



**Sinestesias de la ausencia
Imágenes y sonidos para atravesar la muerte y el duelo**

Melissa Gómez Yepes

**Trabajo de grado para optar al título de Maestra en Artes Visuales
Modalidad Investigación-creación**

**Asesor
Luis Ángel Castro Ruiz
Magíster en Artes Digitales**

**ITM INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
MEDELLÍN
2024**

Cita	Gómez Yepes, M. (2024)
Referencia	Gómez Yepes, Melissa. <i>Sinestesias de la ausencia. Imágenes y sonidos para atravesar la muerte y el duelo</i> [Trabajo de grado] 2024. ITM Institución Universitaria, Medellín, Colombia.



Pregrado en Artes Visuales

Facultad de Artes y Humanidades

ITM Institución Universitaria



Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural

Repositorio Institucional: <https://repositorio.itm.edu.co/handle/20.500.12622/13>

ITM Institución Universitaria - www.itm.edu.co

Rector: Alejandro Villa Gómez.

Decano/Director: Carlos Andrés Caballero Parra.

Jefe departamento: Diego León Zapata Dávila.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de ITM Institución Universitaria ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

*A mi padre, quien me enseñó la belleza del arte y,
a mi madre, quién me mostró su alma*

Al arte, que ha sido mi cura

Tabla de contenido

RESUMEN	6
INTRODUCCIÓN	7
1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	9
2 OBJETIVOS	11
2.1 OBJETIVO GENERAL	11
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11
3 DECLARACIÓN DE ARTISTA	12
4 ABORDAJE CONCEPTUAL O MARCO TEÓRICO	14
4.1 MUERTE	14
4.2 SOBRE EL DUELO	15
4.3 MUERTE, DUELO Y SU REPRESENTACIÓN EN LAS ARTES PLÁSTICAS	16
4.4 ESTADO DEL ARTE EN COLOMBIA: EL VIDEO ARTE Y VIDEO INSTALACIÓN	19
5 MARCO CONTEXTUAL	23
6 REFERENTES O ANTECEDENTES	25
6.1 GIOVANNI STRAZZA	25
6.2 VIVIAN MAIER	26
6.3 BILL VIOLA	26
6.4 CLEMENCIA ECHEVERRI	27
7 DISEÑO METODOLÓGICO	29
7.1 AUTOETNOGRAFÍA	29
7.2 DIARIO DE CAMPO	30
7.3 FENOMENOLOGÍA	31
7.3.1 PREPRODUCCIÓN	32
7.3.2 PRODUCCIÓN	32
7.3.3 POSPRODUCCIÓN	33
7.3.4 CROGRAMA DE ACTIVIDADES	33
8 PROCESO DE CREACIÓN	34
9 RESULTADOS Y ANÁLISIS	47
10 CONCLUSIONES	48
11 RESEÑA DEL ARTISTA	49

Resumen

El presente trabajo sistematiza el proceso de investigación creación denominado *Sinestesias de la ausencia*, resultado de la revisión de algunos acontecimientos de tipo social como la muerte y en consecuencia el duelo, los cuales son analizados a través de la experiencia personal. Se propone a través de las prácticas artísticas y en este caso, de la video instalación, mostrar cogniciones, emociones y comportamientos en torno al suceso, planteando una metáfora que induce a evocar el recuerdo, traer de la muerte al ser amado, hacerlo inmortal en la memoria y ayudar a trazar caminos para una comprensión del duelo.

Palabras claves: video instalación, muerte, duelo, sentir, evocar.

Introducción

La pregunta sobre la muerte y las situaciones que emergen con ella surgieron tras la experiencia personal del fallecimiento de mi madre, Nidia Isabel, en el año 2019. Al principio, el proceso de duelo estuvo acompañado de la negación. Sin embargo, con el paso del tiempo, las historias compartidas en familia y la terapia ayudaron a trasegar tal periodo con aceptación. Sin embargo, fue a través del arte que pude catalizar mis sentimientos y caminar de la mano con el duelo, puesto que gracias a una lectura en la asignatura de Curaduría del Arte con Melissa Aguilar, en el tiempo de pandemia por COVID-19 sobre el Cubo Blanco y el Espacio expositivo de Brian O'Doherty me hizo reflexionar sobre la importancia de lo objetual en el espacio, brindando una apropiación a lugares que son marcados por historias, en ese sentido, empecé ver la casa de mamá y papá como un espacio expositivo de la vida de ella, y esos objetos que hablaban de ella. Allí agudicé mi mirada hacia las cortinas, espejos, velas o la habitación de ella tratando de recordar momentos importantes con ella en relación con estos elementos. El arte hizo que evocara a mi madre desde la muerte como un evento que trascendía y que podía hablar sobre la vida.

A partir de la experiencia con la muerte encuentro en el lenguaje audiovisual posibilidades expresivas para el proceso de duelo. Como ejemplo, el artista Bill Viola y su práctica de video instalación, la cual trata de recoger lo semántico, simbólico y connotativo de un drama humano como lo es la muerte. De otro lado, artistas colombianos como Clemencia Echeverri, que evidencia en su propuesta, formas de interpelar al espectador frente al tema de la muerte y el duelo bajo el contexto de violencia de nuestro país. Así mismo, Giovanni Strazza que, desde su práctica escultórica, brinda elementos visuales como la percepción de sutileza a través del uso de capas en el material.

Bajo estas premisas, como objetivo general del presente trabajo se busca generar una experiencia audiovisual que permita una reflexión sobre la muerte y el duelo, resultado de una mirada íntima del fenómeno, empleando elementos formales propios de la video instalación. Para su desarrollo se proponen tres objetivos específicos: Inicialmente será analizar las ideas y las formas abordadas desde las prácticas artísticas en función de la muerte y el duelo, como insumo para la construcción de una experiencia personal. Seguido de esto, interpretar desde las técnicas formales y narrativas audiovisuales, la experiencia y percepción personal, en torno a la muerte y el duelo y finalmente elaborar una experiencia audiovisual por medio de la video instalación, empleando las cualidades y elementos formales que motive al espectador a la reflexión sobre la muerte y el duelo.

El enfoque de esta investigación es cualitativo, como metodología de trabajo se usará la auto etnografía y la fenomenología ya que parte de una experiencia personal. Producto de ello, en una primera fase se realizó una revisión de artistas que han tratado el tema de la muerte y el duelo, en la segunda fase se indagó sobre el videoarte y la vídeo instalación en Colombia para generar unos antecedentes de la práctica de forma local y posteriormente se hizo una revisión de la práctica mirando los antecedentes manera local. Finalmente se propone la creación de una video instalación que retoma los intereses sobre muerte y duelo producto de una experiencia personal. Concluyo esta investigación entregando la sistematización en estas memorias de esta investigación creación para optar al título de maestra en artes visuales.

1 Planteamiento del problema

La muerte de un ser querido y en consecuencia el duelo, hace parte de un proceso que, en la mayoría de los casos, es de difícil comprensión. Pero en este complejo proceso, el arte puede ayudar al ser humano a recordar y comprender experiencias ligadas a lo afectivo y emocional y permitir reflexiones para entender el fenómeno. A lo largo de la vida tenemos recuerdos, de los cuales seguramente muchos de ellos no se olvidan. Tal vez, los más complejos son aquellos que nos habitan luego de la muerte de un ser querido.

Como una película, los acontecimientos quedan grabados en nuestras mentes; los cuales no podemos borrar fácilmente, y en muchas situaciones reavivan el dolor y la tristeza. Sin embargo, en algunos casos, cuando se es consciente de este proceso, la muerte puede representar alivio. Por ejemplo, cuando la muerte es la de una persona con una enfermedad terminal. En todo caso, salir de este espacio ligado a recuerdos de tristeza toma tiempo, y es por ello la importancia de la necesidad de aceptar y sanar para comprender y vivir estas experiencias desde otra perspectiva. Cuando alguien cercano muere, extrañar su presencia es una constante, pero también su recuerdo puede ser símbolo de refugio y consuelo. Frente a esta situación, contar con el apoyo de seres queridos, nos hace en los momentos complejos ser más fuertes. Gestos de cariño o palabras son momentos que animan el espíritu y permiten fortaleza en la adversidad.

