

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS**

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Elaboración de Textos

El obituario inconcluso
Visiones oníricas sobre la
incertidumbre ante la muerte.

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN ARTES VISUALES

PRESENTA

LAURA MARCELA ROBLERO GRAJALES

ASESORA

Arq. Andrea Guadalupe Argüello Méndez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Octubre de 2024

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR
AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
31 de octubre de 2024

C. LAURA MARCELA ROBLERO GRAJALES

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Realizado el análisis y revisión correspondiente a su trabajo recepcional denominado:

El obituario inconcluso

Visiones oníricas sobre la incertidumbre ante la muerte.

En la modalidad de: Elaboración de Textos

Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Comisión Revisora considera que dicho documento reúne los requisitos y méritos necesarios para que proceda a la impresión correspondiente, y de esta manera se encuentre en condiciones de proceder con el trámite que le permita sustentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE

Revisores

Firmas:

Dra. Claudia Adelaida Gil Corredor

Mtra. Tania Ramos Pérez

Arq. Andrea Guadalupe Argüello Méndez

c. c. p. Expediente

Resumen

El presente trabajo busca visibilizar a través del arte las vivencias, sentires y pesares de alguien que contempla la idea de terminar con su vida, encarando a la muerte a la vez que huye de ella. Los motivos tras este trabajo se remontan a mi adolescencia, consecuencia del dolor que me angustia por mi sola existencia, camino de posibilidades entre la vida y la muerte que aún recorro de vez en cuando, recogiendo trozos de espejos que se rompieron hace ya mucho tiempo, pero que aún reflejan un fragmento de mí.

A medida que se desarrolla el trabajo el lector podrá ir conociendo una parte de mi historia y la realidad a la que muchos de nosotros nos enfrentamos a diario. Además de ser un acto de redención para mi joven ser, "*El obituario inconcluso*" es una carta de amor a todas las víctimas y sobrevivientes de esta lucha tan humana.

Palabras clave

Suicidio, muerte, obituario, visión, realidades, símbolo, instalación

Planteamiento

“No quedará en la noche una estrella.

No quedará la noche.

Moriré y conmigo la suma

del intolerable universo.

Borraré las pirámides, las medallas,

los continentes y las caras.

Borraré la acumulación del pasado.

Haré polvo la historia, polvo el polvo.

Estoy mirando el último poniente.

Oigo el último pájaro.

Lego la nada a nadie.”¹

El suicida, Jorge Luis Borges.

Con la noche como testigo y en tortuosa soledad los pensamientos del suicida emergen, en medio de preocupaciones diversas, el futuro, el presente y los errores del pasado revolotean como fantasmas y atormentan a su creador. Y llora, y suelta en silencio lamentos que no se atreve a confesar a nadie. Sólo le queda decidir si vale la pena seguir sufriendo en este plano.

La romantización del suicidio en el siglo XIX se vio reflejada en todos los ámbitos artísticos, en obras que hablan de melancolía, soledad y son sumamente depresivas.

Con el paso de los años esta admiración por el “Tipo romántico” se fue convirtiendo en aversión, en especial en la década del 2000 con el surgimiento de la subcultura “emo” que llevó esta romantización de la automutilación y el deseo de morir a tal extremo que cualquiera que no

---

¹ Borges, J. L. 1975. *La rosa profunda*. Emecé.

quisiera verse relacionado con ellos repudiaba la idea y la ridiculizaba. Esto a la larga convirtió los pensamientos suicidas en un tema aún más tabú en la sociedad, al punto que a nuestros días cualquiera que exprese este tipo de sentir se encuentra expuesto a que se le acuse de querer llamar la atención. Lo cual ha vuelto casi imposible la prevención de muertes a causa del suicidio.

Según datos del INEGI en 2019 hubo alrededor de 160 muertes por suicidio en Chiapas, las víctimas tenían en su mayoría entre 15 y 28 años de edad. Sin embargo a finales de dicho año se disparó la cifra de niños que se quitan la vida y tras la llegada de la pandemia en 2020 la tasa de suicidios juveniles aumentó considerablemente.

Tristemente pareciera que dichos números no son más que eso, datos en una estadística, ni los padres ni las escuelas prestan atención a los problemas de acoso y depresión que sufren los niños y adolescentes, hasta que ya no hay nada por hacer. A uno le toca sobrevivir a eso como puede y no siempre elige la mejor manera de hacerlo.

El obituario inconcluso busca ser un refugio para mi propio yo adolescente y vulnerable, darle voz para que pueda, después de tantos años, descansar de sus dolencias y compartirlas con quienes busquen liberarse de las propias.

Es difícil abordar un tema tan complejo como el suicidio. Se le suele tratar siempre desde fuera, como algo ajeno a nuestra propia humanidad. Quienes sobreviven a él tienden a no hablar de ello y quienes no, como es evidente, no pueden hacerlo. ¿Cómo podemos empatizar con esa clase de tormento sin haberlo vivido? ¿Cómo pueden los sobrevivientes sanar de un evento como ese? Si, siendo el deseo de morir algo desgraciadamente común entre mis congéneres, se lo sigue viendo como un tema del que no se debe hablar.

Incluso en el arte se le suele representar desde lo histórico, pocas veces se le pinta desde la sensibilidad, como un asunto emocional.

El suicidio, como acto humano, ha estado presente a lo largo de la historia y en todas las culturas, en la actualidad es censurado en la inmensa mayoría de las naciones, por lo general

debido a las distintas creencias religiosas existentes. Pero ¿De dónde surge ésta aversión hacia algo tan natural como la muerte? ¿Es el suicidio realmente un acto que atenta contra la ley natural? El mundo contemporáneo no ha sido educado en la idea de la convivencia con la muerte, muy por el contrario tiene muy arraigado el temor hacia ella. Los pensamientos suicidas son, a mi parecer, el punto exacto entre la vida y la muerte. El limbo de nuestra existencia. Un obituario inconcluso.

Justificación

He decidido tomar el suicidio como el tema central de mi trabajo porque a lo largo de la vida me he visto involucrada en situaciones que se relacionan con este, siendo yo quien ha estado inmersa en la idea de cometer suicidio o como acompañante de alguien que tiene esta pulsión de muerte.

“*El obituario inconcluso*” surge a partir de la necesidad de liberar aquellos pensamientos con los que cargaba hace mucho, compartirlos a través del arte, generar un espacio de diálogo silencioso con quienes nunca han podido hablar abiertamente de sus dolencias.

Objetivos

Objetivo general

Intervenir espacios creando atmósferas oníricas para reflexionar acerca de los pensamientos suicidas y el deseo de morir a corta edad.

Objetivos específicos

- Considerar experiencias personales con el suicidio para determinar las escenas presentadas en la obra.
- Analizar las formas en las que el suicidio ha sido abordado en el arte a lo largo de la historia.
- Intervenir espacios para relatar las dolencias, pensamientos y sentires que vienen con la consideración del suicidio.

Índice	
Capítulo I	8
Tener a la muerte de frente y no ser capaz de mirarla	8
La contemplación del vacío	11
<i>Nada</i>	11
<i>El absurdo y el suicidio</i>	12
<i>¿Cómo nos colocamos frente a la muerte?</i>	13
Condolencias	15
Capítulo II	17
El suicidio en el arte	17
<i>Pintura</i>	17
<i>Escultura</i>	22
<i>Instalación</i>	24
Sobre flores y puertas a ninguna parte	27
<i>Dorothy y las amapolas</i>	27
<i>Alicia</i>	29
Pintar fuera de los márgenes	32
<i>El arte de lo cotidiano</i>	35
<i>La habitación</i>	39
Capítulo III	41
Proceso creativo	41
<i>Scrapbook</i>	41
<i>Planificación de las instalaciones</i>	47
<i>Camino a Disociación</i>	50
El obituario inconcluso	53
<i>El adiós</i>	53
<i>Disociación</i>	58
Conclusiones	72
Fuentes consultadas	74

Capítulo I

Tener a la muerte de frente y no ser capaz de mirarla

*Ich bin der einzige der mich bemerkt
Und all die Stimmen die zu mir sprechen
Sind nur die Echos meiner Sehnsucht
Machtlos begegne ich der Einsamkeit
Und machtlos zeige ich ihr mein Gesicht*

*Yo soy el único que me nota
Y todas las voces que me hablan
No son más que los ecos de mi anhelo
Impotente me enfrento a la soledad
E impotente le doy la cara.*

Einsamkeit, Lacrimosa

Con las voces distorsionadas de mis seres queridos empieza este viaje, inmersa en profunda soledad, escucho una y otra vez a mi madre diciendo cuan decepcionada está de mí, mis amigos quejándose de mi o a mi pareja decir que no me ama más... Por más irreales que esas voces puedan ser, no parezco capaz de ignorarlas.

Atrapada en un cuarto oscuro con un par de ventanas que permiten a la Luna ser testigo de mi lucha con mis pensamientos, me preparo para el segundo asalto; Espectros de mi pasado, presente y futuro llegan uno a uno como si del cuento de Navidad de Dickens se tratase. Me quedo quieta sobre mi cama esperando que así los fantasmas me ignoren y se vayan, pero eso no sucede. Lágrimas caen, mis sábanas se pintan con pétalos de amapola,

miro al cielo suplicante y pregunto, como cada noche, cuánto tiempo más debo aguantar para poder ser libre.

Yo tenía 14 años, era primavera cuando mis batallas nocturnas empezaron, desde que mi tía abuela falleció me era imposible cerrar los ojos sin que mi mente me bombardeara con imágenes espantosas, recuerdos que me llenaban de arrepentimiento y que me hacían sentir culpable por no haber pasado suficiente tiempo con ella cuando pude. La quería tanto y ahora se había ido sin que yo pudiera despedirme. Así que pasaba la noche en vela haciendo todo lo posible por no cerrar los ojos, hasta que amanecía y tenía que ir a la secundaria; La verdad es que ni las pesadillas eran tan malas como tener que ir a la secundaria.

Mi aspecto físico reflejaba en su totalidad lo mal que me encontraba emocionalmente; no dormía, no comía y estaba más pálida que de costumbre, los apodosos no se hicieron esperar y lo peor era que venían de gente que jamás había visto. Cada día era lo mismo, recorrer los pasillos escuchando sobrenombres estúpidos salir de la boca de adolescentes aún más estúpidos. Y aunque mis calificaciones no estaban mal siempre tenía problemas con los profesores, ya fuera por mi "actitud" o porque por fin, después de días sin hacerlo, lograba quedarme dormida en la clase de alguno. Muchas veces traté de explicar lo que me sucedía, pero sólo un maestro me escuchó, los demás decían que sólo estaba tratando de poner excusas y me enviaban directo a la prefectura.

Eventualmente y sin razón, las agresiones pasaron de lo verbal a lo físico y, al no sentirme en condiciones para defenderme por propia mano, acudí a las autoridades de mi escuela, quienes después de haberme visto tantas veces siendo reportada por mis maestros no me creyeron ni de lejos.

