

PAPÁ

LINA MARIA GÓMEZ MUÑOZ

**UNIVERSIDAD DEL VALLE
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES Y ESTETICA
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
SANTIAGO DE CALI
2016**

PAPÁ

LINA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ

**Trabajo de grado como requisito para obtener el título de Licenciada en
Artes Visuales**

Director de trabajo de grado

John Ordoñez Ortiz

Maestro en Artes Plásticas

UNIVERSIDAD DEL VALLE

DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES Y ESTETICA

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

SANTIAGO DE CALI

2016

Nota de aceptación:

Firma del jurado

Firma del jurado

DEDICATORIA

En memoria a mi querido padre Diego Gómez que estuvo conmigo 24 años de mi vida compartiendo enseñanzas y anécdotas, dándome gran parte de su amor por ser su única hija mujer.

A mi madre que ha estado a lo largo de mi vida apoyándome en cuanto cosa se me ocurre, por ser testigo de los traspasos durante la carrera y sobre todo por su amor.

A toda la familia Gómez Gómez que extraña a ese hombre, hijo, hermano, tío, primo.

AGRADECIMIENTOS

Al Maestro en Artes Visuales John Ordoñez Ortiz, Director del Trabajo de Grado, por su paciencia, dedicación, orientación y por haber entendido la situación inicial que me llevó a desarrollar este proyecto.

A mi madre Elizabeth Muñoz por estar ahí en los momentos en que se me hizo difícil seguir adelante con este Trabajo de Grado y por ayudarme a realizarlo aportando sus anécdotas.

A mi tía Nora y a mí prima Katherine que fueron mis cómplices para realizar algunas tomas del documental.

A mi tío Hugo que me facilitó la cámara con la que realicé el documental.

Al Maestro Pablo van Wong que contribuyó de manera muy significativa en mi formación ya que me impulsó a dejar mis miedos a un lado para realizar proyectos marcados de intimidad y sentimiento, bajo su acompañamiento.

A mi gran amiga Leticia por ayudarme a darle dirección a esto cuando me sentía perdida y por ahí estar en cada momento necesario.

CONTENIDO

	pág
Resumen	1
Introducción	2
1. Capítulo 1: Papá	3
1.1 Presentación del problema	3
1.2 Objetivos	5
1.2.1 General	5
1.2.2 Específicos	5
1.3 Justificación	6
1.4 Antecedentes (Estado del arte)	8
1.5 Marco conceptual	9
1.5.1 ¿Qué es la muerte?	9
1.5.2 Egipcios	11
1.5.3 Budismo	11
1.5.4 Hinduismo	12
1.5.5 Ser y tiempo	15
1.5.6 Obras y artistas	15
1.5.7 El documental	18
1.5.8 Artistas y proyectos	20
1.5.8.1 Tarnation	20
1.5.8.2 Los Álamos	21
1.5.8.3 Naomi Kawase	22
1.5.8.4 Joní Nuñez	23

1.5.9 Mundo de mujeres	23
1.6 Metodología	24
1.7 Método	24
2. Capítulo 2: Mi Padre y yo	27
2.1 Familia	27
2.1.1 Mi padre	27
2.1.2 Mi familia	32
2.1.3 ¿Cómo resignificar el vínculo entre la muerte de mi padre y yo?	34
2.2 Papá	37
2.2.1 Papá - El documental	37
2.2.2 Papá – La muestra	37
2.3 Recorrido artístico	39
 3. Capítulo 3: Conclusiones	 44
3.1 La Experiencia	44
3.1.1 ¿Cómo puede documentarse que la partida de mi padre de éste plano terrenal no debe quedarse en el dolor para mí?	44
3.1.2 Conclusión	44
Bibliografía	46
Biblioweb	47
Anexos	49

Resumen

Nota aclaratoria: Éste escrito constituye un acompañamiento conceptual al trabajo artístico que sustenta la presente investigación.

El presente trabajo de grado se realizó con la motivación de aportar en las artes sobre el tema de cómo resignificar el vínculo existente entre un individuo y un ser allegado que fallece, tomando como punto de partida el fallecimiento de mi padre.

