gráfica; la gráfica es huella con el fin de permanencia y la huella es memoria.

Por último, el fanzine está impreso por Simona Riso en risografía (menos su carátula, que es en serigrafía); esto se debe a que una parte muy importante son los dibujos de cada participante. Se le pide a cada persona que dibuje los objetos para que interactuen de una manera diferente con ellos, se sienten frente a estos o una fotografía y plasmen cómo ven ese objeto tan importante; en sus trazos se vea una calidad personal que como un externo no puedo otorgar, y la risografía puede mantener la cualidad de ese trazo lo más posible. De este se imprimen 40; están hechos para que quien fuera a la muestra se lleve uno. Su función como una publicación es que salga, viaje y se dé a conocer; lo que se quiere es que estos relatos y la memoria de estos seres cercanos salgan y se impregnen en otros, entre más mantengan tu recuerdo, más posible es evitar ese olvido.

Un aspecto importante que atraviesa todas las piezas es la repetición y la memoria; por esto, se utiliza la gráfica, que es la creación de la huella con la intención de que permanezca en el tiempo, y la huella es memoria. La memoria es algo cambiante, frágil y da la sensación de ser efímera, pero por lo que significa para nosotros siempre intentamos conservarla. Esto es lo que quiero hacer con estas 3 piezas, la fragilidad se ve representada con los grabados y con todas, en especial el fanzine, se quiere materializar e inmortalizar esa memoria para darle permanencia a lo frágil.

Para llegar a este planteamiento final de la obra se pasó primero por las 3 entrevistas mencionadas anteriormente que sirvieron para tener un ejemplo real de las relaciones que pueden existir entre el objeto y la persona. Luego se realizaron dos entrevistas más junto a grabados de los objetos a fin de exploración y verificación de la propuesta visual planteada y su procedimiento. Es a partir de esto que se observan las variedades de los objetos que son insumo de la obra; están los tridimensionales (un libro o flor), bidimensionales (fotografías) y la palabra escrita (cartas, notas) o hablada (entrevistas). De las tres categorías planteadas, la palabra hablada será clave para la realización de la obra, pues es mediante lo escuchado en las entrevistas que se podrá discernir qué relación tiene la

persona con el objeto y esto plasmarlo en el grabado, ya sea mediante tamaño, forma o color.

Referencias

- Arroyave Ruíz, M. (2013). *Objetos de la memoria en el destierro: el presente del pasado*. Recuperado de <http://www.bdigital.unal.edu.co/9575/1/43586175.2013.pdf>
- Art Institute of Chicago [AIC]. (s.f). “Untitled” (*Portrait of Ross in L.A.*).
<https://www.artic.edu/artworks/152961/untitled-portrait-of-ross-in-l-a>
- Bahntje, M., Biadiu, L., & Lischinsky, S. (2007). *Despertadores de la memoria. Los objetos como soportes de la memoria*. Recuperado de <https://bit.ly/3T6aG0W>
- Baudrillard, J. (1968) El sistema de los objetos. Éditions Gallimard. Recuperado de https://monoskop.org/File:Baudrillard_Jean_El_sistema_de_los_objetos_1969.pdf
- Barthes, R. (1964). Semántica del objeto. Barthes R. A.
- García, C. [@cesargarcia_coco]. (2023, 1 de marzo). *Acumulaciones* 2022 [Fotografía]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CpQZDt8Obri/>
- García, C. [@cesargarcia_coco]. (2020, 10 de noviembre). *Los días que nos quedan*. *Acumulaciones*. [Fotografía]. Instagram.
<https://www.instagram.com/p/CHa7f1mjNnE/>
- Garnica, D. (s.f.). *COTIDIANO PARA LA BATALLA: DORIS SALCEDO*.
<https://magis.iteso.mx/nota/cotidiano-para-la-batalla-doris-salcedo/>
- Flórez, S. (2009). Duelo. *Anales Del Sistema Sanitario De Navarra*, 25, 77–85.
<https://doi.org/10.23938/ASSN.0843>
- Real Academia de la Lengua Española [RAE]. (2024). *Objeto*. <https://dle.rae.es/objeto>
- Figura 1: Salcedo, D. (2002). Noviembre 6 y 7 [image]. Recuperado de <https://art21.org/gallery/doris-salcedo-artwork-survey-2000s/>
- Figura 2: García, C. (2008-presente). *Acumulaciones* [image]. Recuperado de <https://www.instagram.com/p/CpQZDt8Obri/>
- Figura 5: Gonzales-Torres, F. (1991). *Untitled (Portrait of Ross in L.A.)* [image].
Recuperado de <https://www.artic.edu/artworks/152961/untitled-portrait-of-ross-in-l-a>