Una de las cuestiones más difíciles sobre ser joven, es que nuestro sufrimiento tiende a ser minimizado por aquellos que confunden la edad con la sabiduría, se nos dice una y otra vez que nos ahogamos en vasos de agua y que, cuando crezcamos, nos daremos cuenta de que en realidad no teníamos tantos problemas como creíamos. Entonces, en lugar de ayudarnos a

vencer nuestras dificultades nos orillan a enfrentarlas solos. Pareciera que la edad ha hecho que se les olvide que ellos también fueron jóvenes alguna vez.

Llegó el otoño y con él la nostalgia. Para mí el Día de Muertos siempre ha sido una fecha muy especial, desde pequeña la he visto como un momento feliz de reuniones familiares, pues estamos presentes tanto los vivos como los muertos. Sin embargo, me costaba mucho hacerme a la idea de que ese año mi tía estaría del otro lado de la mesa. Pensar en ella de nuevo nubló mi mente y trajo de vuelta las noches de insomnio, se me vino encima todo lo demás que me afectaba y empecé a contemplar la idea de que me merecía todas las cosas que me hacían en la escuela, que mi sola existencia no tenía ningún propósito y que en lugar de sólo contemplar al vacío, era mejor dejarme caer de una vez por todas.

Cambié las pesadillas por oleadas de pensamientos, de preguntas acerca de lo que pasaría sí un día buscando amapolas de pronto las cortaran de tajo, me daba miedo perderme en el campo, pero me daba más miedo que mi madre se perdiera buscándome.

Pasé mucho tiempo vagando en los campos de amapolas, cortando una aquí y allá, mirándolas, incluso pensaba en ellas cuando no estaba en el campo. Estaban tan presentes que empecé a escribir sobre ellas, a dibujarlas, a pintarlas y a soñarlas.

Poco a poco dejaron de ser ajenas a mí y parecían ya cualquier cosa, algo inevitable algo con lo que me encontraba a donde quiera que mirara, hasta que de tanto pintarla, de tanto escribirla, de tanto pensarla, la muerte dejó de acecharme y pude verla de frente.

La contemplación del vacío

Nada

“Nada importa, hace mucho que lo sé. Así que no merece la pena hacer nada, eso acabo de descubrirlo.”²

Con esa fulminante oración nos golpea por primera vez Pierre Anthon, problema central de la novela *Nada* de Janne Teller, quién recuerda a la propia voz que escuchamos de vez en cuando en nuestros adentros, esa con la que luchamos constantemente para reprimirla.

Nada habla del enfrentamiento de un grupo de preadolescentes a la terrible pregunta que nos acecha desde el momento en que nos volvemos conscientes de ella ¿Cuál es el sentido de la vida?

Podría pensarse que ese tipo de preguntas solamente se las hace alguien que después de años de vida y estudio, sigue sin satisfacer sus carencias y falta de propósito. Sin embargo me parece que uno entre más joven más propenso es a pensar en esas cosas, en la adolescencia sobre todo, es común encontrarse con el pensamiento de que uno no vale nada y que si dejara de existir nada cambiaría.

Al encontrarnos con Pierre Anthon y sus desmoralizantes afirmaciones sobre la vida, nos involucramos en esta lucha, al igual que sus compañeros en la historia, por querer demostrar lo contrario, cayendo a veces en el absurdo al querer hablar del sentido de la vida a través de cosas materiales resultando esto en victoria de Pierre Anthon.

Pero ¿Por qué nos asusta tanto la posibilidad de que la vida carezca de propósito? ¿Será que realmente nos preocupa que nada de lo que hagamos tenga valor alguno? Quizás es sólo un reflejo de nuestro ego que se ve herido al darnos cuenta de que nuestra existencia no es más que un instante para el universo.

---

² Teller, J. 2011. *Nada*. Planeta.

El absurdo y el suicidio

“No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio; el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía.”³

En *El mito de Sísifo* Camus nos ataca con ésta afirmación con la que, al igual que Pierre Anthon, nos lleva a cuestionar el valor de nuestra propia vida. Menciona que por un lado hay quienes la noción de que la vida no vale nada los conduce hacia la muerte mientras que para otros las mismas razones que los mantienen con vida suponen un buen motivo para dejar de vivirla.

En esta medida podemos asumir que en realidad el origen de la pulsión de muerte no se reduce a la falta de propósito en la vida y tampoco es que se necesite una causa de peso para desear morir, esas explicaciones a menudo solo las consideran quienes, en vano, intentan entender desde fuera el razonamiento detrás de la muerte del suicida. Pero más que una razón específica se trata de un proceso largo y complejo. “La gente rara vez se suicida por reflexión, lo que desencadena la crisis es casi siempre incontrolable.” nos dice Camus.

Desde que se lo considera por primera vez es como si se colocara, de manera casi aleatoria, bombas esperando ser activadas para terminar con la vida del sujeto. Estos detonantes pueden ser cosas de lo más triviales. Camus señala como en los diarios del suicida se habla con frecuencia de pesares internos o enfermedades fatales, parecen explicaciones razonables pero habría que saber si el día que acabo con su vida un amigo del desesperado no le habló en un tono indiferente. Entonces este sería el culpable pues tal cosa podría bastar para precipitar todos los rencores y cansancios todavía en suspenso. En palabras de Camus “Un acto como este se prepara en el silencio del corazón, lo mismo que una gran obra... El propio suicida lo ignora.”

---

³ Camus, A. 1995. *El mito de Sísifo*. Alianza.

¿Cómo nos colocamos frente a la muerte?

Ampliamente entendida, la muerte es la designación de todo fenómeno en el que se produce una cesación. En sentido restringido, en cambio, la muerte es considerada exclusivamente como la muerte humana. Lo habitual ha sido atenerse a este último significado, a veces por una razón puramente terminológica y a veces porque se ha considerado que sólo en la muerte humana adquiere plena significación el hecho de morir. Esto es especialmente evidente en las direcciones más existencialistas del pensamiento filosófico.

Sin embargo, para los pueblos originales la muerte más que ser vista como el fin de la vida, significaba el comienzo de una distinta. Dentro de las diversas culturas que se desarrollaron en lo que hoy es México existen numerosos Dioses y mitos relacionados con la muerte y el anhelo de la vida inmortal, tal honor era morir para alcanzar esa nueva vida que incluso el suicidio era considerado una forma sumamente honorable de morir, al nivel de los sacrificios humanos o los guerreros caídos en batalla. En la cultura Maya existe de hecho una Diosa del suicidio; Ixtab “la de la cuerda” cuyo papel es el de proteger a los suicidas y guiarlos hacia su nueva vida.

"Había muchos que con ocasiones de tristeza, trabajos o enfermedades se ahorcaban para salir de ellas e ir a descansar a su gloria donde, decían, los venía a llevar la diosa de la horca que llamaban Ixtab (Ix Tabay)."⁴

Retomar esta percepción de la muerte como la puerta hacia la inmortalidad puede o no hacernos capaces de entenderla desde una perspectiva que nos permite verla directamente a los ojos y aceptarla como parte de la vida misma.

“Muchos de nosotros cerramos los ojos ante la realidad del morir y optamos por jugar a ser inmortales. Así vivimos, y con frecuencia morimos: con los ojos cerrados, inconscientes ante

---

⁴ Relación de las cosas de Yucatán, Diego de Landa. Alianza 2017.

la realidad de la muerte o por esta razón, acercarse a su misterio, descorrer el velo de la ignorancia que le rodea, es un desafío que incomoda, que perturba, que inquieta.”⁵

La idea de la vida después de la muerte existe también dentro del pensamiento cristiano, por ejemplo, pero no necesariamente supone una aceptación de la misma muerte ni mucho menos percibe el suicidio como algo válido, sino por el contrario terminar con la vida propia es considerado un pecado.

---

⁵ De cara a la muerte, Isa Fonnegra de Jaramillo. Santafé de Bogotá, Intermedio Editores 1999.

Condolencias

Son la siete de la mañana, las doce del día, las cinco de la tarde. De un Lunes, de un Jueves, del Domingo. ¿Otra vez? Digo y se me hace un nudo en la garganta. Lo conozco, es de mi ciudad, es de otro estado. Tiene doce años, tiene siete, estudia la preparatoria. Dejó una carta, no dijo nada, la noche anterior le había agradecido por su amistad al chico que conoció jugando en línea.

¿Quién llora? ¿Alguien lo esperaba? ¿Sobre quién recae la culpa? Pienso en los padres, los hermanos, los compañeros... Pienso en Suzy, subiendo las escaleras a primera hora, se había hecho permanente y uñas. Se pavoneaba por los pasillos con sus amigas, emanaba un brillo diferente. Suzy era muy popular, siempre estaba rodeada gente.

Suzy no era mi amiga, ni estábamos en el mismo salón, nunca habíamos hablado, y aun así sentí escalofríos cuando, dos días después, al entrar al baño de mujeres escuche a su mejor amiga llorar su nombre, no había nadie más en el baño, tenía el celular en la mano y estaba a punto de dejarse caer al suelo. Yo no sabía qué hacer, solo la ayudé a sentarse y le pregunté si necesitaba algo, no podía responderme. Llegaron más amigas de Suzy y yo me fui de ahí.

Suzy y yo no éramos amigas pero me sentía muy extraña. El primo de Suzy si estaba en mi salón y no había llegado ese día, él era mi amigo y no había llegado ese día. Me empecé a sentir mal.

Suzy y yo no nos conocíamos, sin embargo se me cayó el alma al suelo cuando uno de mis compañeros me lanzó una mirada adolorida cuando pregunté lo que estaba pasando y una de mis amigas me tomó de la mano y me dijo casi susurrando que Suzy se había quitado la vida la noche anterior.

Suzy no era mi amiga, ni amiga de mis amigas y aun así lloramos cuando la carroza llegó. Habían llevado su ataúd a la escuela para rendirle homenaje. Suzy era muy popular, estaba en la escolta y los maestros la querían. El cementerio estaba a pocos metros de mi

antiguo bachillerato, así que al terminar el homenaje toda mi generación caminó detrás de los dolientes y estuvimos con ellos hasta que todos terminaron de dar sus palabras solemnes. Abrazamos fuerte a nuestro amigo, lloramos los cuatro y nos despedimos cuando se llevaron a Suzy.

Al día siguiente parecía que nada había cambiado, aunque dentro de nosotros no era así. Algunos parecían seguir sin comprender lo que había pasado, fue un suceso muy inesperado. Pero muchas veces es así, la muerte no se anuncia, solo llega. El suicida libra una lucha silenciosa contra la posibilidad de partir desde el primer momento en el que contempla la idea, lucha de la que muchas veces nadie a su alrededor es consciente.

La prevención del suicidio va más allá de los carteles ofreciendo ayuda, más allá de una prefecta insistiendo con que dejes de aislarte de tus compañeros y sobre todo va mucho más allá de la invasión a la privacidad de los individuos en busca de un objeto sospechoso, de una señal de alerta. El suicidio no es un problema individual.