Para llevar a cabo ésta investigación y cumplir con los objetivos trazados se usaron como recursos la investigación cualitativa, visualización de videos, búsqueda de archivo fotográfico familiar y entrevistas, que a su vez ayudaron en la construcción de la narración del fragmento de historia de vida de mi padre. También se usó la consulta bibliográfica física y digital, con el ánimo de recolectar información por parte de autores que contribuyen a dicha investigación.

Para condensar el análisis que se ha realizado se presenta una muestra artística de la autora, en la que está presente la instalación, fotografía, performance y un documental casero.

Conceptos claves: Muerte – Vida – Mundo Occidental – Resignificar – Documental autorreferencial – Individuo – Ritual – Funeral – Ser cercano – Padre – Mujeres artistas – Siglo XX – Siglo XIX – Escuelas de arte – Movimientos artísticos – Vanguardias – Documental – Instalación – Performance – Vínculo - Pérdida.

Introducción

Cuando una persona fallece se dice que trasciende al más allá (esto según la creencia popular del mundo Occidental), cuando un individuo fallece tiene tres opciones: se va al cielo, al infierno o al purgatorio, no sabemos si esto es verdadero o falso pero si sabemos que sus seres queridos quedan afligidos mientras continúan con su vida (algunos un período corto mientras que otros sencillamente no lo superan). La muerte en el mundo Occidental es concebida como algo doloroso pues nos preparan para enfrentarnos a la vida pero no para enfrentarnos la muerte, ésta es temida ya que existe la duda sobre qué pasará cuando partamos de éste mundo o qué habrá en ese otro mundo al que pasamos según la creencia popular, esto puede crear muchas preocupaciones a un individuo y generar cambios en su vida, a propósito de esto podemos mencionar la siguiente frase : *No temas a la muerte y no temerás a la vida*¹ , podríamos afirmar que si logramos evitar tener miedo a la muerte o a lo que sigue después de la vida, seguro podremos vivir una vida plena.

La partida de un ser humano de éste plano terrenal no debe quedarse en el dolor para sus seres queridos, está bien decir que no podemos olvidar fácilmente dicho suceso, pero no está bien estancarse en ese sentimiento negativo y dejar de ver la vida con un actitud positiva, las heridas deben sanarse y seguir adelante; es por eso que éste trabajo de grado se lleva a cabo. Decidí resignificar el suceso que marcó mi vida: la muerte de mi padre, entiéndase resignificar como la acción de dar un nuevo sentido a una experiencia. En éste proyecto se reconstruyen aspectos de su historia utilizando como ayuda la recolección de información, generando como producto final un documental casero, y además se realiza una muestra artística sobre él y mi entorno familiar cercano.

---

¹ Epicuro, filósofo griego fundador de la escuela que lleva su nombre (epicureísmo).

Capítulo 1: Papá

1.1 Presentación del problema

La partida de un miembro de la familia es un suceso que le corresponde vivir a todos los seres humanos, pues sin vida no hay muerte y sin muerte no hay vida, la muerte no discrimina entre razas, estratos sociales, edades, género, etc. Un hijo puede perder a sus padres, un hermano puede perder a un hermano, pero se dice que el dolor más grande se experimenta cuando un padre pierde a un hijo pues los padres esperan que sus hijos los entierren a ellos, más no esperan ser ellos los que deban enterrar a un hijo.

Dichas muertes causan dolor en sus seres queridos, es inevitable sentir dolor cuando un familiar fallece. En nuestra cultura nos han preparado para la vida pero no nos han preparado para la muerte, por ésta razón el dolor y el sufrimiento que sentimos frente a la ausencia de un familiar en éste plano se hacen grandes con el pasar del tiempo si no tenemos control sobre estos sentimientos. Está bien sentir dolor y guardar luto por los seres queridos que han partido de éste mundo, nadie niega este derecho a los demás, lo que no está bien es quedarse sumergido en ese sufrimiento que ata el espíritu propio y probablemente al espíritu del ser que ha partido.