Desde diferentes prácticas como la fotografía, pintura, performance, videoarte, ilustración, instalación, entre otros, se puede ayudar al duelo, dar un giro a situaciones adversas y subvertir positivamente el impacto de acontecimientos significativos pero luctuosos. Es por ello por lo cual resignificar el duelo se hace importante. Una comprensión de este y una posible mediación para su aceptación, es la propuesta desde la exploración y la experimentación artística. Ecos del pasado

pueden gravitar en la imaginación o en los afectos, pero pueden también ser germen para una reinvención, una restauración o un renacimiento interior.

Este proyecto surge desde la experiencia íntima, propone una oportunidad de extender la condición de sentir y en lo posible ayudar a sanar en respuesta a una pregunta: aceptar el desafío de percibir la ausencia de aquellos que ya no están. De brindar consuelo en momentos donde está presente el dolor y reemplazarle por la felicidad que persiste, fruto del recuerdo atesorado, en el poder de la evocación a través de lo objetual, en la búsqueda que confronta la vulnerabilidad y la fragilidad propia y la del espectador.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Proponer una experiencia audiovisual que permita una reflexión sobre la muerte y el duelo, resultado de una mirada íntima del fenómeno, empleando elementos formales propios de una video instalación.

2.2 Objetivos específicos

- Analizar las ideas y las formas abordadas desde las prácticas artísticas en función de la muerte y el duelo, como insumo para la construcción de una experiencia personal.
- Interpretar desde las técnicas formales y narrativas audiovisuales, la experiencia y percepción personal, en torno a la muerte y el duelo.
- Elaborar una experiencia audiovisual por medio de la video instalación, empleando las cualidades y elementos formales que motive al espectador a la reflexión sobre la muerte y el duelo.

3 Declaración de artista

El arte puede fungir como una forma de conocimiento y auto-reconocimiento de la historia personal, y así darle un valor expresivo y estético a la resignificación del devenir, con su carga emotiva y ontológica. Mi búsqueda como artista es meramente existencial, recurre a lo más profundo de mi ser para poder entender el porqué de mis miedos, dudas o pensamientos, para poder entender estos elementos propios (y a su vez colectivos porque creo en que el individuo se crea en la colectividad). Para ello en mi trabajo artístico me delimito e instauro en campos como el video, la fotografía y la expresión corporal.

El interés por la práctica del videoarte y la video instalación nace del deseo de captar en el tiempo emociones, sentimientos, momentos que son cruciales y que con dichas prácticas ayudan a la memoria. Para algunas personas se recuerda con las palabras, otras con la música y otras con videos de episodios relevantes en la vida. Para mis las transparencias, las capas, el sonido, el movimiento, los colores pasteles y sin mucho brillo como rosas, blancos o grisáceos, relacionándolos con la calma, dulzura y paz que veía reflejadas en mi madre, y son rasgos, atributos o cualidades que a su vez poseen los objetos y espacios donde ella habitaba, encontrando así correspondencias simbólicas muy poderosas y valiosas, sugerentes, entre algunos objetos y la presencia- ausencia de un ser querido.

Mi deseo a través de la video instalación es evocar el recuerdo de un ser amado que ha transitado por el camino de la muerte, y "tocar" el recuerdo fijado en la memoria. Para lograr esto, me centro en la identificación y apropiación de objetos, espacios y/o lugares que, para cada persona, están enriquecidos con una carga emotiva, ontológica, espiritual, artística, estética y semántica. Estos elementos seleccionados no solo representan una conexión personal con el ser

querido, sino que también poseen una resonancia universal que permite a otros espectadores encontrar sus propias conexiones y significados. La experiencia personal de cada individuo, al interactuar con la instalación, no solo les ayuda a revivir y honrar sus recuerdos, sino que también les enseña y ayuda a comprender la vida desde diversos ángulos, proporcionando un espacio para la reflexión y el crecimiento emocional y espiritual. En este sentido, la video instalación se convierte en un puente entre lo personal y lo colectivo, lo pasado y lo presente, lo visible y lo invisible.

4 Abordaje conceptual o marco teórico

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación-creación, es esencial abordar de manera integral los conceptos de muerte y duelo. Estos conceptos no solo constituyen el núcleo temático del estudio, sino que también son fundamentales para entender cómo influyen en los procesos creativos. En este contexto, el análisis no solo se limita a una revisión teórica de las nociones de muerte y duelo, sino que también se extiende a una exploración profunda de cómo estos temas se manifiestan en las obras de diversos artistas. A continuación, se ofrece una breve descripción del enfoque metodológico para llevar a cabo esta revisión, que incluirá la identificación de obras clave, la análisis de procesos creativos y la evaluación de su impacto en el discurso artístico contemporáneo.

4.1 Muerte

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la muerte se define como la "cesación o término de la vida". Esta definición sugiere que la muerte representa el punto final de la existencia biológica de un organismo, indicando el cese de todas las funciones vitales que definen la vida. En el pensamiento tradicional y en muchas cosmovisiones filosóficas y religiosas, la muerte no solo se interpreta como la finalización de la vida física, sino también como una separación entre el cuerpo y el alma. Este concepto implica una dualidad en la que el cuerpo, la parte tangible y material, deja de funcionar, mientras que el alma, a menudo considerada como la esencia inmortal del ser, se separa del cuerpo.

Memento mori es un dicho en latín que significa "recuerda que morirás". Según Sánchez (Enrique, 2018) La expresión apunta a la fugacidad de la vida, conectándolo con preguntas como ¿podemos conocer qué es la muerte?, ¿por qué es indispensable recordar la muerte? Sánchez dice

que la muerte debe recordarse por dos razones: nuestro poder y control de las cosas es fugaz e ilusorio, además de que la mirada puesta en la muerte quizá permita valorar la vida. Tal vez la muerte no sea un fin sino un camino que toda especie debe transitar, pero la relación con ella es diferente para cada ser vivo “La posibilidad de la muerte hace que la existencia humana sea auténticamente posible; a través de la muerte se comprende el 'poder-ser-para-la-muerte” (Heidegger, 1927, pág. 241). La muerte es un recordatorio del ser y la transformación del mismo, sin embargo, su percepción se enmarca en la ausencia desde la comunidad, es decir, para una persona que viva sola y no tenga contacto con el mundo, su muerte no es apreciada pues no significa una ausencia para otra persona, sin embargo, el ser humano es comunitario, y su ausencia será notado así sea por un breve momento en la memoria de otra persona.

4.2 Sobre el duelo

Etimológicamente, la palabra duelo proviene del latín *dolus* que significa dolor, desafío o combate entre dos, mientras luto proviene de *lugere* que quiere decir llorar. UNICEF, en su manual sobre el duelo afirma que: “La muerte tiene una dimensión social y cultural que varía según el momento histórico, las costumbres, las creencias y la sociedad donde acontece y que puede influir facilitando o dificultando los procesos de duelo individuales de las personas” (FUNDASIL, 2020, pág. 12) Es por esto por lo que la forma de pasar el duelo es un proceso netamente personal.

En su libro *El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y terapia*, William Worden hace referencia a las ideas del psiquiatra George Engel para ilustrar el impacto profundo que tiene la pérdida de un ser querido.

La pérdida de un ser amado es psicológicamente tan traumática como herirse o quemarse gravemente lo es en el plano fisiológico. [...] del mismo modo que los términos sano y

enfermo se aplican a los cursos en el proceso de curación fisiológica, también se pueden aplicar al curso que toma el proceso del duelo. (Worden, 2013, pág. 131)

El tratamiento del duelo puede pasar por varias etapas, según Elisabeth Kübler-Ross, una psiquiatra suizo-estadounidense, en el libro *On Death and Dying* (1969) crea un modelo de las etapas del duelo (negación, ira, negociación, depresión y aceptación), que ha servido para la comprensión popular de este proceso el cual no es lineal y no es una secuencia única de cómo experimentarlo, pero sí te da luz en lo que puede pasar a nivel psicológico y ayuda a la persona a ubicarse en su proceso y saber que es normal pasar por estas emociones como la negación, ira, depresión y aceptación.