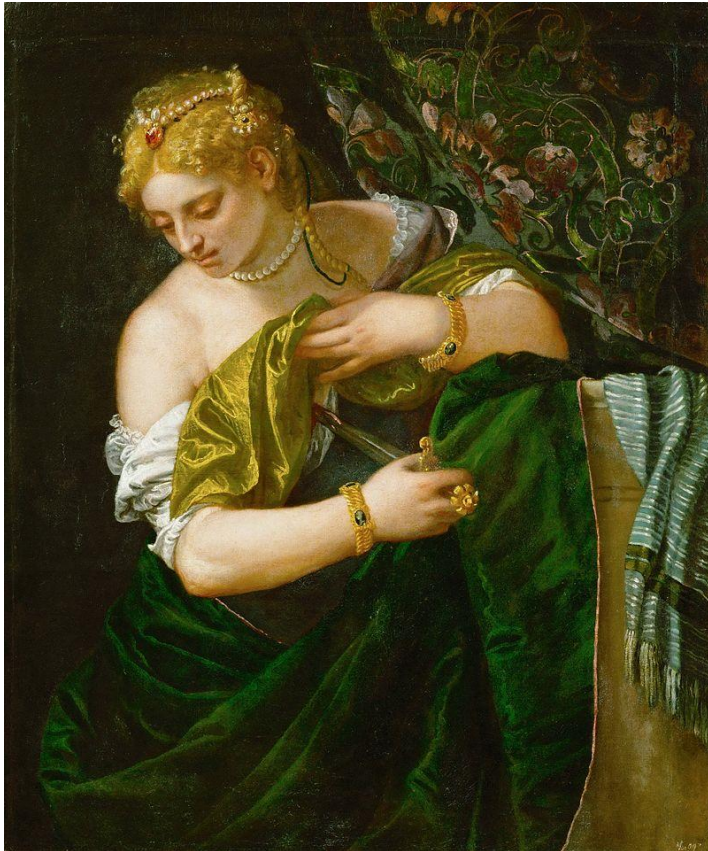
Capítulo II

El suicidio en el arte

“El suicida se enfrenta con la eternidad. Representar el momento de la decisión irreversible y trágica de marcharse, es una de las obsesiones del arte. Entre el hastío, la desolación y la histeria, son imágenes en las que el reposo o el instante previo al acto voluntario de la muerte quedan suspendidas y perpetuadas.”⁶

Pintura

La manera más frecuente en la que el suicidio aparece en el arte es a través de la pintura de historia con la representación de la muerte de personajes importantes, como Séneca, Sócrates o Lucrecia, la cual fue pintada en más de una ocasión.

Lucrecia, Paolo Veronese (1584)

---

⁶ Lesper, A. 2010. *El suicidio*. Publicado en *Laberinto* de Milenio Diario.

A pesar de que el suicidio de dichos personajes sea el motivo principal de la escena, el carácter de estas obras es mucho más narrativo que sensible.

Rompiendo con la tradición académica, Manet nos presenta esta escena que nos brinda una visión mucho más cruda y realista del suicidio. Siendo este el verdadero tema central en la pintura, no se nos proporciona dato alguno del personaje porque no importa nada más que el hecho de que acaba de quitarse la vida. La pintura posee tal realismo que se ha llegado a especular que describe un suicidio verdadero, pero no se conoce si esto es cierto.

Le suicidé, Édouard Manet (Siglo XIX)

Realizada a partir de un encargo por Clare Booth Luce una amiga cercana de la difunta, *El suicidio de Dorothy Hale* es una pintura de Frida Kahlo que relata a manera de exvoto y con mucho detalle el momento en que la actriz terminó con su vida. Se dice que la mujer que había hecho el encargo quedó tan horrorizada por la crudeza del cuadro que tuvo intenciones de destruirlo. Ésta obra comparte características con las pinturas mencionadas anteriormente, nos presenta un personaje real y aunque existe una narrativa en la imagen la atmósfera en la que se desarrolla, a medio camino entre el realismo y la ensoñación, la convierte en algo completamente distinto.

El suicidio de Dorothy Hale, Frida Kahlo. (1938)

No podemos hablar de representaciones del suicidio en el arte sin mencionar el suicidio japonés. Existen múltiples representaciones artísticas del seppuku, harakiri o jigai. Las más comunes son las ilustraciones que se encuentran en los manuales sobre cómo realizarlo correctamente o simplemente libros donde se narra el proceso del ritual, así que pueden ser imágenes muy solemnes que describen la postura y las etapas del suicidio, o bastante más explícitas y fuertes.

Sin embargo también hay obra contemporánea y bastante alejada de la tradicional que lo representa. Como esta pieza de Robbie Masso que llama la atención porque además de ser una pieza abstracta fue realizada por un pintor que nada tiene de japonés.

Hara Kiri, Robbie Masso. (2018)

Escultura

Una vez más nos encontramos con el suicidio de Lucrecia que, al igual que en la pintura, fue representado en la escultura de distintas formas. En el primer ejemplo, una escultura de mármol de tamaño casi real realizada por Philippe Bertrand alrededor del 1700, vemos el momento justo en el que Lucrecia termina con su vida, una pieza de carácter sumamente dramático y con gran dinamismo.

Lucrecia, Philippe Bertrand. (1704)

Mientras que en *Lucrecia morta* se nos presenta la imagen de Lucrecia ya muerta, apacible, una escultura cargada de melancolía que se considera una obra maestra de la escultura neoclásica catalana. A pesar de la sensibilidad que emana de la segunda Lucrecia, sigue siendo una representación histórica. Muchos de los ejemplos de escultura sobre el suicidio tienen esa característica, sin embargo hay unos pocos que tienen un poco más de

relación con el siguiente punto; la instalación. Puesto que se trata de figuras humanas colocadas en el exterior de manera que parezcan personas a punto de terminar con sus vidas.

Lucrecia morta, Damiano Campeni. (1804)

Instalación

El suicidio es la mayor causa de muerte entre los chicos jóvenes británicos. Según estadísticas, cada semana 84 hombres se suicidan en Reino Unido, país donde el 75% de los suicidios son cometidos por hombres. En 2018 la organización benéfica CALM y la agencia adam&eveDDB se unen al artista estadounidense Mark Jenkins para crear *Project 84* una instalación que consistió en crear 84 esculturas de tamaño real, de la mano de personas que habían perdido algún amigo o familiar a causa del suicidio, y fueron colocadas en la azotea de los estudios ITV en Southbank, Londres como si estuvieran a punto de saltar a una muerte segura.

Project 84, Mark Jenkins. (2018)

El proyecto consiguió generar un diálogo sobre este tema tabú, dando como resultado un incremento del 35% en las llamadas a la línea de ayuda de CALM. Este aumento es significativo, ya que la organización señala que una de las razones por las que más hombres que mujeres se quitan la vida es porque les resulta más difícil buscar ayuda.

Recados póstumos, Teresa Margolles. (2006)

En la morgue se mide sin filtro la verdadera vida de una ciudad, como lo ha constatado Teresa Margolles en diversos países de Latinoamérica y Europa. A partir de una residencia en el Instituto Cabañas de Guadalajara, Margolles desarrolla en 2007 la obra “Recados Póstumos”, producto de la comprobación que realiza en la morgue local: más de 400 suicidios en un año de niños, adultos y ancianos en la ciudad, célebre en México por su conservadurismo católico.⁷

---

⁷ Margolles, T. 2006. *Recados póstumos*. Recuperado de <https://www.amexica.me/teresa-margolles>

American Kills es la instalación pública ubicada en las afueras del estudio del artista nacido en Chile, pero con residencia en New York, Sebastián Errazuriz. En ella transmite, a través de su intervención urbana, la alta y lamentable tasa de suicidios de soldados activos en el conflicto con Iraq y solamente del periodo 2009 versus los caídos en acción de ese mismo año.

American kills, Sebastian Errazuriz. (2010)

Sobre flores y puertas a ninguna parte

Los elementos dentro del imaginario del *Obituario inconcluso* tienen distintos orígenes, en su mayoría provienen de las historias que me han acompañado, no solo durante mis enfrentamientos con la muerte, sino toda mi vida. Historias sobre criaturas incomprendidas y solitarias, niñas que solo buscan ser escuchadas, que defienden su sentir y su pensar. Historias de mundos fantásticos, que solo podrían existir en la tierra de los sueños pero que son un reflejo de la misma realidad.

Dorothy y las amapolas

La simbología de la amapola es muy variada y depende del color de la flor, en los países occidentales las amapolas rojas están vinculadas a la muerte, el recuerdo y el consuelo. Las flores de amapola aparecen varias veces en la narrativa de este trabajo, aludiendo a la muerte, a la sangre y al sueño eterno.

Fotograma de *El mago de Oz* (1939)

“Cada vez eran más abundantes las amapolas y más escasas las otras flores, y a poco se hallaron en medio de una pradera completamente cubierta de amapolas. Ahora bien, todos saben que cuando hay una gran cantidad de estas flores, el aroma es tan fuerte que cualquiera que lo aspire se queda dormido, y si el durmiente no es trasladado lejos de ese perfume, lo más fácil es que siga durmiendo para siempre.”⁸

(Baum, L. F. Capítulo 8)

A medida que Dorothy se adentra el campo de amapolas, el aroma de las flores va surtiendo efecto en ella poco a poco, hasta que la hace caer en un sueño profundo del que pareciera no poder levantarse nunca más. Lo mismo que cuando uno contempla la idea de morir, al principio parece inofensiva pero mientras más se rodea uno de ella más fácil es caer en el sopor de la desesperanza y se corre el riesgo de quedarse pasmado en medio de aquel campo de pensamientos depresivos.

En mi adolescencia me sentía como Dorothy luchando por no quedarme dormida entre las amapolas, tanto literalmente por lo terrible de mis pesadillas como en el sentido de que no podía arriesgarme a quedarme atrapada entre mis pensamientos suicidas. Aún hoy es una lucha de todos los días, cuando despierto y me esfuerzo por salir de la cama, y siento que algo me mantiene ahí, no es cansancio ni pereza, es la tranquilidad de la inconsciencia, del sueño profundo, lo más cerca que puedo estar de la muerte sin lastimar a nadie, nadie más que quizás a mí.

---

⁸ Baum L. F. 2013. *El mago de Oz*. Debolsillo.

Alicia

Uno de los referentes más fuertes para *el Obituario inconcluso* es el mundo creado por Lewis Carroll, que más allá de ser una simple historia infantil presenta problemas y cuestionamientos profundos como la búsqueda de la identidad o el pesar que trae consigo el no sentirse parte de nada.

Ilustración de Martha Gómez-Pintado (2009)

La escena de las puertas en *Alicia en el país de las maravillas* nos habla sobre la incertidumbre ante los cambios y la toma de decisiones, tras cada puerta una posibilidad distinta. Y no existe realmente una manera de saber qué es lo que sucederá a menos que se elija una puerta... o varias. Recuerda a las disertaciones nocturnas provocadas por la ansiedad, la contemplación de escenarios, cada uno más improbable que el anterior.

En *A través del espejo y lo que Alicia encontró ahí* nos encontramos con otro tipo de puerta, el espejo, que funciona como pasaje hacia otra realidad. Recordemos que Alicia entra al espejo porque se preguntaba cómo sería la vida del otro lado y si la Alicia del espejo tendría una mejor y más interesante vida que la suya.