Existen diferentes tipos de muerte, algunas muertes son de tipo natural como enfermedades progresivas, enfermedades fulminantes, enfermedades terminales, abortos espontáneos, vejez, entre otras; por otro lado también existen muertes inducidas como abortos producidos intencionalmente, suicidios, homicidios, accidentes, eutanasia, entre otras. También podemos hablar de un tipo de muerte súbita o instantánea, en la que ocurre un suceso inesperado y abrupto que genera el colapso de un órgano esencial para la vida, entre ellos una falla cardíaca, una falla respiratoria o un derrame cerebral.

Hay muertes que pueden tener un significado para una nación o Estado, al tratarse de la muerte de algún dirigente, personaje público o personaje apreciado por los habitantes del lugar. En éstos casos las personas también expresan un dolor por lo sucedido, a veces ese sufrimiento es expresado de una forma que lo hace ver tan grande como si se tratara de un miembro de la familia, las personas afligidas suelen hacerles homenajes, rezos, u otro tipo de manifestaciones que expresan el cariño hacia esa persona que ha fallecido, esto a tal nivel de que su familia decide exhibir su cuerpo en alguna iglesia o lugar público para que sus seguidores se despidan. Estos casos de muerte pueden simbolizar luto nacional en ocasiones, dependiendo del ser que parte de éste plano terrenal.

¿Cuál es el sentido del ser? Éste interrogante nos lleva a mencionar a Martin Heidegger y su clásica obra de 1927 Ser y Tiempo, sobre el problema del ser en la que se interroga por el ser y por el sentido del ser. La contribución de Heidegger a la filosofía se cifra en la insistencia con la que ha sostenido la pregunta por el ser, formuló la investigación ontológica en la que se intenta responder a preguntas como ¿Qué es la materia? ¿Qué es el espacio-tiempo? ¿Hay especies naturales? ¿Qué hace real a un objeto? ¿Es real el azar? ¿Hay causas finales? La tesis de Heidegger en Ser y Tiempo, apunta a demostrar que el tiempo es el horizonte trascendental de la pregunta por el ser: mostrar que el tiempo pertenece al sentido del ser. En su planteamiento consideró necesario realizar una “analítica existencial” de lo que él llamó el Dasein (“ser ahí”, según la traducción de Gaos).

Todos los seres vivos somos materia que habita en el tiempo y espacio, una consecuencia de esto es la muerte, a todos nos toca pasar por este suceso, vemos morir seres y aunque sabemos que algún día a todos nos llega nuestro turno, no sabemos qué tan cerca está esto. La situación más difícil es cuando muere un ser allegado a nosotros pues existe una relación de apego ya que guardamos aprecio por esos seres que son muy cercanos a nuestra vida tales como miembros de la familia o amigos. El apego se desarrolla desde que nacemos y marca las relaciones entre los seres humanos, puede existir un apego emocional o un apego social, es un vínculo afectivo bastante grande que tiene la posibilidad de generarse desde que estamos recién nacidos.

El 23 de Julio del 2014, me enfrenté a la pérdida de un ser querido con el que guardaba mucho apego: mi padre. Mi padre fue un hombre que reía para no llorar, un hombre que siempre tenía una sonrisa en su cara aunque por dentro su corazón estaba triste por la pérdida de su primogénito. Viví 24 años con él y su partida del mundo como lo conocemos fue un suceso que sin duda marcó mi vida entre un antes y después. Tras pasar por ésta situación, experimenté fuertes sentimientos y pensamientos resumidos en una palabra: sufrimiento, así que en mi interior nació el interrogante y la necesidad de contar ésta pérdida a través de una expresión artística que ayudara a resignificar ésta experiencia del pasado en función del presente, es decir, que ayudase a dar un nuevo significado a éste suceso y que ayudase sanar el dolor que habitaba en mí y en mi familia. Esto se logra por medio de un documental casero, de la fotografía, de la instalación y del performance.

Con esto último mencionado, respondo a mi pregunta ¿Cómo puede documentarse que la partida de mi padre de éste plano terrenal debe trascender y no quedarse en el dolor?, manifiesto estéticamente que la partida de un ser humano del mundo como lo conocemos, no debe quedarse en el dolor para sus familiares y seres allegados. Esto debe trascender de una forma u otra, en mi caso, pasa a convertirse en una expresión artística sensible.