4.3 Muerte, duelo y su representación en las artes plásticas

El arte ha abordado el tema de la muerte y el duelo de diversas maneras a lo largo de la historia, reflejando las preocupaciones, miedos y creencias de cada época. Desde las representaciones de la muerte en el arte funerario del antiguo Egipto hasta las obras de la Edad Media que exploran el *memento mori* y las vanitas, los artistas han utilizado su creatividad para enfrentar y expresar la inevitable realidad de la mortalidad. En la época contemporánea, el arte continúa explorando el duelo a través de instalaciones, performances, pinturas y esculturas que invitan a la reflexión sobre la pérdida, el recuerdo y la sanación emocional. Estas obras no solo sirven como medios de expresión personal para los artistas, sino que también ofrecen a los espectadores un espacio para confrontar y procesar sus propios sentimientos sobre la muerte y el duelo.

En la pregunta sobre la muerte y cómo atravesar el camino del duelo, artistas han querido dar sentido a esta experiencia universal y le han abordado desde diferentes prácticas visuales. La

pintura *El lamento de Ícaro* (*The lament of Icarus*), de Herbert James Draper (1898, óleo sobre lienzo de 180 x 150 cm), es una obra que expone la muerte desde la belleza, a pesar de ser una trágica historia de la mitología griega, en la cual Ícaro no obedece a su padre Dédalo (el arquitecto del laberinto de Creta). Al ignorar sus advertencias sobre no volar tan alto, ni tan bajo, Ícaro se obsesiona con la idea de volar más alto y sentirse poderoso, pero, en un acto imprudente se acerca mucho al sol, razón por la cual se derrite la cera de sus alas e Ícaro se expone y sucumbe a la muerte. Sin embargo, en este óleo, al morir Ícaro, es recibido por hermosas doncellas o ninfas de las aguas, envueltas entre luz y delicadeza: “La muerte resulta trágica pero melancólica y bella” (pintura y artistas, 2014, pág. 9) y es así como este trabajo investigativo quiere resaltar la idea de la muerte, no como una tragedia, sino como una luz de esperanza, descanso y alivio para quienes dejaron este mundo.

Desde el ejercicio pictórico local podemos referenciar algunos artistas. Una pieza que refleja el paso de la muerte es *Pedro*, 1974 del artista colombiano Fernando Botero, esta pintura de óleo sobre lienzo, es una obra que, si bien refleja en parte la escena de la muerte de su hijo Pedro por un accidente automovilístico en España, perpetúa en ella el profundo dolor de la muerte cuando llega de forma repentina. Esto se puede observar en los juguetes que están en el suelo, sin embargo, hay un elemento cautivante donde inmortaliza la vida y es en los ojos del niño montado en el caballo de juguete, el cual también presenta unos ojos con un elemento expresivo muy humano, se podría interpretar que Pedrito sigue vivo, que su alma está impregnada en dicho cuadro como lo afirma Botero: “Fue la primera obra que realice después de ese terrible momento y es definitivamente mi mejor obra, es muy especial. Si alguna vez hice algo bien en la vida fue ese día” (Museo de Antioquia, 2017, pág. 2)

El anhelo de que su hijo viviera le dio un soplo de vida a través del óleo. A su vez, el artista usó el tono azul como color principal en esta pintura. Radka en su escrito el *Modernismo azul*, habla sobre un grupo de autores del romanticismo alemán, llamados Die Blau Blume que significa la flor azul, quienes usaban dicho nombre, puesto que simboliza lo anhelado pero inalcanzable, además para los poetas “azules” este color simbolizaba la melancolía, la tristeza, la libertad, el cielo, la nostalgia y lo infinito (Svetozarovová, 2014, págs. 3-4) , con dicha concepción sobre el color azul, se podría correlacionar con el duelo, puesto que éste es atravesado por dichos sentimientos, pero a su vez es un estado del ser en el cual se anhela un imposible y es devolver a la vida a aquél que ya no está.

En la obra *Aliento* (1995) del artista Óscar Muñoz, se puede apreciar una:

Serie de retratos impresos en foto-serigrafía con grasa sobre espejos metálicos, dispuestos a la altura del observador. Los espejos aparecen vacíos a primera vista; la impresión solo se revela cuando “el espectador, después de haberse reconocido, respira sobre el espejo circular. En este efímero instante, la imagen reflejada es reemplazada por la imagen impresa (fotografías tomadas de los obituarios) de alguien ya desaparecido que retorna fugazmente gracias al soplo de vida del observador. (banrepcultural, s.f.)

La forma poética en que Muñoz da vida al desaparecido es cautivante, pues permite al espectador interactuar con la obra, siendo parte fundamental para que ésta cobre vida, permitiendo que la memoria, o la vida de esa persona ausente, vuelva a la existencia por un instante. Aquí los conceptos muerte y duelo, se recogen en la acción de soplar, puesto que al soplar se refleja el fallecido, el dolor de la pérdida y la vida que permanece en un instante.

El arte colombiano ha abordado el tema del duelo y la muerte a través de diversas expresiones y épocas, reflejando tanto la riqueza cultural del país como los desafíos y conflictos que ha enfrentado. Los artistas colombianos han utilizado su obra para explorar y expresar el dolor, la pérdida y la memoria colectiva en un contexto marcado por la violencia, el conflicto armado y las transformaciones sociales. Es por ello que, en sus diversas manifestaciones, continúa siendo un medio poderoso para confrontar y procesar el duelo y la muerte, ofreciendo tanto a los creadores como al público una forma de comprender y sanar las heridas colectivas e individuales del país.

4.4 Estado del arte en Colombia: el video arte y video instalación

Para tener un panorama inicial sobre el video en Colombia se toma como referente el libro *Aproximaciones a una historia del videoarte en Colombia, 1976-2000*, en el cual los autores realizan una compilación del video en Colombia y cómo este otorga fuerza al campo de las artes, volviéndose así un fundamento para la performance, además de expandir las posibilidades en el ámbito artístico en cuanto a soportes y formas de exhibición.

En el texto, se propone la siguiente definición de videoarte: “Entendemos como videoarte las producciones electrónicas, tanto analógicas como digitales, que conjugan sonido e imagen en movimiento, apropiadas dentro del área y disposición artística desde sus intencionalidades particulares, procesos específicos y exposiciones públicas” (Charlambos, 2019, pág. 17). El video arte en Colombia empieza a tener fuerza a partir de los años 70 y 80, coincidiendo con el surgimiento de movimientos artísticos experimentales y la expansión de la tecnología de video. Artistas como Rodrigo Castaño y su obra *Autorretrato video a color* (1978) fueron pioneros en el uso del video como medio artístico, uno de sus trabajos más recordados fue la *Sinfonía para siete*

camareros (1969) en el Salón de Atenas o María Consuelo García en el Salón Nacional con *El juego*. En 1981 Gilles Charalambos presentó *Campos de trigo* en el MABO, en 1982 María Evelia Marmolejo, presentó en el Museo La tertulia documentación en video de sus obras *Anónimo 3*, *Anónimo 4*.

En 1994 José Alejandro Restrepo presenta en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) en Colombia *Operación Relámpago*, esta video instalación consiste en una proyección de video que combina imágenes documentales y elementos escenográficos para explorar temas sociales y políticos. Restrepo utiliza el formato de la video instalación para crear una experiencia inmersiva que involucra al espectador tanto visual como emocionalmente.