“El espejo, siempre unido a lo maravilloso y lo mágico, es una imagen perfecta que separa el mundo interior del exterior, el mundo consciente del inconsciente, duplica la realidad, invirtiéndola. De éste modo, todo sucede al revés, como en un sueño, que es –en el fondo– también la vida.”⁹

La relación que tenemos con la imagen distorsionada que creamos de nosotros mismos puede llegar a ser peligrosa cuando se lucha contra la idea de morir. Caer en la despersonalización haciendo que parezca aún más insignificante nuestro ser tangible es muy común entre las personas que pierden el sentido de su vida. Todo resulta absurdo y por lo tanto verse al espejo puede resultar incluso abrumador.

Ilustración de John Tenniel (1871)

La figura del gato es también un elemento recurrente en la obra de Carroll, en *Alicia en el país de las maravillas* pareciera ser un guía para Alicia pero su papel consiste en observarla y cuestionarla para que ella misma decida qué camino tomar.

---

⁹ Nota de Sánchez J. 2011. *A través del espejo y lo que Alicia encontró ahí*, Lewis Carroll. Brontes S.L.

Para mí el gato representa un ancla a la realidad, en múltiples ocasiones mis compañeros felinos han sido quienes me han traído de vuelta, acercándose a mi cuando mi comportamiento les resulta extraño, demandando atención cuando parezco inerte o simplemente haciendo que me levante a alimentarlos por las mañanas cuando la vida me pesa demasiado.

En *A través del espejo y lo que Alicia encontró ahí* los gatitos o mejor dicho la gatita negra fue, según Alicia, quien inició todo. Pues fue mientras la reprendía por sus travesuras, amenazándola con ponerla dentro de la Casa del Espejo, que empezó a platicarle sus ideas acerca del mundo del otro lado.

Ilustración de John Tenniel (1871)

“Por lo que se ve, es muy parecido al nuestro. Solo que, sabes, puede ser completamente diferente más allá... Supongamos que el cristal se volvió tan tenue como la gasa, de manera que podemos pasar a través de él. ¡Vaya, ahora se está convirtiendo en una especie de niebla! Será bastante fácil atravesarlo...”¹⁰

---

¹⁰ Carrol, L. 2011. *A través del espejo y lo que Alicia encontró ahí*. Brontes S.L.

Pintar fuera de los márgenes

Desde el inicio de mi carrera universitaria tenía bastante claro que me quería dedicar a la pintura, a pesar de no haberme desarrollado mucho en ese campo antes de la universidad, pues mi fuerte siempre fue el dibujo. Pero al iniciar mis primeras clases me encontré con lo tridimensional y hallé en ello un lenguaje distinto, con la escultura sentí una conexión mucho más estrecha con el material que me cautivó, por lo que comencé a dedicarme a ella de igual manera que a la pintura.

Cuando llegó el momento de decidir mi taller terminal entré en conflicto pues como ya tenía claro el tema de mi trabajo lo que quedaba era decidir en cuál de las dos disciplinas podría desarrollarlo mejor, ambas me ofrecían posibilidades distintas y cada una poseía virtudes de las que la otra carecía. Al final, quizás por aferrarme a la idea que tenía al entrar a la universidad, terminé decantándome por la pintura. Lo cual no fue un error, como tampoco lo hubiera sido elegir escultura, el error fue limitarme a las opciones que se me habían dado en lugar de mirar más allá.

Después de darle mil vueltas a la pintura, llegando incluso a hartarme de ella, me di cuenta que a medida que este trabajo ha ido avanzando y desarrollándose, los requerimientos de mi obra han cambiado una y otra vez. La idea principal se ha mantenido, pero la ejecución ha tenido que adaptarse a dichos cambios.

Así que decidí soltar la pintura un momento para explorar otras posibilidades y poner en orden mis ideas, recupere las ganas de trabajar utilizando recursos como el collage o la fotografía y fue

jugando con una casita, una muñeca y mi gatito Bécquer que empecé a preguntarme qué podría hacer para pasar mis pinturas del lienzo a la realidad. Más allá de un deseo por romper con lo tradicional, es la necesidad de crear una atmósfera que no se límite a un espacio bidimensional lo que me impulsa a convertir mis pinturas en una instalación.

Desde sus inicios las instalaciones han cuestionado los límites de la obra de arte. Una instalación es la intervención artística de espacios donde el artista propone el concepto dentro de un contexto deseado, las instalaciones pueden presentarse en cualquier espacio y ser realizadas con los más variados materiales, medios físicos, visuales, sonoros, incluso en ocasiones intervienen otras disciplinas artísticas como la fotografía, el videoarte o el performance.

Se utiliza cualquier medio para crear una experiencia de interacción con el espectador para despertar sentimientos o reflexiones. Motivan la percepción sensorial en cualquiera de los sentidos, una completa experiencia estética es parte fundamental de la instalación.

Dentro de los diferentes tipos de instalación encontramos instalaciones pequeñas, instalaciones adosadas a la pared y las instalaciones que llenan casi por completo la sala. El artista Ilya Kabakov nos habla acerca de otro tipo de instalación que él llama *instalación total* en la que se trabaja con el entorno. De manera que el espectador, que podría poseer cierta libertad con los otros tipos de instalaciones pasa a ser manipulado por la instalación total, deja de ser solamente eso y se convierte en víctima de la obra, sin perder su capacidad de análisis.

“Por un lado observa y aprecia la instalación, y, por otro, analiza las asociaciones de ideas, los pensamientos y recuerdos que la instalación total ha originado en él, cuando este es cautivo en su intensa atmósfera. En este sentido se parece a la experiencia del lector... Dentro de la instalación, el espectador se ve confrontado a un nuevo entorno absolutamente

inesperado, a objetos íntimamente ligados a este entorno y al “espectador-vecino” que también se encuentra en la sala. Éste es percibido igualmente como un elemento del conjunto.”¹¹

Es justamente esta parte de generar una experiencia similar a la del lector la que me llama más la atención. La idea de contar una historia, que la obra se pueda leer, o mejor aún, que se pueda vivir. Veo en la instalación una posibilidad para llevar al espectador al interior de mis recuerdos, de mi mente y mi corazón, a la vez que se adentra en su propio ser.

Porque si bien mi obra siempre ha sido muy personal, continuamente he pintado sobre mis sentimientos, no siempre consigo conectar con quien la ve o al menos no me veo involucrada en esa conexión, por lo que de alguna manera ese sentimiento continúa siendo solo mío y sigo sintiéndome sola.

Me parece importante que se logre este vínculo entre ambos porque uno de los principales objetivos del trabajo es crear comunidad, acompañar. Ser este espacio que yo necesitaba cuando adolescente, que aun necesito en los momentos de soledad.

---

¹¹ Kabakov, I. 1995. *Introducción a La Instalación Total*. C.G. Pompidou.

El arte de lo cotidiano

Para ayudarme a comprender lo que era la instalación y como podría abordarla empecé a buscar en mi entorno. Si una instalación es a grandes rasgos una intervención del espacio, bajo este criterio existen muchos escenarios cotidianos que podríamos considerar como instalación.

El primero que se me vino a la mente fueron los mercados, específicamente los puestos que se instalan en las banquetas de las calles cercanas a éste, pues aunque dichas calles ya están contempladas por los habitantes como parte del mismo mercado, al final de cuentas cada puesto es una intervención de un espacio que fue concebido con otro propósito. En el momento en el que los comerciantes colocan sus productos cambian por completo tanto la imagen como la función de las calles.

Esquina de la 3ra Poniente y 3ra Sur, Tuxtla Gutiérrez

Como mencioné anteriormente las instalaciones buscan la interacción del espectador con la obra utilizando los sentidos y eso es justo lo que ocurre en estos lugares de comercio, pensemos por ejemplo en un puesto de frutas y verduras. Al ser el tipo de puesto que más encontramos, cada comerciante busca sobresalir de alguna manera y coloca sus elementos con

la intención de que el público los elija por encima del resto de comerciantes. Desde poner las frutas más grandes y de color más llamativo hasta arriba de cada una de sus cubetitas, hasta invitar al público a oler o incluso a probar de su mercadería.

Los mercados están repletos de experiencias no solo sensoriales sino también estéticas, no por nada resultan tan impresionantes y llamativos para quienes vienen de otros lugares donde no se acostumbra esta forma de comercio.

Visitar los mercados es algo que hasta hace poco no me resultaba nada placentero, y menos aun cuando era pequeña, sentía que era como si se juntaran en un mismo lugar todas las cosas que me ponían de mal humor; las multitudes, el calor, el ruido y además me molestaba tener que caminar. Solo había una época del año en la cual me emocionaba la idea de ir al mercado con mi mamá y esa era, y sigue siendo, los días cercanos al día de muertos. Cuando todo el mercado se pinta de naranja con las mandarinas y las flores de Cempasúchil, por todos lados hay papel picado, velas, calaveritas de azúcar y dulces con forma de ataúd. Todo lo necesario para crear nuestra siguiente instalación en lo cotidiano; el altar de muertos.

Foto: Francisco López Velásquez/Chiapas PARALELO.

Foto de mi altar, 2021

Como sabemos la tradición de dejar objetos a los muertos para su trayecto y de las cosas que utilizaba en vida se remonta a los entierros prehispánicos. Sin embargo tras la llegada de los españoles se fueron incorporando elementos del cristianismo dando como resultado los altares que conocemos hoy en día. Aunque los altares tradicionales cuentan con una serie de pasos y elementos necesarios para realizarse, cada familia de cada lugar tiene su propia manera de hacer su altar.

El proceso de montar un altar, contemplarlo e interactuar con él, como cuando prendes las velas o como en algunas familias que se pide permiso a los difuntos para tomar alguno de los alimentos, es por si solo una experiencia estética pero ¿Cómo convertir un altar en una pieza artística?

En Agosto del 2021 la artista, originaria de Comitán de Domínguez, Sara Felicidad nos presenta su obra titulada *Hable con Dios (hable con él, hable con ella)* en la que realizó seis intervenciones a cabinas telefónicas en San Cristobal de las Casas, con ellas busca crear

argumentos visuales como expresión de la cosmovisión Chiapaneca, que invitan al dialogo interno y al cuestionamiento respecto a temas como la violencia que se vive en la actualidad.

Intervención 1/6 Avenida Diego Dugelay, esquina con Real de Guadalupe

Es en trabajos como este donde he podido encontrar una visión un tanto más familiar y más cercana, una manera de hacer arte con la que me siento más identificada. Creo que cuando el arte toca temas que afligen a nuestra sociedad actual a través de elementos tan reconocibles y que forman parte de nuestra cotidianidad es cuando más impacto puede generar, se siente cercano a nosotros y nos invita a reflexionar. Sobre todo si al igual que la obra de Sara se encuentra frente a nosotros, en las calles de nuestra ciudad.

La habitación

La idea de convertir la habitación de mis pinturas en una instalación surge a partir del recuerdo de un viaje a Tijuana hecho con mi abuelita en Marzo del 2017, viendo fotos de ese viaje me encontré con la siguiente.