Anexos

Figura 1

Noviembre 6 y 7

Nota. Instalación en el Palacio de Justicia, Bogotá, Colombia. 2000.
Medidas variables. Foto: Alexander and Bonin, New York. © Doris Salcedo

Figura 2

Acumulaciones

Nota. Dibujo sobre papel. 2008-presente.
17x12cm c/u. Foto: César García.

Figura 3

Untitled. (Portrait of Ross in L.A.)

Nota. Instalación. 1991. Dimensiones variables por
instalación; peso ideal de 175lbs. © The Felix
Gonzalez-Torres Foundation.

Figura 4

Ahorcado

Nota. Acrílico sobre lienzo. 2021.
45x35cm.

Figura 5

Ultimo pesaje

Nota. Escayola y esponja oasis. 2023. 62x63cm y
35cm de altura.

Figura 6

Desconsuelo

Nota. Grabado en linóleo. 2023. 15x15cm
sobre papel 21x29cm

Figura 7

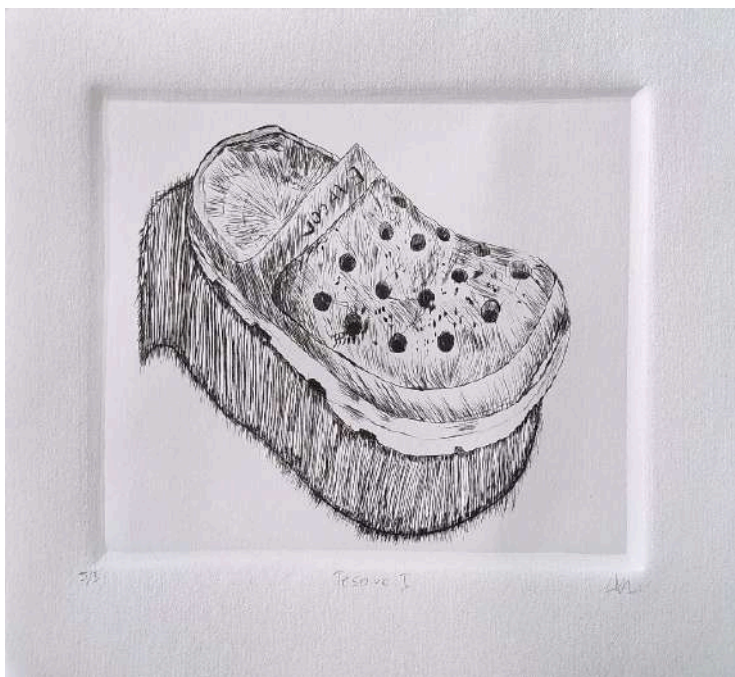
Tesoro I (grafito)

Nota. Grafito sobre papel. 2023. 14x21cm.

Figura 8

Tesoro I (grabado)

Nota. Grabado a punta seca. 2024. 14x16,6cm sobre papel de 21x23,5cm.

Figura 9

Tesoro II

Nota. Acuarela. 2023. 50x35cm.

Figura 10

Cama sin hacer

Nota. Acuarela. 1828. 18,5 x 29,9 cm