Gilles Charalambos define la videoinstalación como:

El carácter de artefacto que tiene el soporte implementado escultóricamente, y a veces arquitectónicamente, le da una importancia primordial al aspecto espacial junto a la especificidad temporal del video. Las obras de este tipo utilizan, en la mayoría de los casos, las posibilidades de emisión múltiple por varios monitores (multicanal) y el circuito cerrado de emisión sincrónica. Además, emplean materiales externos y distintos al dispositivo electrónico mismo del video, conformándolos como objetos artísticos y permitiendo la participación del espectador por su forma abierta, así como pública. (Charalambos, 2019, pág. 26)

Aquí la inclusión del ambiente, y la posibilidad de inmersión y participación en él es de suma importancia, puesto que facilita el poder instaurar una puesta en escena que recrea de forma temporal y espacial la obra que selecciona el artista. Con base en las definiciones anteriores de esta sección, es de interés explorar en el campo de la videoinstalación, puesto que permite una

interacción de tipo emocional con el público y permite transmitir a través de la ambientación del espacio junto a la proyección de video la sensación de pérdida por una muerte, pero a su vez poder representar la sensación sobrecogedora que trae el consuelo del descanso de un ser amado.

Quizá esta obra que está en proceso de análisis y realización pueda ser un ejercicio aportante en el campo de las artes visuales en relación con la apropiación de la muerte desde una mirada cercana, por su propia experiencia, que permita al público identificarse con la propuesta, pensar en la muerte de cualquier miembro de su familia como algo que pasará, para lo cual deberá prepararse, pero que al confrontarles e interpelarles como configuración artística, ésta puede traer paz a sus seres amados y posteriormente a ellas (os) mismas (os).

La artista Clemencia Echeverri es una de las referentes más características en este medio

Desde los años 90 explora problemas relacionados con la violencia, la memoria y la fuerza de la naturaleza en Colombia. Mediante el dibujo, el video, la fotografía, la videoinstalación, el sonido y la interactividad; crea proyectos que exigen salidas de campo, investigación, compromiso social y tecnología. (Clemencia Echeverri, s.f.)

Su trabajo ha sido elemento de memoria de la violencia en Colombia, abordando este tema desde el respeto a las víctimas, retomando lugares, sonidos y elementos no explícitos para no caer en una revictimización de las personas afectadas y poder sensibilizar al espectador frente las realidades en los territorios rurales y urbanos del país con el conflicto armado. Demostrando así, cómo el arte puede desempeñar un papel crucial en la documentación, la reflexión y comprensión de las realidades complejas y dolorosas del contexto colombiano.

5 Marco contextual

Es fundamental considerar varios aspectos en el proceso de sanación, tales como el papel del duelo, las distintas formas en que las personas experimentan y expresan la pérdida, y cómo la pérdida de un ser querido puede influir en la creatividad y la expresión artística. En este ejercicio de investigación creativa, la motivación proviene de una experiencia personal: la muerte de un ser querido, que a menudo impulsa la exploración del duelo. Aunque las experiencias de duelo son únicas para cada individuo, la muerte es una experiencia universal de la que ningún ser humano puede escapar biológicamente. Además, el contexto social y cultural moldea diversas interpretaciones de este evento. En Occidente, la muerte a menudo se percibe como una pérdida y, a veces, se asocia con el castigo, mientras que las creencias religiosas la consideran un nuevo comienzo o un paso hacia otro estado. Sin embargo, en todos los casos, la muerte está acompañada de rituales que ayudan a enfrentar esta pérdida de alguna manera.

Como se ha mencionado, el enfoque artístico hacia la muerte también es una parte importante del proceso de comprensión y aceptación. A lo largo de la historia y en distintas culturas, el arte ha reflexionado sobre este tema, desde la pintura hasta las prácticas artísticas contemporáneas que ofrecen nuevas perspectivas. En este sentido, la video instalación se presenta como una herramienta privilegiada, donde la imagen y el sonido actúan como vehículos para transmitir ideas y sensaciones, permitiendo al espectador experimentar las emociones evocadas por estos medios. Artistas como Bill Viola, Clemencia Echeverri y Óscar Muñoz son referentes cuyas obras resuenan con los temas abordados en este trabajo. Esta propuesta busca provocar reflexiones y, en la medida de lo posible, ofrecer consuelo sobre un tema universal para cualquier persona que haya enfrentado la muerte y el duelo.

Respecto a la relevancia actual de estos temas, la muerte, como condición inherente al ser humano, seguirá siendo una cuestión ontológica fundamental. La producción artística, especialmente cuando se basa en una experiencia personal, tiene el potencial de ofrecer una perspectiva única sobre estas cuestiones universales. En particular, una pieza audiovisual derivada de vivencias íntimas puede servir como un catalizador para el diálogo, permitiendo que los espectadores se conecten con sus propias experiencias de duelo y reflexión sobre la mortalidad.

6 Referentes o antecedentes

A continuación, se ofrece una breve revisión de algunos artistas cuyas obras, técnicas o enfoques contribuyen significativamente a la comprensión de la muerte o el duelo y permiten profundizar en los objetivos de este trabajo. Entre los referentes destacados se encuentran Giovanni Strazza, Vivian Maier, Bill Viola y Clemencia Echeverri.

6.1 Giovanni Strazza

Artista escultor de Milán, Italia, (1818 - 1875). Su trabajo se relaciona con el neoclasicismo académico y el romanticismo tardío. Entre sus obras más reconocidas y la cual se resalta a continuación es *La Virgen velada*, 1850, la cual recrea la sensación de dolor en el rostro y a la vez de reverencia, el fino velo tallado hace que sea aún más realista, pues parece que se pudiera ver una capa sobre otra.

Imagen 1

La Virgen velada (1850)



Nota. Strazza, G., escultura. My modern met. <https://shorturl.at/dZu6V>

6.2 Vivian Maier

Fotógrafa, New York, USA (1926-2009), con más de 100 mil negativos documentó la USA desde la posguerra entre grabaciones, fotografías y películas caseras. Desde su trabajo fotográfico, ella se centró en la vida cotidiana de Estados Unidos. Su serie fotográfica de autorretratos y de calles, muestran una técnica muy interesante en el efecto “espejo” o “capas” ya que hace que lo cotidiano se exalte proponiendo un discurso más allá de lo cotidiano como preguntas sobre la mujer o la desigualdad social.

Imagen 2

Autorretrato (1954)



Nota. Maier, V. Fotografía. Vivian Maier.re

6.3 Bill Viola

Video artista, New York, USA, 1951, se ha considerado como pionero de esta rama del arte en el cual su trabajo se ha basado en instalaciones, vídeos/películas, entornos sonoros, proyecciones de vídeo sobre paneles planos y obras para conciertos, óperas y espacios sagrados

(Museo Guggenheim Bilbao, s.f.). Sobre unas telas translúcidas paralelas y flojamente colgadas se reflejan las imágenes de un hombre y una mujer que se mueven por una serie de paisajes nocturnos. Cada uno aparece en canales de vídeo opuestos, y se les ve moviéndose desde áreas oscuras de sombra hacia áreas de brillante luz. Las telas difuminan la luz y las figuras se disipan en intensidad y enfoque a medida que penetran más en las capas que a veces se cruzan en el velo central. Grabadas de forma independiente, las imágenes del hombre y la mujer nunca coexisten en el mismo fotograma. Sólo la luz de sus imágenes se mezcla en la tela de los velos colgantes.

Imagen 3

The Veiling (1995)



Nota. Viola, B. escultura. Fabric Work Shop and Museum. <https://fabricworkshopandmuseum.org/exhibition/bill-viola-the-veiling/>

6.4 Clemencia Echeverri

Video artista, 1950, Caldas, Colombia, Desde mediados de los 90s desarrolla obras en instalación, video, sonido e interactividad a partir de las condiciones políticas y sociales dominantes (banrepcultural, 2023). Es difícil seleccionar sólo una obra, sin embargo, *Duelos*

(2019), es una videoinstalación multicanal, lo que hace que sea envolvente por las imágenes proyectadas en el piso y las paredes haciendo que el espectador se sumerja en su obra desde lo visual y lo auditivo, pues en los sonidos que usa son susurros y otros son más contundentes. Lo interesante es que ella logra posicionar a las personas ausentes, desaparecidas, muertas por la violencia con voz y “presencia” si bien no de manera física si de manera meditativa.