El dormitorio en Arlés, Vincent Van Gogh (1888)

Se trata de una instalación montada en el vestíbulo del domo IMAX del CECUT que convierte la famosa pintura *El dormitorio en Arlés* de Vincent Van Gogh en una realidad. Aparentemente sencilla pero muy significativa, fue hecha para el estreno nacional de la cinta *Van Gogh. Pinceladas de un genio*.

Retomando el escenario planteado desde el inicio del trabajo, pretendo hacer realidad la habitación en la que mi personaje principal se pierde a si misma mientras se encuentra con la muerte una y otra vez, y lejos de escapar de sus dolencias termina obligada a enfrentarlas con sus gatos como únicos testigos de ello.

El otro lado, Mar Cuervo (2021)

Incorporando elementos mencionados en mi narrativa y los antes empleados en bocetos y obra; como espejos, gatos, muñecas y amapolas que ayuden a dar vida a esta realidad distorsionada.

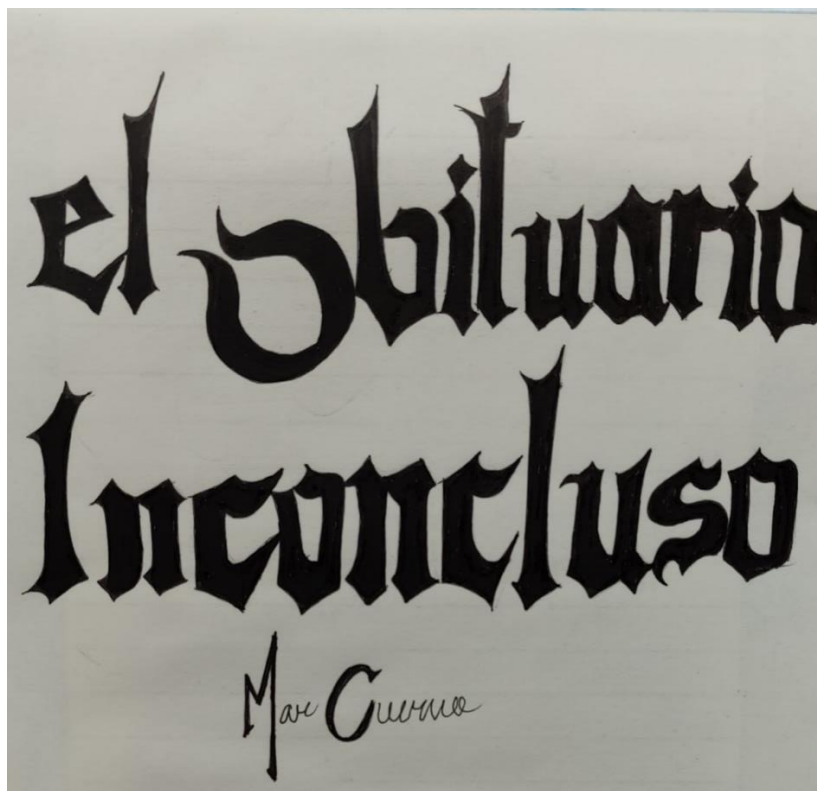
Siendo la habitación una representación de los refugios y corazas mentales que se crean con la idea de protegerse de estas dolencias pero que terminan convirtiéndose en una cárcel para quien lo hace. Se busca reflexionar acerca de la soledad, el aislamiento autoimpuesto y la despersonalización que pueden traer consigo la depresión, la ansiedad y los pensamientos y conductas suicidas.

Capítulo III

Proceso creativo

Scrapbook

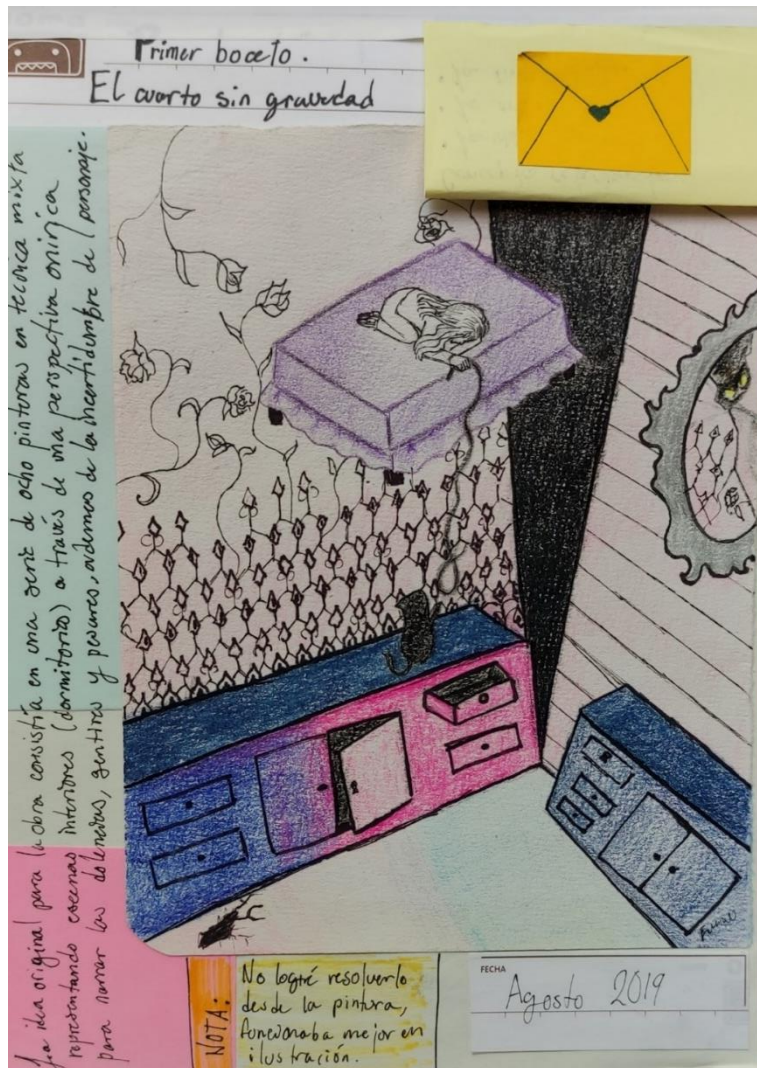
Como mencioné en el capítulo anterior, a medida que se iba desarrollando el trabajo, las necesidades de este me llevaron a modificar la obra una y otra vez, por lo que en un intento de poner mis ideas en orden, decidí documentar el proceso creativo a través de la realización de un scrapbook¹² que adjunto a continuación y que consiste en una recopilación de ideas previas para la obra, ilustraciones que eran parte de un proyecto distinto y ejercicios donde podemos observar de manera individual elementos de la obra y sus respectivos referentes visuales.

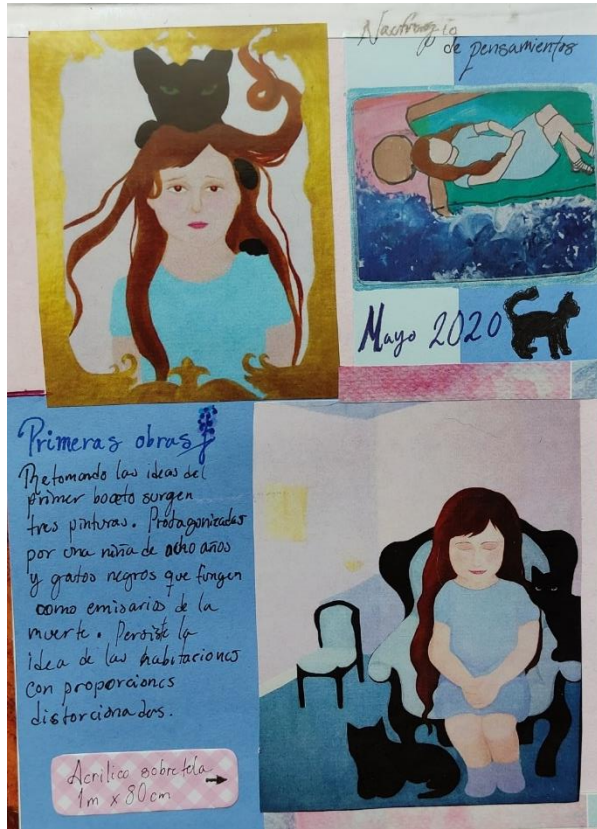
¹² El scrapbook es el término inglés para definir un libro de recortes, consiste en multitud de procesos creativos como el recorte, pegado o collage para crear una composición de memorias y recuerdos mediante fotografías.

En esta primera página se encuentra el boceto que inició todo, más adelante se podrá observar que todo el recorrido y las exploraciones hechas me trajeron de vuelta a esta primera idea, la que surgió sin pensarla demasiado pero que no habría tenido el mismo peso de no haberse enriquecido con las ideas subsiguientes.

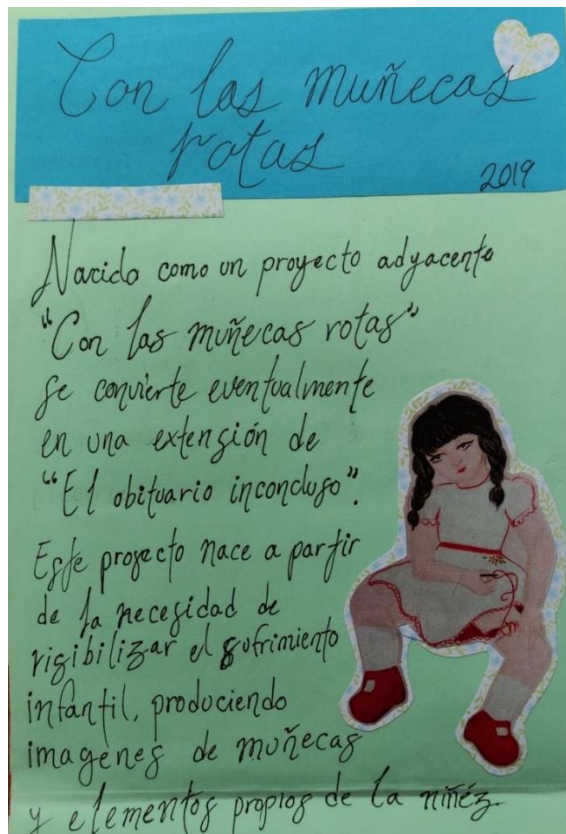
La idea original para la obra consistía en una serie de ocho pinturas en técnica mixta representando escenas interiores (dormitorio) a través de una perspectiva onírica para narrar las dolencias, sentires y pesares, además de la incertidumbre del personaje.

Aparecen los primeros cuadros, les otorgo a los gatos el papel de emisarios de la muerte y comienzo a implementar elementos de la obra de Lewis Carroll como el espejo y el mar de lágrimas inundando la habitación.

Retomando las ideas del primer boceto surgen tres pinturas. Protagonizadas por una niña de ocho años y gatos negros que fungen como emisarios de la muerte. Persiste la idea de las habitaciones con proporciones distorsionadas.