1.2 Objetivos

1.2.1 General

- Resignificar la muerte de mi padre a través de la reflexión artística.

1.2.2 Específicos

- Reconstruir algunos momentos de la vida de mi padre por medio del video, la instalación y el performance.
- Construir una experiencia sensible sobre la muerte a partir de la reflexión sobre el vínculo familiar.

1.3 Justificación

Inicialmente mi proyecto de tesis tenía como tema la pedagogía y la enseñanza del idioma inglés para artistas en formación, pero al pasar por una serie de conversaciones con diferentes profesores de la facultad de Artes Integradas y cuestionamientos personales, entendí que ese no era el camino que el proyecto debía tomar, así que de nuevo surgieron cuestionamientos pero ésta vez sobre qué realizar para mi trabajo final y la importancia que éste debía tener para mí, esto para obtener el título de Licenciada en Artes Visuales. Al realizar el proyecto final en un seminario llamado El Documental en el semestre Agosto – Diciembre 2014, concluyo que para mi trabajo de grado quiero realizar una exhibición de historia de vida basada en mi padre quien falleció el día 23 de Julio del 2014. Dicho proyecto final dio como resultado un documental casero en el que reconstruí aspectos de la historia de vida mi padre basado en fotografías familiares, videos, memorias y relatos de miembros de mi familia. En la realización del proyecto no solo me vi involucrada y beneficiada yo, también familiares cercanos como mi madre, mis tíos y tías paternos. Algunos de ellos me cuestionaron sobre porqué les hacía preguntas sobre mi padre, una vez les explicaba por qué me daban todo su apoyo y me colaboraban con actitud positiva para sacar adelante el proyecto.

Consideraba que era importante no solo mostrar el documental casero como trabajo final de grado, quería articularlo a un conjunto de elementos que conformaran una muestra. La pieza principal de la muestra es dicho documental casero autorreferencial que lleva el mismo nombre de la muestra: Papá. Éste trabajo audiovisual que realicé como proyecto final en el seminario anteriormente mencionado, tuvo una buena aceptación por el público que lo vio (algunos familiares, amigos, compañeros y el maestro a cargo del seminario quien es mi tutor del trabajo de grado). El documental casero dentro de la muestra estará acompañado por un par de instalaciones y fotografías, dicha exhibición además incluye un performance realizado por la autora del proyecto. Con ésta muestra se pretendió crear un espacio íntimo que invita a los espectadores a acercarse a mi vida, a conocer aspectos de ella que pocos conocen y a conocer un poco sobre las personas que han sido parte primordial en mi paso sobre este plano terrenal (mi familia).

Al tratarse de un documental (casero) autorreferencial e historia de vida, ésta muestra tiene una carga sentimental que pretende generar en los espectadores nostalgia y que éstos sientan una conexión con la situación presentada, sin importar que los espectadores sean ajenos a mi vida.

Ésta muestra se realiza con la intención de resignificar la muerte de mi padre y mi relación con éste suceso, por medio de la reconstrucción de una parte de la historia de su vida. Utilizando principalmente el método investigación creación. Cuando

hablamos de resignificar podemos hablar de la reinterpretación de una situación social tradicional. El prefijo re- nos permite afirmar que el término hace referencia a volver a significar. Aquí tomamos la acción de resignificación como el acto de dar un nuevo valor a un concepto o ideas, en éste caso en particular la intención es dar un nuevo significado a un acontecimiento del pasado en función del presente, es decir, resignificar un hecho del pasado que incide en el presente. Pretendo resignificar la muerte de mi padre a través de una experiencia artística sensible para así cambiar la visión que mis familiares tienen del suceso (así como adquirió un nuevo sentido para mí después de realizar el proyecto). Esto se logra por medio de la creación y articulación de piezas artísticas que dialogan entre líneas referentes a mi padre y mi familia haciendo un tipo de homenaje al ser que fue mi progenitor (no un homenaje de protocolo, un homenaje personal).