Imagen 4

Duelos (2019)



Nota. Echeverri, C. Clemencia Echeverri studio <https://www.clemenciaecheverri.com/duelos-desaparicion-forzada-comuna-13/>

7 Diseño metodológico

En la presente monografía se desarrolla un enfoque cualitativo, seleccionado y aplicado por el alcance que éste puede tener en las ciencias humanas. Según Hernández “dentro del campo de las ciencias humanas éste es flexible, y se mueve entre los eventos y la interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en "reconstruir" la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social previamente definido”. (Hernandez, 2014, pág. 358)

Siendo su énfasis el entendimiento del fenómeno, algo que es necesario para la presente investigación, puesto que se relaciona con el entendimiento de la experiencia personal de quien la escribe, con la definición, articulación y comprensión de los conceptos muerte, alma, duelo, objetos y el habitar; por tanto, se necesita de herramientas metodológicas y teóricas que faciliten la observación, definición y construcción de dichos conceptos en la sociedad y en la vida personal de la artista.

7.1 Autoetnografía

Para autores como Ellis y Bochner (2015) “La autoetnografía es un enfoque de investigación y escritura que busca describir y analizar sistemáticamente (grafía) la experiencia personal (auto) con el fin de comprender la experiencia cultural (etno)” (pág. 250) por tanto, escribir sobre la vida íntima es un reto, puesto que expone al autor y devela una parte de su privacidad. La persona que usa la autoetnografía usualmente escribe sobre alguna epifanía. Para complementar su definición afirman que ésta

Constituye un fenómeno íntimo que una persona puede considerar como una experiencia transformadora, en tanto que otra, tal vez no, y muestra las maneras en que podrían

manejarse situaciones intensas y efectos que perduran –recuerdos, imágenes, sentimientos– por largo tiempo, después que un evento crucial supuestamente ha concluido (2015, pág. 253)

En definitiva, este enfoque es ideal para hablar de un suceso tan propio como la experiencia de la muerte en relación con alguien cercano. Por otro lado, ayuda al acercamiento con el público que tenga acceso a la obra, además de crear empatía con el espectador, como lo describe Delgado y Gutiérrez, “nos proporciona por tanto un acceso privilegiado al mundo personal del investigador, recreando un mapa o cartografía de referencias biográficas insertadas en el entorno sociocultural del que forma parte y del que nacen esas mismas referencias” (2007, pág. 133).

La información recopilada partirá de la vida personal de la artista, es necesario la autoconciencia para realizar el análisis de los elementos recogidos a partir de fenómenos y eventos personales significativos (videos, registros fotográficos, textos, material orgánico, objetos cotidianos, etc.). Hernández señala que la recolección de datos “ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis” (2014, pág. 356). Por tanto, lo objetual y lo visual del espacio habitado por esa persona “corporalmente ausente”, es necesario para la recreación de los lugares recorridos, y poder así dar significado a fenómenos, tópicos, y asuntos como la ausencia, la pérdida, el duelo y la resiliencia.

7.2 Diario de campo

Según los autores Castro, Reyna, Yudith y Méndez, se define este instrumento como: “una descripción continua y cronológica en la que se detalla: cómo llega el mundo físico al interior del observador que, gracias a la elaboración de este registro, surge la autorreflexión acerca de lo que producen los acontecimientos a que se hace referencia” (2017, pág. 200). Por tanto, es de suma

importancia ser un buen observador, Hernández propone “utilizar todos sus sentidos para captar los ambientes y a sus actores. Todo puede ser relevante: clima físico, colores, aromas, espacios, iluminación, etcétera” (2006, p 588). Para que el ejercicio de observación y memoria sea más nutrido, esta bitácora será acompañada a su vez con fotografías o sonidos del ambiente, para poder realizar la fase dos de recolección de información, la cual consistiría en documentar, y registrar hechos relevantes que derivan del ambiente físico, y contestar preguntas problematizadoras que transversalicen el fenómeno, como, por ejemplo: ¿Qué historias evocan esos espacios? ¿Por qué eran importantes dichos espacios u objetos para la persona que falleció?

7.3 Fenomenología

El periodista y magíster en estudio de medios Fabio Botelho en su artículo *la Fenomenología de Maurice Merleau-Ponty y la investigación en comunicación* (2008) señala que el filósofo se refiere a la fenomenología de la siguiente manera:

Es la explicación o la revelación de la vida precientífica de la consciencia lo único que da su sentido completo a las operaciones de la ciencia y a la que éstas remiten constantemente. No es una conversión irracional, es un análisis intencional. (Merleau-Ponty, 1993, citado por Botelho, 2008)

Para la interpretación de dicha información recolectada, se realizará una videoinstalación artística, que recogerá las conclusiones del trabajo, asociando los conceptos muerte y alma en relación con el espacio y los objetos de la persona fallecida, con el propósito de generar un ejercicio estético que funja como una herramienta de duelo para la propia artista, y para el público que se identifique con dicha historia. A continuación, se sistematizan en tres fases los métodos y técnicas utilizadas para la elaboración del proceso creativo.

7.3.1 Preproducción

En este apartado se describen las actividades iniciales que direccionaron la creación artística, según el planteamiento del problema. Va desde el reconocimiento de las herramientas hasta el recurso económico necesario para la ejecución:

- Selección de herramienta de investigación: Cualitativa
- Análisis de la representación de la muerte a través del arte.
- Definición de los conceptos de muerte y duelo como ideas fundamentales del proyecto
- Construcción de escaleta
- Propuesta de emplazamiento de obra
- Propuesta de diseño de video proyección
- Descripción de pieza. descripción de audiovisual
- Planteamiento del sonido
- Presupuesto

7.3.2 Producción

En esta fase se describen las actividades realizadas como parte de los procesos experimentales y creativos que hicieron parte del presente proyecto. Para ello fue necesario recurrir a equipos como la cámara fotográfica y el video sumado al espacio elegido y las pruebas sonoras.

- Exploración en fotografía y video
- Experimentación sonora
- Producción de material audiovisual
- Pruebas de proyección y equipo técnico.

7.3.3 Posproducción

Desde este ítem se caracteriza y da forma a las ideas principales de la investigación-creación. Esto significó realizar pruebas de montaje hasta la proyección final de la configuración artística.

- Diseño para montaje
- Pruebas in situ
- Pruebas previas para análisis de experiencia
- Montaje Final: Video Instalación.
- Activación de la muestra

7.3.4 Cronograma de actividades

Fases	Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04	Semana 05	Semana 06
Preproducción						
Producción						
Posproducción						

8 Proceso de creación

Venus

Soy barro, creación, vengo de la tierra y voy a ella, sobre mi tengo cráteres, montañas fuego. Creo, respiro y siento. Soy rosa, soy blanca, soy amarillo, soy lisa, soy crespita, soy indígena, soy negra, soy latina, mi tierra es cualquier lugar que piso y pisaré, soy venus.

Melissa Gómez Yepes

Los intereses artísticos se han desarrollado a partir de la experiencia personal del duelo y la muerte, por lo que el enfoque cualitativo ha sido fundamental para caracterizar el proceso creativo en relación con el contexto y el deseo de que el público se conecte con la obra. En este sentido, la búsqueda de artistas que hayan abordado el tema de la muerte o el duelo en diferentes contextos y experiencias ha sido clave para comprender los sentimientos, las expresiones y la materialidad de estos temas.