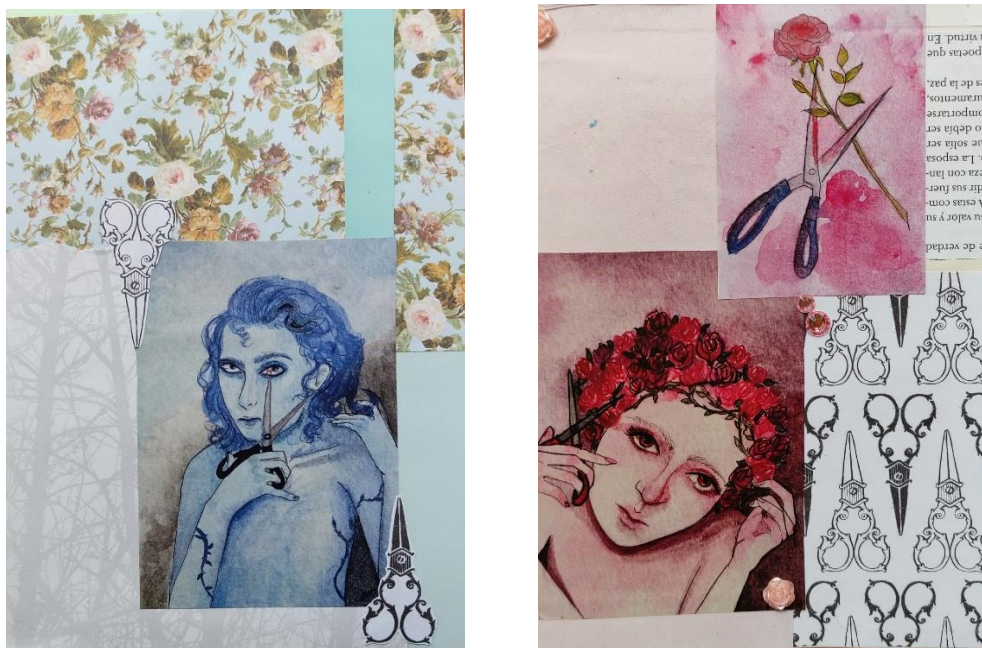
Integro *Con las muñecas rotas* al proceso creativo del *Obituario Inconcluso* ya que ambos tocan temas que se relacionan entre sí.

En Agosto del 2020 cambio por completo la iconografía y el rumbo de la obra para centrarla por completo en las flores; amapolas como símbolo de la muerte.

Más adelante ese mismo año y continuando con la línea de las flores, realizo éstas piezas en acuarela donde utilizando las tijeras y las rosas abordo el tema de la autolesión.

Tras las exploraciones anteriores concluí que todas mis ideas me llevaban de vuelta a la habitación del inicio así que lo siguiente fue realizar nuevas propuestas dentro de esta.

*Del capullo ha
nacido, con las
mejillas como pétalos
y el corazón
enardecido.*

*Alizée va huyendo,
con los caireles en el
viento y detrás de sí
los brotes floreciendo.*

Nació de un capullo, de bocetos y en mis manos cobra vida.

Planificación de las instalaciones

A través de ilustración y de un programa para crear habitaciones virtuales puedo tener una imagen más completa de la habitación donde todo parece no haber sido tocado, como si ella siguiera ahí, y de alguna

manera ella sigue ahí. Pensando en aquellas familias que, tras la pérdida de un ser querido mantienen su habitación intacta, como si esperaran su regreso.

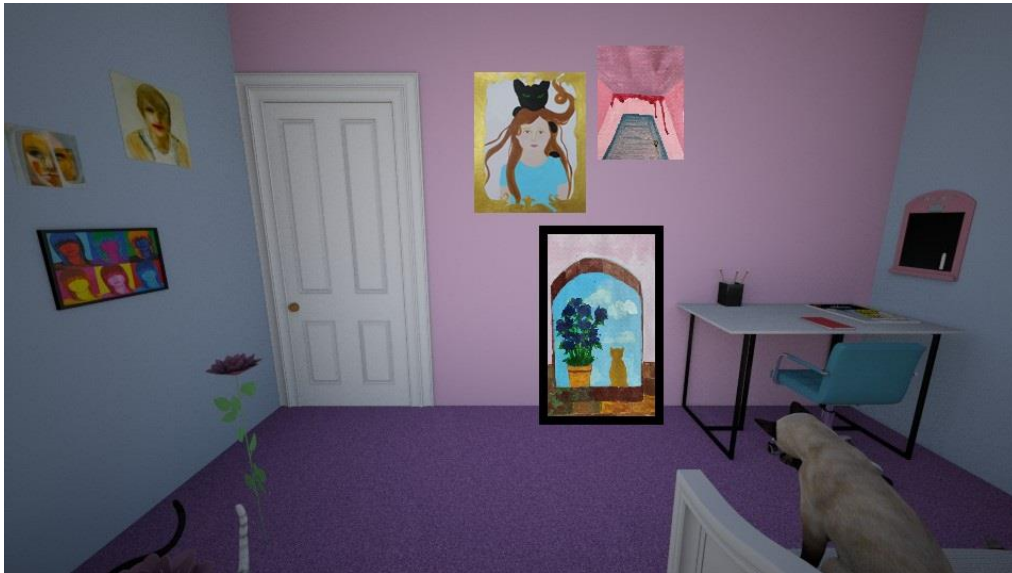

La habitación tiene tres perspectivas principales; lo primero que vemos al entrar son los elementos más familiares, la cama y la repisa con

muñecas, en la pared del costado pinturas llenas de color y justo frente a la puerta de entrada a la habitación se encuentra la segunda puerta, la puerta espejo, señalada por un camino de amapolas y la curiosidad de los gatitos, aquella que nos llevara al otro lado, al lugar en el que nuestra protagonista se ha perdido.

La segunda vista nos muestra elementos como un escritorio sobre el cual podemos encontrar escritos y dibujos que nos pueden ayudar a conocer los pensamientos del ser que habitaba ese espacio, así mismo en la pared vemos pinturas sobre el dolor y la soledad que ella vivía.

La última vista se enfoca en el espejo, en el que podemos ver el recuerdo de la niña, que permanece atrapada del otro lado.

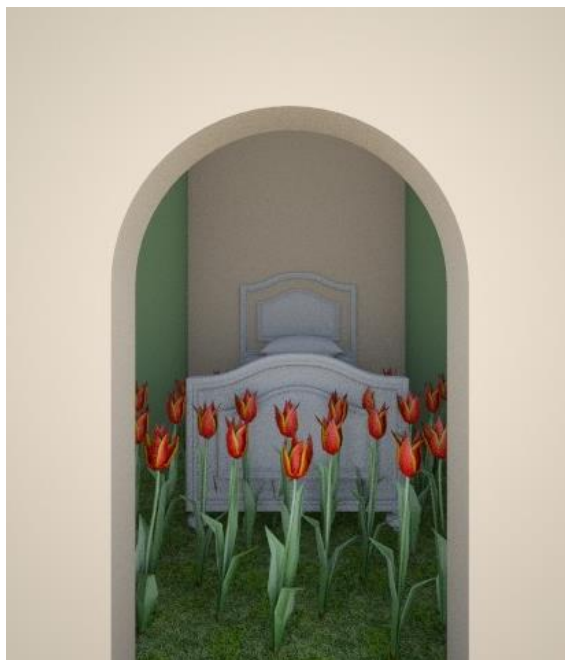

Por otra parte tenemos el otro lado del espejo, el caos disfrazado de calma, el campo en el que se libran todas las batallas; dentro de la mente.

Atrapada entre amapolas, sujeta a una calma, hundida en el sopor de la muerte encontramos a nuestra protagonista.

Para esto intervendré una casita para mascotas que fue de hecho parte de

las primeras exploraciones tridimensionales que realice.

Con esta pieza busco reflexionar acerca de las prisiones en las que nos quedamos atrapados cuando intentamos mantener todo aquello que nos duele oculto dentro de nosotros, donde más puede hacernos daño.

Camino a Disociación

La construcción de las piezas que formarían parte de Disociación empezó mucho antes de tener claro como sería la instalación, la idea general estaba pero solamente en papel, aún no sabía dónde ni cómo iba a realizarla.

Lo primero fueron las muñecas, trataba de resolver la manera en la que Oniria la pieza principal estaría construida pero resultaron más que simples pruebas, elementos importantes en la instalación.

Las cuatro muñecas tienen moldes y materiales distintos en su composición, pequeños cambios que dieron personalidad a cada una. Están completamente hechas a mano, era la

primera vez que hacia muñecas, con el rostro y el corazón bordado y algunos retazos con valor sentimental.

Otras de las piezas significativas para la instalación eran los gatos, era muy importante que tuvieran presencia pues representan a mis compañeros felinos de la adolescencia que ya no se encuentran conmigo. Con estructuras de alambre conseguí formas orgánicas y a la vez darles estabilidad a sus cuerpecitos que parecían rondar por toda la habitación.

Utilicé este método para crear a Patukis y Lagarta, mientras que para Andy le pedí a mi abuelita que lo hiciera en crochet, pues iba más con su personalidad dormilona y serena.

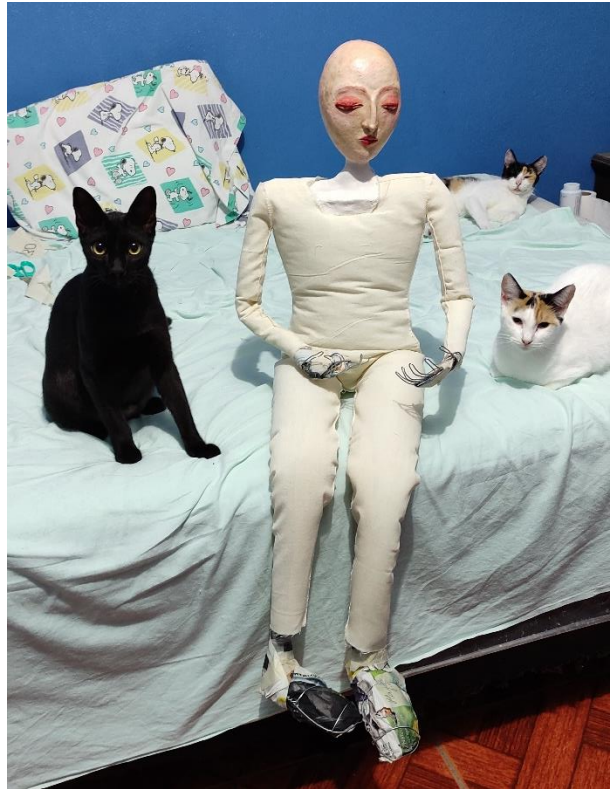
Estructura para Patukis

Andy

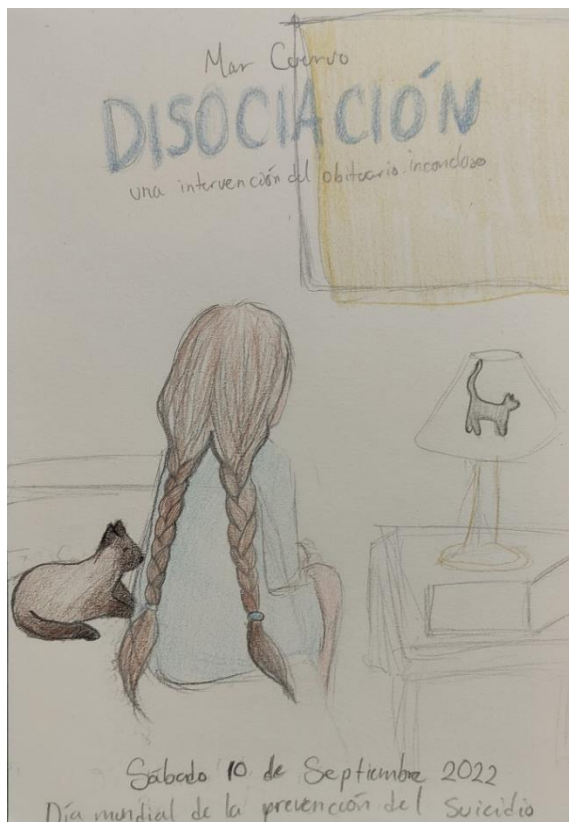
Construir a Oniria fue un proceso de mucha incertidumbre, ya que a pesar de las diferentes pruebas no tenía clara una estructura, pero comencé con su cabeza y casi por si sola se fue construyendo después, nació.