1.4 Antecedentes (Estado del arte)

Estos son algunos referentes de trabajos de grado en los que se observó la investigación creación:

- Se encuentra en la Universidad del Valle el trabajo de grado de la Facultad de Artes Integradas, en la Licenciatura en Artes Visuales con el nombre de Cantoalagua Cali, realizado en el 2013 por Juan Andrés Moreno Rodríguez. Se toma como antecedente aquí por el modelo del método investigación creación que utilizó el autor, pues tras pasar por una investigación sobre el agua y su poder curativo, se llevó a cabo la realización de un documental al respecto.
- Se encuentra en la Universidad del Valle el trabajo de grado de la Facultad de Artes Integradas, en la Licenciatura en Artes Visuales con el nombre de Belleza Express, realizado en el 2014 por Elda Leticia Vergara Buriticá. Éste trabajo de grado hace una reflexión y critica frente al canon de belleza femenino en la ciudad de Cali. Aunque el trabajo de grado no se relaciona completamente con mi proyecto, dicha investigación, creación y sustentación sirvieron como referente metodológico a partir de lo observado.

1.5 Marco Conceptual

1.5.1 ¿Qué es la muerte?

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos define muerte como: Cesación o término de la vida, así mismo lo hacen otros diccionarios consultados en la investigación.

Podemos señalar que la muerte es un estado terminal que resulta de la de extinción del proceso homeostático en un ser vivo, es decir, esto es el término de la vida de un ser. La muerte puede producirse por causas naturales como enfermedades progresivas, enfermedades fulminantes, vejez, abortos espontáneos; o por causas inducidas tales como homicidio, suicidio, abortos inducidos, accidentes, eutanasia. Aunque la muerte es comprendida desde diferentes puntos de vista como el bioquímico, médico, neurofisiológico, aun no logra ser comprendido en su totalidad desde otros puntos de vista como el neurológico, termodinámico y sobre todo desde el punto de vista espiritual.

Existe la muerte súbita, o también llamada muerte instantánea que ocurre de una manera inesperada y abrupta con la invalidación de uno o más órganos esenciales en el proceso de la vida de un cuerpo, puede ser un derrame cerebral, una falla cardíaca, una falla respiratoria, entre otros.

Dejando a un lado lo físico podemos decir que la muerte es uno de los sucesos más importantes para los seres humanos, especialmente si se trata de una muerte humana, sobre todo si se trata de la muerte de un ser querido. En éste mundo Occidental se puede decir que nos han preparado para la vida pero no nos han preparado para la muerte, y es por ésta razón que cuando un ser cercano fallece se torna difícil el proceso de acostumbrarse a su partida y ausencia. Éste suceso en la vida de una persona produce dolores y sufrimientos involuntarios, pero si analizamos bien, el fallecimiento no es otra cosa más que la consecuencia de estar vivo.

Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp – Rembrandt

En la cultura Occidental la muerte es un tema tabú, como si el hecho de nacer nos hiciera inmortales o ajenos a ésta. Podemos encontrar libros, revistas, programas, etc. que nos hablan del nacimiento y la vida, pero ¿qué pasa al final?, en la vida sufrimos muchos cambios, el principal de estos cambios: envejecemos, todos los seres vivos que habitamos la Tierra envejecemos y el desenlace de ésta historia siempre es el mismo: morir. Sin embargo, nuestra cultura occidental insiste en hacernos ver la muerte como un tema tabú o el enemigo al que hay que temerle, el porqué de esto lo comenta Pierre Chaunu: “Al no poder expulsar a la muerte de nuestra vida, se ha decretado que es vergonzosa, que es indigna de nosotros, que debemos arrojarla de nuestra mente. La han excomulgado porque pone en crisis todas las culturas hegemónicas de nuestro tiempo. Como no han podido hacerle sitio, la han ocultado, proscrito y prohibido”².

En nuestra cultura la medicina y la ciencia trabajan de la mano para luchar contra enfermedades terminales y la muerte en sí, no con el fin de ver cómo vive un individuo sino con el fin de ver cuánto vive un individuo; mientras que en otras culturas tienen un respeto a la muerte y ven como premio el descenso al conocido “más allá”, además de esto, también está la visión religiosa, principalmente en el mundo Occidental predominan dos religiones: catolicismo y cristianismo, ambas prometen un encuentro con Dios si eres bueno durante tu paso por la Tierra, y un encuentro con el diablo si tu paso por la Tierra no fue positivo y no te arrepientes de ello.