Un artista visual fundamental para entender el sentimiento personal hacia la muerte es Giovanni Strazza con su escultura *Virgen Velada* (1850). Aunque el objetivo primordial de la obra no es discutir la muerte, la escultura da voz a la experiencia íntima del duelo y al deseo de tocar al ser querido fallecido. El “velo” que cubre el rostro ha sido tratado con una delicadeza que simula la realidad, a pesar de que el objeto está hecho de mármol, un material que normalmente no se asocia con la ligereza del velo. La técnica del artista transforma este material en una experiencia que trasciende la realidad física, invitando al espectador a examinar la obra con detalle y cuestionar si el velo es real. Esta sensación evoca el estado de negación que se experimenta tras la pérdida de un ser querido, cuando uno se pregunta si lo que está sucediendo es real y desea poder tocar el cuerpo cálido y móvil del fallecido.

Esta experiencia evocada por *Virgen Velada* se relaciona con la video instalación *The Veiling* (1995) de Bill Viola. En esta obra, dos personajes intentan sentirse el uno al otro a través de proyecciones de video desde diferentes ángulos, pero no logran conectar físicamente. Esto evidencia la impotencia del sentimiento, la frustración de no poder besar, abrazar o sentir a la persona amada en un plano real, aunque se percibe y se experimenta en un estado netamente onírico a través de la imagen proyectada sobre el material.

Por otro lado, la artista colombiana Clemencia Echeverri, en su obra *Duelos* (2019), aborda las consecuencias de la violencia en Colombia e invita a la reflexión sobre la memoria, el duelo y la búsqueda de justicia y reconciliación en contextos de conflicto armado. La revisión de estos artistas y otras expresiones artísticas ha llevado al inicio de una exploración audiovisual que retoma los conceptos mencionados para abordar el tema de la muerte y el duelo. Es importante destacar que estas acciones se realizaron en el hogar, un espacio cargado de objetos que evocan al ser querido ausente y mantienen vivos los recuerdos. A continuación, se describen dos ejercicios previos, *Venus* y *Exploración 1 – Alma*, que sirven como antecedentes y continuidad de las preguntas abordadas en esta investigación.

Imagen 5

Venus (2020)



Nota. Melissa Gómez, video duración 3'51", fotogramas 0'8". https://youtu.be/74khFNTd_S4

Ficha técnica

Palabras Claves: Mujer, territorio, identidad, videoarte

Nombre: Venus

Técnica: Video mono canal

Dimensiones: variables

Año: 2020

Descripción conceptual

Venus propone una reflexión sobre la venus paleolítica, teniendo en cuenta el barro como materia prima y su relación con la identidad cultural pensando en América del Sur como madre de diversidad cultural e identitaria.

Aspectos técnicos

Venus, es una pieza de video mono canal en color, que muestra imágenes del cuerpo mezcladas en capas las cuales están en sincronía con el audio. Este responde a una fusión de sonidos de marimba, lluvia y tambor, con una voz en off de fondo, la cual recita un poema derivado de la reflexión entre los conceptos de mujer, madre, territorio e identidad.

Imagen 6

Venus (2020)



Nota. Melissa Gómez, video duración 3'51", fotogramas 1'32". https://youtu.be/74khFNTd_S4

Imagen 7

Venus (2020)



Nota. Melissa Gómez, video duración 3'51", fotogramas 2'50". https://youtu.be/74khFNTd_S4

Imagen 8

Exploración 1 - alma (2020)



Nota. Melissa Gómez, video duración 3'36", fotogramas 0'12" <https://youtu.be/OpWXHFD-BZM>

Ficha técnica

Palabras Claves: videoarte, duelo, pérdida ausencia.

Nombre: Alma

Técnica: video mono canal

Dimensiones: variables.

Año: 2020

Descripción conceptual

Un acercamiento al tema puntual de muerte y duelo fue *Exploración 1- Alma*, 2020, en la cual, fue plasmado una de las etapas del duelo tal como negación. Un sentimiento tan profundo que se describe desde la experiencia personal con tristeza, ira y desconsuelo.

Aspectos técnicos

Alma es una pieza de video que recurre al uso de la superposición de capas de información. En algunas de las se encuentran imágenes que aluden a cuerpos que se rozan entre si, en otras capas se encuentran imágenes de una planta de la casa de la madre de la artista la cual amaba. El sonido está compuesto por el roce de las manos de la artista con la planta, su respiración profunda y sonidos de marimba.

Imagen 9

Exploración 1- alma (2020)



Nota. Melissa Gómez, video duración 3'36", fotogramas 2'50" <https://youtu.be/OpWXHFD-BZM>

Construcción de la escaleta

Una escaleta en video es una herramienta de planificación utilizada en la producción audiovisual para organizar y estructurar el contenido de un video. Consiste en un esquema detallado que desglosa el video en secuencias o escenas, indicando qué ocurrirá en cada parte, incluyendo diálogos, acciones, transiciones y efectos especiales. La escaleta ayuda a los creadores a visualizar el flujo narrativo, asegurando que todos los elementos necesarios se consideren y se integren de manera coherente y efectiva antes de la filmación.

Con base a las exploraciones previas y a las intenciones propuestas en el proceso de investigación creación se decide tomar como referencia algunas de las imágenes ya construidas y a continuación se presenta la siguiente escaleta como referencia la siguiente escaleta, que establece la estructura inicial del video.

No. Pl.	Tipo Plano	int/ext	Día/noche	Descripción	Duración	sonido	observaciones
01	P.P.	Int.	Día	Vela encendida	00:35:00 00:59:00	Sonido de arrullo	El video entra con desenfoco, empieza a enfocar desde el seg 6 hasta el seg 30
02	P.G.	Int	Dia	Mujer frente al espejo	00:50:00 01:00:00	Sonido para dormir	Se enfoca la imagen que proyecta la mujer en una esquina del espejo
03	P.M.	Int	Dia	Mujer toca cortinas	00:52:00 02:40:00	Sonido para dormir	mujer mira cortinas y las acaricia una y otra vez con melancolía
03	P.P.	Int	Dia	Sombra dedos	01:07:00 01:53:00	Sonido para dormir	Sombra que produce los dedos por la luz de una vela (la misma del inicio)
04	P.P.	Int	Día	Mano con diversos movimientos delicados	01:50:00 02:49:00	Sonido para dormir	Los movimientos de la mano, alusivos a sentir la brisa o palpar algo
05	P.M.		Día	Silla	Sonido para dormir		
06	P.G.	Int	Dia	Mujer frente al espejo	00:50:00 01:00:00	Sonido para dormir	Se enfoca la imagen que proyecta la mujer

							en una esquina del espejo
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

Descripción de la propuesta

Ficha técnica

Palabras Claves: Duelo, muerte, evocación, ausencia, video instalación

Nombre: Sinestesia de la ausencia

Técnica: Video instalación.

Dimensiones: Variables

Año: 2020-2024

Descripción conceptual

Sinestias de la ausencia propone una metáfora que parte de la idea de tocar y sentir...
Objetos que tocas y te llevan a evocar momentos y/o recuerdos. En medio de las imágenes y la levedad de estas, recordar la fragilidad del cuerpo... de su presencia y la ausencia. Tocar los manos para sentir en el corazón la presencia de aquellos que ya no están.

Aspectos técnicos

La video instalación propone el recorrido en un espacio cubierto por velos donde se proyectan imágenes de presencias. Las proyecciones emergen con la intención de rozar nuestros cuerpos a modo de encuentros en el espacio, es cual esta diseñado para que en su recorrido el espectador dialogue con pequeños objetos de la madre del artista. De fondo se escucha el pequeño susurro de una voz que hace referencia a un canto de arrullo.