Tiene un esqueleto de alambre forrado con varias capas de papel y guata, al final cubierto con una piel de manta. La cabeza, manos y pies están esculpidos con arcilla fría y pintados con acrílico.

A la par de la realización de las piezas para la instalación hacia dibujos y bocetos que complementan el imaginario del Obituario Inconcluso.

Además de buscar entre mis memorias los objetos que terminan de armar este rompecabezas.

El obituario inconcluso

El adiós

Altar donde velamos por el descanso no solo de nuestra protagonista sino de todos aquellos que han perdido la lucha contra los pensamientos suicidas, así como por versiones pasadas de nosotros mismos, aquellos que sobrevivieron a esta batalla y gracias a los cuales estamos hoy aquí.

Invitación para “El adiós” 17 de Noviembre de 2021

Como suele ocurrir en los eventos de este tipo, *El adiós* comienza con una invitación inesperada, que llega a veces a deshoras, entre semana y sin previo aviso. Y hay que ser rápido y solucionar con lo que se tiene, con lo que se puede y como uno puede.

El altar se construye de acuerdo a las necesidades de los dolientes; velas azules, color de la sanación, para quienes con el corazón en la mano dirigimos el velorio y blancas para transmitir la fuerza, la fe y la esperanza a los invitados.

En este altar no hay fotografía, tan solo un espejo, porque no es el velorio de nadie y a la vez es de todos, de los que luchamos en silencio y no nos fuimos, de todos los que partieron y de quienes no conoceremos su rostro.

Comienza el velorio con palabras de agradecimiento, por la compañía, el tiempo y la confianza, porque sé que está a punto de abrirse no solo mi corazón y una que otra herida, sino de todos los presentes. Leo entonces un fragmento de mi alma y por primera vez digo en voz alta aquello que uno solo deja surgir en la oscuridad.

Uno a uno nos compartimos la luz y la palabra, se va iluminando el lugar y nuestros rostros, nos reconocemos, aunque casi no nos veamos a los ojos. Con cada voz surge un sentimiento y vemos la vida desde el otro. Incluso desde aquellos que prefirieron callar, se siente una tensión pero no incomodidad.

Tras la lectura de las ofrendas vino la marcha fúnebre y con el ataúd en medio de nosotros pasamos uno por uno para despedirnos de aquel a quien le habíamos dedicado nuestra ofrenda de palabras y posteriormente introducirlas en el ataúd.

Después prendimos fuego a las palabras y las contemplamos arder un momento en el que nos inundó el calor, la cercanía, la comunidad.

Registro fotográfico por Ren Toxicat

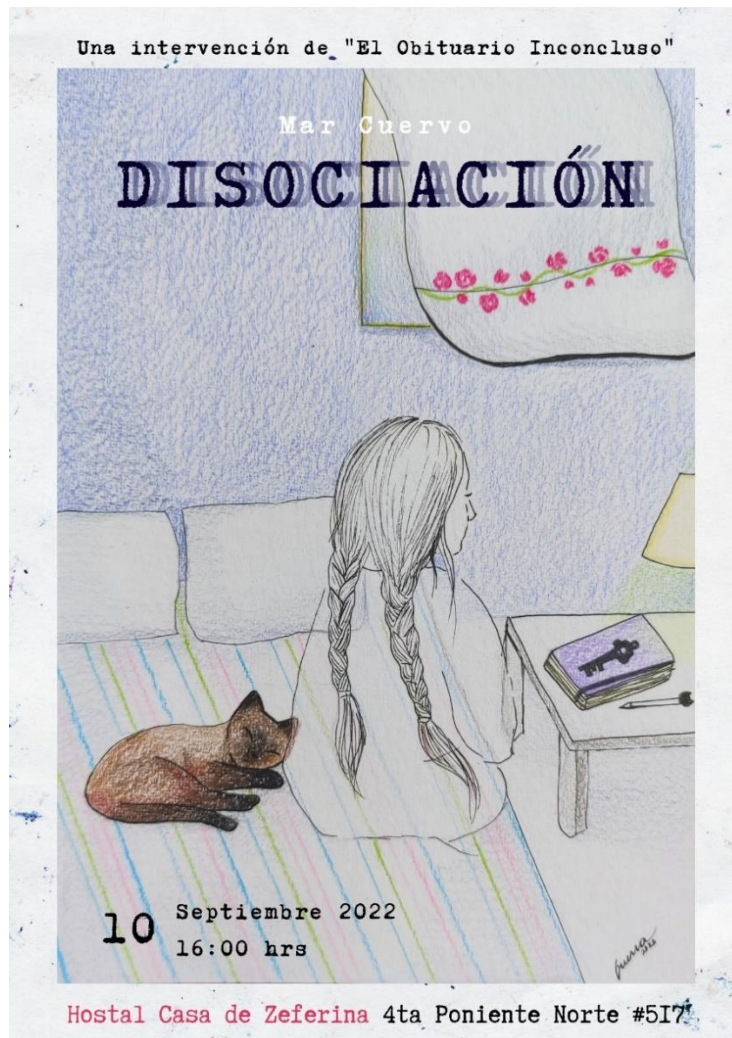
Cerramos agradeciéndonos por la experiencia y compartiendo abrazos, sentimientos y pensamientos que nos despertó la actividad. Después nos reunimos en la sala para tomar cafecito con pan y platicar mucho.

Me sentí muy querida y realmente me motivó a seguir trabajando en este trabajo ver que realmente había logrado su cometido; tocar el corazón de los presentes, llevarnos a la reflexión, permitarnos ser vulnerables frente a otros para así poder empezar a sanar.

Disociación

Disociación se encuentra en la aparente calma que resulta de desconectarse de uno mismo, de los pensamientos, recuerdos y la realidad que le agobia, un momento de incertidumbre y ausencia, de muerte en vida. Es como si se encendiera una alarma, la luz roja de peligro, y fuera momento de escapar a una especie de burbuja en lo más profundo de la mente.

Así como en mi vida, en esta instalación la habitación funge como refugio. Aquel en el que uno se guarda con la idea de protegerse de las dolencias pero que en ocasiones termina convirtiéndose en cárcel.

Invitación para "Disociación" 10 de Septiembre de 2022

Un día repleto de sentires que se vivió principalmente en dos momentos, dos experiencias estéticas distintas, dos maneras de interactuar con la instalación; El montaje y La visita.

El montaje. Alrededor de las diez de la mañana llegamos al espacio que albergaría la instalación, un lugar ajeno al sentimiento, ajeno a mi ¿Cómo convertirlo en un reflejo de mis recuerdos? Aprendí ese día que no hay mejor manera de entender el significado de habitar que en el proceso de convertir un espacio en propio.

Oniría por sí sola ya llenaba la habitación de sí misma pero fueron los elementos familiares elegidos con cuidado y dedicación aquellos que lograron reconstruir la imagen y el significado del lugar. En la cama una sábana pintada con amapolas y encima una con mucha historia.

A pesar de los bocetos y las ideas que tenía de cómo sería la habitación no fue sino hasta que estuve dentro de ella que la instalación empezó a tomar forma realmente. Nada como hacer tangible el pensamiento para entender realmente las ideas.

Inicialmente cuando encontré el espacio en el que tendría lugar Disociación había elegido una habitación con solo una puerta y una ventana, rectangular, de paredes blancas y sin elementos más allá de la cama, una mesita y una silla, buscaba un lienzo en blanco en el cual pudiera pegar tal cual la composición en las ilustraciones. Sin embargo el día del montaje los planes habían cambiado y no estaba disponible dicho espacio y, a pesar de haber entrado un poco en pánico al inicio, fuera de ser algo malo, me presento la oportunidad de interactuar con elementos que no tenía en mente y que tomaron otro significado al momento de acomodar mis piezas.

Creo que no había terminado de entender la instalación hasta que me enfrente a esta habitación y no podía haber sido de otra forma, estoy muy agradecida por este aprendizaje y esta nueva manera de comprender este medio, no se trata de simplemente traer la imagen a la realidad, ni mucho menos de colocar objetos hasta llenar un espacio, sino de transformarlo, construirlo, habitarlo.

Conforme colocaba las piezas iba percibiendo al espacio respirar y cobrar vida a mí alrededor, Oniria y los gatos, llenos de significado, marcaban los puntos de tensión/atención en la habitación y había un sentimiento muy intenso.

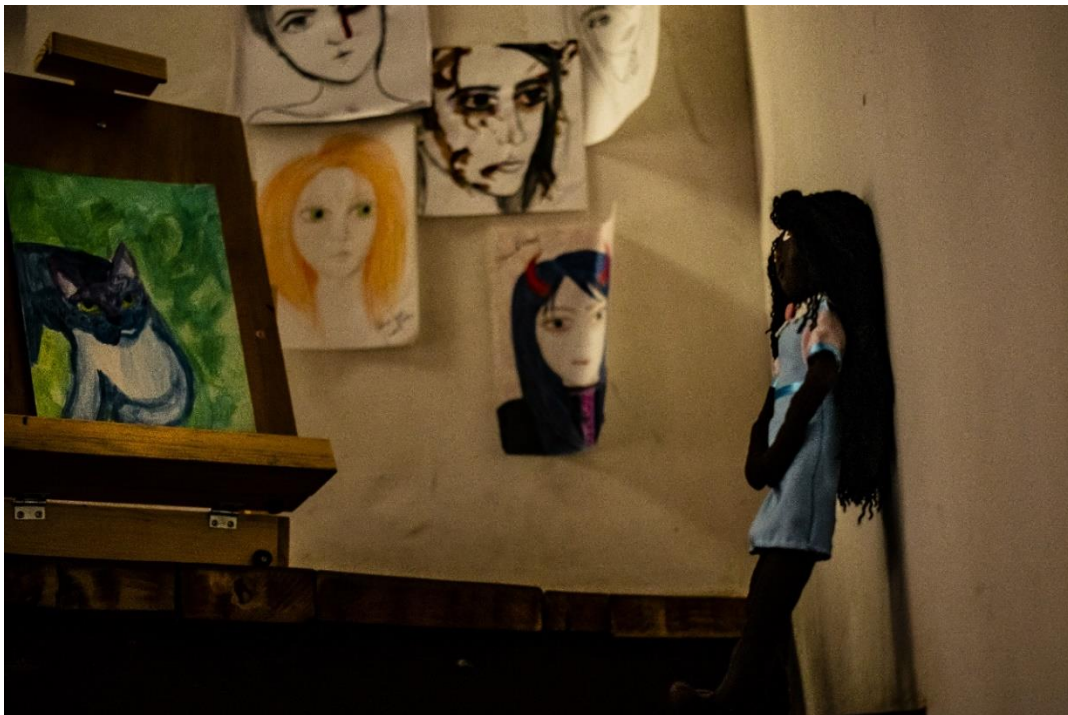

Se estaba creando la atmosfera de ensoñación que tanto había buscado, un espacio fuera del tiempo y la realidad, un lugar de encuentro y de re-conocimiento. Con los fantasmas, los ecos y la nostalgia, como una fotografía vieja, como un sueño lejano.