Para otras culturas a lo largo de la historia, la muerte ha jugado un papel diferente al papel que ha jugado en nuestra cultura occidental, a continuación daremos un breve paso por alguna de estas concepciones.

---

² Pierre Chaunu, historiador de las culturas de la Universidad de París.

1.5.2 Egipcios

Sin duda alguna la civilización que más se preocupó por la muerte y que poseía avanzados y sofisticados rituales para ésta, fueron los egipcios. Creían que cada individuo al morir tenía un juicio acompañado de situaciones de premio o de castigo, en viajes subterráneos y en otros mundos. Momificaban el cuerpo para asegurar su supervivencia creyendo que el alma regresaría a éste en el otro mundo, la momificación se complementaba con oraciones, lecturas e invocaciones; al mismo tiempo se le hacían ofrendas, sacrificios, fumigaciones con inciensos y pronunciamientos de fórmulas mágicas y religiosas que completaban el proceso.

Según el mito egipcio, el muerto renacería en otro mundo cuando su principio vital reencarnara en el cuerpo intacto, reencarnaría con todos los bienes materiales que se disponían en su tumba. Se sabe que los egipcios al igual que otras civilizaciones tradicionales entendieron la muerte como una ruptura y trataron de hacerla más llevadera a través de los funerales y rituales de despedida, se podría ver esto como una terapia de codificación del dolor, todas estas acciones cargadas de un comportamiento simbólico.

1.5.3 Budismo

En el budismo la vida es vista como un conjunto de varias vidas dentro del contexto del macrocosmos, es decir, se nos habla de la reencarnación. Éstas vidas siempre han existido en un ciclo interminable de vida y muerte que sufre cambios, renovaciones y decadencias, desde hace más de tres mil años la filosofía budista

nos predica que la materia y la energía no se pierden nunca, se transforman, esto explica perfectamente su concepción y percepción de la muerte.

Según la cosmovisión budista la vida es eterna, atraviesa por sucesivos cambios y encarnaciones, dichos cambios y encarnaciones dependen de las constantes acciones y esfuerzos que se hacen durante la vida para hacer feliz a los demás.

1.5.4 Hinduismo

Para el hinduismo la preocupación no es la muerte, ésta no es el enemigo. Cuando un ser muere va a renacer en otro lugar y lo realmente importante es interrumpir esa cadena de renacimientos. Mientras que en la cultura Occidental el ideal es conseguir la inmortalidad, el hindú busca lo opuesto, busca librarse de la vida, interrumpir la cadena de renacimientos en otras vidas y escapar del plano terrenal. Para el hindú su existencia social es histórica como negación del ser y debe renunciar a ella.

En la filosofía del hinduismo la muerte consiste en la unión del alma individual con el alma universal, así que consideran que al morir se pasa a otra forma de existencia que es de carácter espiritual. Según el hinduismo cada persona vive muchas vidas a lo largo de su existencia, es decir vive un ciclo de reencarnaciones llamado samsara: cuando uno muere su alma vuelve a nacer en otro cuerpo, reencarna y lo

que sucede en cada vida es el resultado de las vidas anteriores. Cuando finalmente logran salir de todas las reencarnaciones y liberarse, es conocido como moksa.

Samsara

No sabemos cuál será el momento exacto en que se presente nuestra muerte o la de uno de nuestros seres cercanos, pero debemos aceptar que al pensar en eso se nos hace un nudo en la garganta y nos hace cuestionar sobre lo que hay en el más allá, no nos queda más que aceptar que es el destino de todos los que habitamos en este plano y que realmente debemos preocuparnos por el aquí y el ahora. Es muy fácil decir “lo siento mucho” cuando se dirige a una persona que acaba de perder a un ser querido, pero es realmente difícil saber cómo se siente esa persona sin haber pasado por la misma situación.