Imagen 10

Sinestesia de la ausencia (2021)

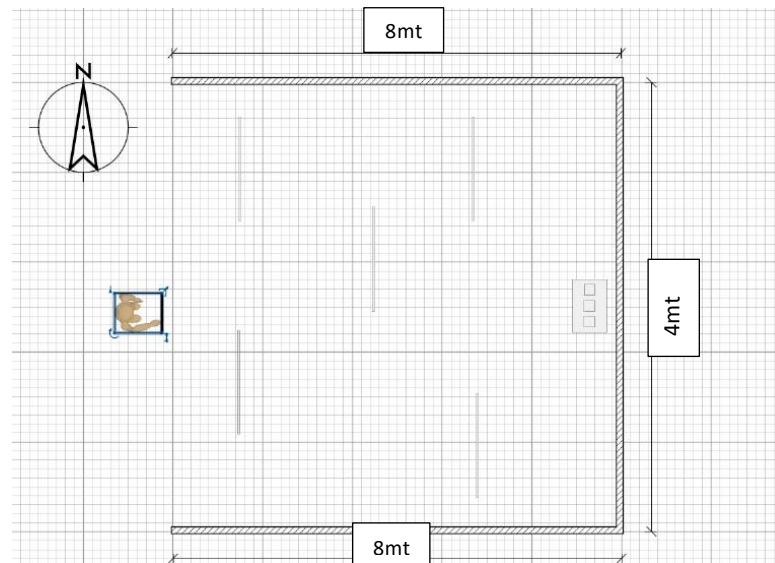


Nota. Melissa Gómez, video duración 3'02", <https://youtu.be/Pc29BjpY8Zc>

Propuesta de emplazamiento de obra

Pensando en la necesidad de recrear una sensación de inmersión, se propone un espacio cerrado aproximadamente de 4 metros por 8 metros cuadrados con una altura de 2 metro y medio aproximadamente, en lo posible sin entrada de luz natural y con aislamiento parcial del sonido externo.

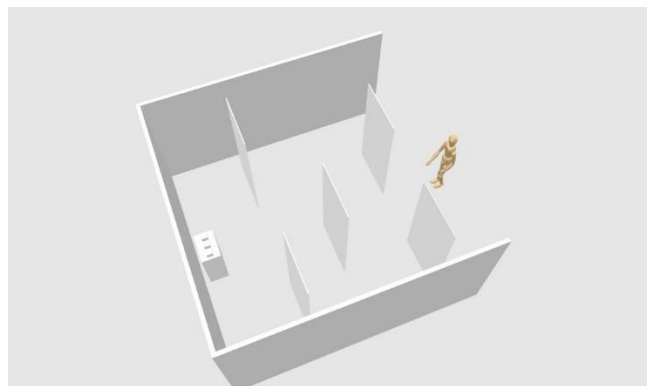
Figura 1



Nota. Esquema motivado que muestra las dimensiones del espacio de la instalación de la pieza artística *Sinestesia de la ausencia*.

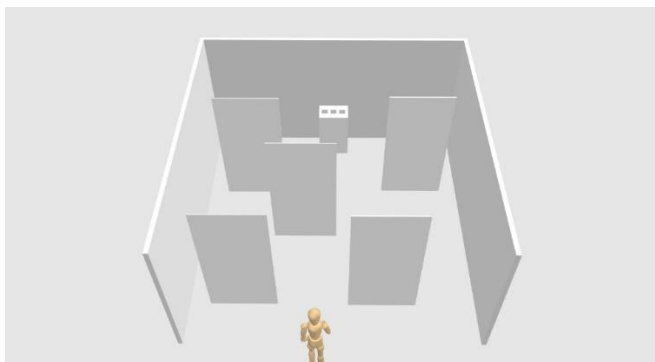
El espacio cuenta con la posibilidad de colgar unas cortinas (velo) con una altura de dos (2) metros y de ancho por un (1) metro y medio, con una cita pegante transparente y de mayor intensidad de pegado empalmar las cortinas desde el techo con un dobladillo unida al techo de 2 cm para que pueda quedar firme generando una sensación de extensión del lugar. El sonido debe estar desde la parte superior del salón para no interferir con la visualidad de la obra.

Figura 2



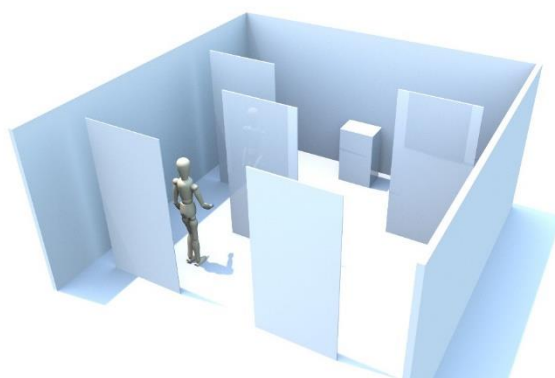
Nota. Vista superior en plano 3d motivado por la video instalación de la pieza artística *Sinestesia de la ausencia*, realizado en <https://www.sweethome3d.com/es/>

Figura 3



Nota. Vista frontal en plano 3d motivado por la video instalación de la pieza artística *Sinestesia de la ausencia*. realizado en <https://www.sweethome3d.com/es/>

Figura 3



Nota. Vista completa en plano 3d motivado por la video instalación de la pieza artística *Sinestesia de la ausencia*. realizado en <https://www.sweethome3d.com/es/>

El recorrido de esta videoinstalación es de forma mariposa, no es necesario tener un recorrido delimitado, o si el espectador desea caminar dentro del espacio u observar desde un extremo, está supeditado a la libertad de este, y el deseo que le suscite la instalación, puede tocar los velos, dejarse abrazar por ellos o mirarlos a la par que puede observar en su propio cuerpo reflejado el video

Sobre el sonido

El sonido en una video instalación es fundamental, ya que añade una dimensión sensorial que complementa y enriquece la experiencia visual. Actúa como un medio para evocar emociones, construir atmósferas y narrar historias de manera más profunda. El sonido puede dirigir la atención del espectador, generar tensión, alivio, sorpresa o nostalgia, y establecer un diálogo entre la obra y el público. Además, puede influir en la percepción del espacio, transformando la manera en que los visitantes interactúan con la instalación.

Producción

A continuación, se describen los costos de los materiales usados para la realización de la pieza.

Tabla No. 1

Descripción de costos

#	Descripción	Cant.	Observaciones	COSTOS
1	Velos	6	Velo Suizo, tupido, 210 x 200 cms	20.000 COP (Unidad)
2	proyector	1	Proyector EPSON POWERLITE E20 XGA 3400 Lúmenes	1.700.000 COP
3	Computador	1	Portatil ASUS Vivobook Go 15.6" Pulgadas E1504FA - AMD Ryzen 5 - RAM 16GB - Disco SSD 1 TB - Negro	2.400.000 COP
4	extensión	1	De energía 10 m.	35.000 COP
5	Cinta enmascarar	1	2 cm de ancho	6.000 COP
6	HDMI	1	Cable 10 metros	30.000 COP
7	sonido	1	Barra De Sonido Sony Bluetooth 5.1 Canales Dolby Ht-s40r Color Negro 110V/220V	1.400.000

Pruebas técnicas

Para las pruebas se realiza con 3 velos para observar lo funcional de la proyección entre éstos, se realiza en un salón de 4 metros x 6 metros de ancho y 2 metros y medio de alto en la noche, puesto que el lugar tenía mucha entrada de luz natural, el proyector usado fue EPSON

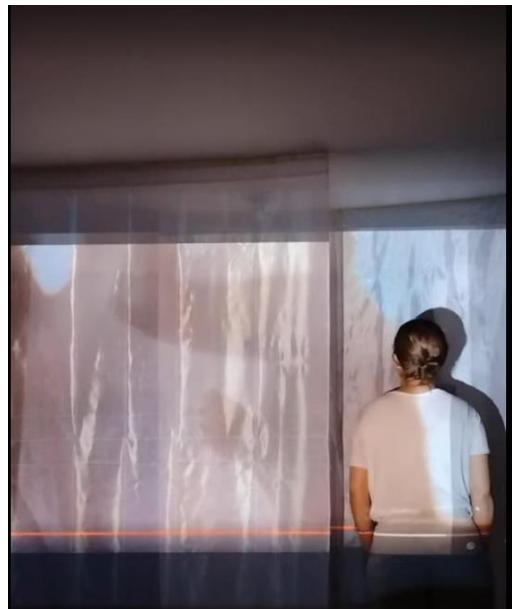
power Lite S39, Modelo H854A, con una distancia del proyector hacia las cortinas de 2 metros a una altura media con una inclinación de 30 grados hacia arriba del proyector.