Las escaleras a ninguna parte, uno de los elementos inesperados, que me hablan de la indecisión, de la posibilidad, de la nada y el todo. Interrumpidas por mis herramientas, vestigios del pasado al fondo y mis anclas a la realidad al frente.

Para terminar coloco los tesoros que por muchos años guardó mi mamá, pedacitos de mi niñez, que albergan inocencia y felicidad, que llenan de ternura la imagen y me acarician como agua tibia y sabanas frescas.

La visita. Para la visita decidí que uno de mis objetivos principales fuera el espacio de dialogo que menciono desde el inicio del texto. Por lo que elaboré un pequeño programa, que comenzaba con unas breves palabras para dar inicio al evento, seguidas de la visita a la instalación, para la cual los invitados formaron una fila fuera de la habitación y fueron pasando en parejas o tercias para poder apreciarla, me parece que una de las cosas más valiosas de Disociación es la intimidad que confiere.

PROGRAMA	
Inauguración	I6:00
Visita a la instalación artística "Disociación"	
<hr/>	
Reconociéndome	I7:00
Charla por Psic. Fabiola C. Navarro	
<hr/>	
Vino de honor y open mic	I8:00
Poesía, anecdotario, espacio para compartir	
<hr/>	
Cierre del evento	I9:00

DISOCIACIÓN

Yo me senté afuera, sin mayor intención que la de ver las reacciones y los rostros de las personas al salir de la habitación pero en cambio al salir se acercaban a mí, me felicitaban o me compartían su sentir y sus pensamientos sobre la instalación, yo les ofrecí un pedacito de mi historia y ellos a cambio me regalaron una muestra de su humanidad.

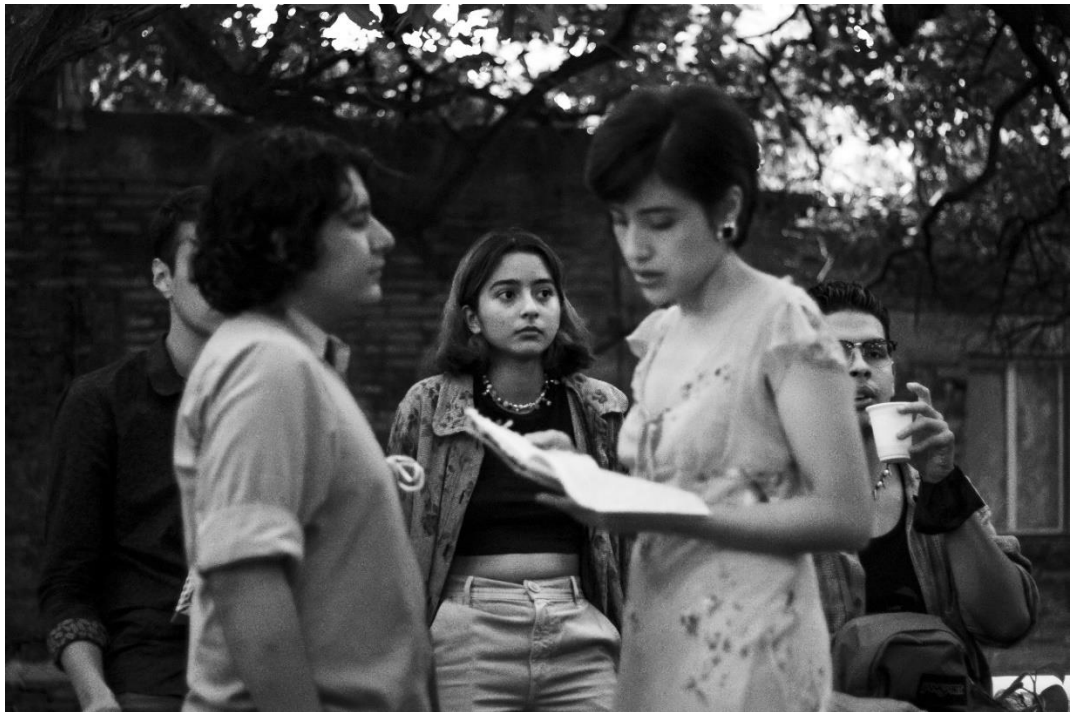

Debido a la naturaleza sensible de los temas abordados en la obra pensé pertinente que lo siguiente en el evento fuese una charla impartida por la maravillosa Fabiola Navarro, psicóloga y poeta, quien puso sobre la mesa conversaciones referentes a los sentimientos expresados en la muestra y abrió el espacio a las preguntas y opiniones de los concurrentes al respecto.

Para concluir, después del brindis, compartimos algunos textos, lágrimas y páginas de diarios, nos despedimos así de este evento, con el corazón lleno y agradecido por las palabras y vivencias que me fueron obsequiadas esa tarde.

A menudo resuena en mí el eco de la voz de una chica, a quien no conocía de nada, que me agradeció profundamente por lo que, por pura casualidad, había encontrado en Disociación.

Me compartió que se identificaba con lo que había visto y escuchado ese día y que le parecía muy valioso que yo abriera mi corazón de esa manera para crear algo que invitaba a la introspección y abría la conversación a temas delicados de una manera tan amable. Me impulsa a seguir mi camino, para compartir desde mí y así recibir al otro también.

Registro fotográfico por María Dariz

Conclusiones

El deseo de morir es algo que ha estado presente en la humanidad desde siempre, en cada momento de la historia ha sido visto con un lente diferente de acuerdo al lugar y la sociedad. El que en nuestra sociedad actual sea visto como algo de cobardes, algo repudiable tiene que ver con el hecho de que en estos tiempos las ideas de productividad y la constante competencia que vivimos en todos los ámbitos de nuestras vidas; laborales, escolares e incluso sociales; no nos permiten mostrar vulnerabilidad, vivimos reprimiendo nuestras emociones porque no queremos parecer débiles y pareciera que no tenemos tiempo para sentir. Porque además mostrarse vulnerable es exponerse a recibir burlas y críticas por otros que probablemente también la estén pasando mal pero que no se atreven a externarlo. La constante presión por alcanzar estándares irreales nos ha convertido en bombas de tiempo. No es de sorprenderse entonces que hasta los más jóvenes terminen prefiriendo acabar con su vida que continuar siendo “insuficientes” para quienes los rodean. Es necesario hablar de esto, es importante abrirnos al dialogo sensible y creo que el arte es un medio que nos puede ayudar a hacerlo.

Me siento sumamente afortunada por todo el conocimiento que me ha traído ésta primera fase del *Obituario Inconcluso*, y digo primera fase porque es un trabajo que me gustaría retomar en algún momento, quizás con otra perspectiva. Todavía me queda mucho por entender y decir acerca del tema y del medio, la instalación era un campo desconocido para mí hasta antes de este trabajo y sin duda este es el primer paso que necesitaba tomar para explorarlo.

Abordar un medio artístico por primera vez siempre es un proceso interesante, pienso que cada disciplina ofrece un lenguaje diferente lleno de posibilidades, el lenguaje de la instalación lo comprendí mientras iba montando las piezas, al interactuar con el espacio y los objetos iba encontrando los acentos y redescubriendo el discurso en los rincones de la

habitación, comprendiendo los simbolismos y reinterpretando los objetos que ya se encontraban en el espacio, encontrando el dialogo que podían tener con las piezas que había creado y elegido para la instalación, jugando y explorando, imaginando. Gracias a estas exploraciones pude ir comprendiendo el significado de habitar, de generar atmósferas. La importancia de encontrar el arte en lo cotidiano y poner lo cotidiano en el arte, la belleza de lo efímero.

Me llevo, entre muchas otras cosas, este alivio que se siente después de decir en voz alta aquello que ha dolido mucho tiempo. Me llena saber que se está logrando alcanzar el propósito principal de este trabajo, que es reconocernos, iniciar el dialogo, reflexionar y sobre todo hablar de esto que nos concierne a todos, hablar de algo que muchos hemos experimentado en silencio y que tal vez es necesario decirlo para poder empezar a sanarlo.

He encontrado una vez más la belleza de ser vulnerable, quizás mucho más que en el pasado, pues no es lo mismo pintar sobre nuestras dolencias y mostrar las imágenes sin dar mucho contexto respecto al tema, dando total libertad al espectador de interpretarlo como quiera, que desnudar el alma a través de una experiencia estética.

Abriendo las puertas a un rincón salido de un sueño vuelto verdad, contando historias a través de objetos familiares, que no solo despiertan sensaciones, la curiosidad y los recuerdos del espectador sino que lo hacen participe de la obra, de manera que surja una relación distinta con el arte, al reconocerse e identificarse con lo que ve. Entiendo ahora la importancia de crear arte cercano a nosotros, más genuino, más fuerte, que permite abrirse a la escucha y comprender nuestra humanidad. Que generar experiencias en este momento me parece más importante que representar un tema en una imagen y creo que con el *Obituario Inconcluso* lo estoy consiguiendo.

Fuentes consultadas

Camus, A. 1995. *El mito de Sísifo*. Alianza.

Carroll, L. 2011. *A través del espejo y lo que Alicia encontró ahí*. Brontes S. L.

De Landa, D. 2011. *Relación de las cosas de Yucatán*. Alianza.

Errazuriz, S. 2010. *American Kills*. Recuperado de <https://sebastian.studio/public-american-kills>

Fonnegra, I. 1999. *De cara a la muerte*. Intermedio Editores.

Gomez, H. *Project 84: cómo el arte y la creatividad pueden luchar contra el suicidio*.

Recuperado de <https://lacriaturacreativa.com/2019/05/22/project-84-como-el-arte-y-la-creatividad-pueden-luchar-contr-el-suicidio/>

Kabakov, I. 1995. *Introducción a La Instalación Total*. C.G. Pompidou.

Lesper, A. 2010. *El suicidio*. Publicado en Laberinto de Milenio Diario.

Margolles, T. 2006. *Recados póstumos*. Recuperado de <https://www.amexica.me/teresa-margolles>

Roblejo, J. 2016. *El suicidio en el arte. Análisis histórico y cultural*.

Teller, J. 2011. *Nada*. Planeta.