Imagen 11



Nota. Melissa Gómez, Simulacro de montaje en salón principal de la casa de video instalación *Sinestesia de la ausencia*

Imagen 12



Nota. Melissa Gómez, Simulacro de montaje en salón principal de la casa, con 2 cortinas de 2 metros x 1 metro y medio de video instalación *Sinestesia de la ausencia*

9 Resultados y análisis

Después de las pruebas realizadas y la interacción con el público invitado se comenta la posibilidad de interactuar con la obra es un punto a favor, puesto que en la experiencia de algunos el video los llamaba a tocar, y esto fue lo que desearon hacer, tocar, en esa interacción tocaron los velos o enviaron sus brazos a abrazarse a sí mismos. Desde la experiencia personal fue inevitable no quebrar en llanto pues es un video que recuerda a la pérdida y es editado desde una manera muy íntima en la emocionalidad del duelo, de cierta manera fue revivir estos sentimientos, y a su vez sentir sanidad en la experiencia con el montaje. Desde las emociones transmitidas se concuerda en un sentimiento de intimidad, de hogar, de pérdida, pero a su vez de consuelo y compañía.

En cuanto a la funcionalidad del montaje es necesario editar el sonido puesto que, al reproducir el audio desde un parlante con más posibilidad de bajo, suena el audio un poco distorsionado y no es el efecto que se desea transmitir. Los velos son vitales puesto que plasmar el deseo de tocar y la transparencia buscada de capa sobre capa, además ayuda a que el espectador pueda ser parte de la obra ya que el video proyectado tiene la posibilidad de proyectarse en su propio cuerpo haciendo que pueda sentirse parte del sentimiento producido por la muerte o el duelo.

10 Conclusiones

La muerte y el duelo son temas muy amplios, pero lo que marca la diferencia es el acercamiento de cada artista respecto al contexto que desea presentar, la interpretación que le da y la materialidad o el medio artístico usado para reflexionar sobre éstos. El proceso de creación no es un proceso lineal, y más cuando se trata de la interpretación de un sentimiento personal a través del arte, la video instalación permitió poner palabras al proceso íntimo del duelo y no es el mismo para todas las personas, pero es sólo un aporte para aquellas/os que caminan por medio de pruebas como la muerte.

Desde el arte local, hablar de la experiencia de la muerte como una temática no violenta es un reto y a su vez una oportunidad para mirar otras aristas de este tema. Además, el duelo puede ser la oportunidad de hablar a través del arte, sobre las emociones o sentimientos que se reprimen socialmente respecto la pérdida.

La videoinstalación cumple una ayuda como trámite del duelo para la artista, respecto a su experiencia personal con la muerte, llevando a la reflexión de la forma en que se puede evocar a la persona fallecida y honrar su recuerdo.

11 Reseña del artista

Melissa Gómez Yepes, nacida en Medellín el 26 de julio de 1991, es una artista contemporánea en formación cuya obra investiga las intersecciones entre el video, la instalación, la memoria y la espiritualidad. Desde 2012, inició su trayectoria académica en el campo de las artes, comenzando con una tecnología en Diseño de Vestuario en la Institución Universitaria Salazar y Herrera (IUSH) de Medellín. Posteriormente, su formación se complementó con estudios en Artes Visuales en el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)

El trabajo de Melissa Gómez se ha caracterizado por una construcción de capas sobre capas lo cual lo materializa a través de la edición de video y fotografía. Sus fotografías, video e instalaciones suelen combinar maquetas sonoras, creando experiencias inmersivas. Gómez aborda temas como la espiritualidad, lo objetual, el cuerpo como espacio expositivo y la memoria. Su expresión artística se ha visto ligada entre la sutileza y lo etéreo. El trabajo de Melissa Gómez se caracteriza por su capacidad de construir capas sobre capas, un enfoque que materializa a través de la edición de video y fotografía. Este proceso de superposición busca pensar en la complejidad de las emociones y las experiencias humanas. Sus obras suelen entrelazar diversos elementos, generando una narrativa visual que invita al espectador a explorar las múltiples dimensiones de la memoria y la espiritualidad. Sus instalaciones combinan fotografía, video y maquetas sonoras, creando experiencias inmersivas. A través de sus instalaciones, invita a los espectadores a reflexionar sobre la conexión entre el cuerpo y el espacio, sugiriendo que el propio cuerpo puede ser una extensión de la obra de arte

Referencias bibliográficas

Ballesteros, E. S. (2018). Memento mori. *Diario de Xalapa*.

Banrepcultural. (7 de Julio de 2023). <https://www.banrepcultural.org/exposiciones/clemencia-echeverri-liminal/biografia-clemencia-echeverri>. Obtenido de <https://www.banrepcultural.org/exposiciones/clemencia-echeverri-liminal/biografia-clemencia-echeverri>

Banrepcultural. (s.f.). *banrepcultura*. Obtenido de [banrepcultura: https://www.banrepcultural.org/oscar-munoz/aliento.html](https://www.banrepcultural.org/oscar-munoz/aliento.html)

Charlambos, G. (2019). *Aproximaciones a una historia del videoarte en Colombia. 1976-2000*. Bogotá: Idartes.

Echeverri, C (s.f.). *clemenciaecheverri*. Obtenido de [clemenciaecheverri: https://www.clemenciaecheverri.com/biografia-artista/](https://www.clemenciaecheverri.com/biografia-artista/)

Delgado, J. M., y Gutiérrez, J. (2007). *MÉTODOS Y TÉCNICAS CUALITATIVAS*. Madrid: EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.

Ellis, C., Adams, T. E., y Bochner, A. P. (2015). *Universidad Nacional de Córdoba*. Obtenido de [Universidad Nacional de Córdoba: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/article/download/11626/12041/0](https://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/article/download/11626/12041/0)

Enrique, S. B. (2018). Memento mori. *Diario de Xalapa*.

- FUNDASIL. (24 de Septiembre de 2020). *UNICEF*. Obtenido de UNICEF:
<https://www.unicef.org/elsalvador/media/3191/file/Manual%20sobre%20Duelo.pdf>
- Guzmán, M. C., Reyna Tejada, C. Y y Méndez Cano, J. (2017). *Metodología de Intervención*. Mexico: CASA EDITORA SHAAD.
- Heidegger, M. (1927). Ser y Tiempo. En M. Heidegger, *Ser y Tiempo* (pág. 241). Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
- Hernandez, R. (2014). *Metodología de la investigación* . México: McGraw-Hill Interamericana de Editores S.A.
- Josgrilberg, F. B. (2019). La fenomenología de Maurice Merleau-Ponty y la investigación en comunicación. *scielo*, 79.
- Museo de Antioquia. (2017). *Redes MDE15*, 59.
- Museo Guggenheim Bilbao. (s.f.). *Museo Guggenheim Bilbao*. Obtenido de Museo Guggenheim Bilbao: <https://www.guggenheim-bilbao.eus/la-coleccion/artistas/bill-viola>
- Pintura y artistas. (19 de Mayo de 2014). *pinturayartistas*. Obtenido de pinturayartistas: <https://www.pinturayartistas.com/pintar-la-idea-obsesiva-de-la-muerte/>
- Svetozarovová. (2014). *Ministerio de Educación y Formación Profesional*. Obtenido de Ministerio de Educación y Formación Profesional: <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/eslovaquia/dam/jcr:f133640b-e29a-4776-a03b-c0cd3f470904/el-modernismo-svetozarovova-ke.pdf>
- Takita, Y. (Dirección). (2008). *Departures* [Película].

Worden, J. W. (2013). *El tratamiento del duelo : asesoramiento psicológico y terapia*. Barcelona:
Ediciones Paidós Ibérica.