1.5.5 Ser y Tiempo

Éste es el título del libro más famoso del filósofo alemán Martin Heidegger publicado en el año 1927. Dicho libro es considerado como una de las obras más importantes dentro del contexto filosófico pues movimientos como el existencialismo y la deconstrucción han sido fuertemente influenciados por él. ¿Cuál es el sentido del ser? es el principal interrogante de la obra pues se trata sobre el problema del ser.

En ésta obra Heidegger se realiza preguntas como: ¿Qué es la materia? ¿Qué es el espacio – tiempo? ¿Hay especies naturales? ¿Qué hace real a un objeto? ¿Es real el azar? ¿Hay causas finales? ¿Qué significa que una entidad sea? ¿Cuál es la razón por la que hay algo en lugar de nada? Éstas son cuestiones fundamentales de ontología y abordadas por Heidegger. Su tesis apunta a demostrar que el tiempo es el horizonte trascendental de la pregunta por el ser: mostrar que el tiempo pertenece al sentido del ser, también afirma que la existencia es temporal y así mismo el escenario es temporal. Nos habla de que el hombre no debe concebirse como un ente, debe concebirse como un existente en una realidad temporal. Esto me permite concluir que los seres vivos somos materia que habita en el tiempo y espacio de forma temporal, es decir, no podemos evitar la muerte.

1.5.6 Obras y artistas

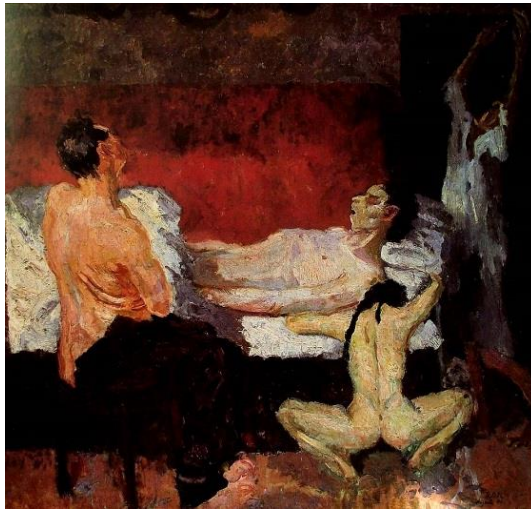
Todos los seres humanos coincidimos en una cosa: a todos nos llega la muerte. Es una moneda de dos caras: sin vida no hay muerte y sin muerte no hay vida. Diversos artistas a lo largo de la historia del arte, han realizado obras que reflejan al ser muerte o la idea de muerte, he aquí cuatro obras de diferentes épocas que nos permiten observar una representación de la muerte.

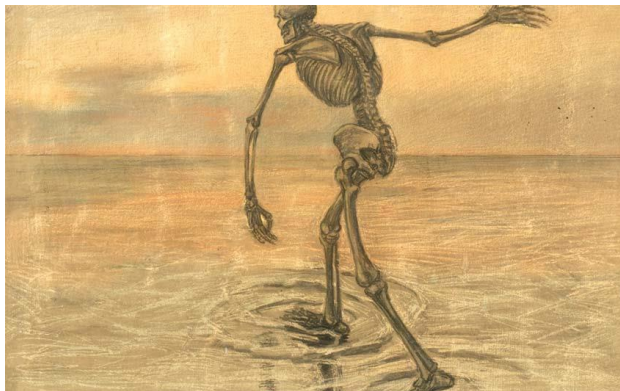
Muerte de Marat – Jasques Louis David (1793)

Lamento por Icarus – Herbert Draper (1898)

Gran escena de la muerte – Max Beckmann (1906)

Muerte – Teodor Ūters (1914)

1.5.7 El documental

Empezando con una definición básica de documental tomada desde una fuente de popular acceso (Wikipedia) tenemos lo siguiente: “El documental es la expresión de un aspecto de la realidad, mostrada en forma audiovisual. La organización y estructura de imágenes y sonidos (textos y entrevistas), según el punto de vista del autor, determina el tipo de documental.” El documental también puede ser definido como un conjunto de información estructurada que reúne registros reales o ficticios, según la intención de su autor.

Por otro lado basados en diferentes autores podemos definir el documental como una producción audiovisual, también conocido como cine de no ficción, que cuenta al espectador una historia por medio de la recolección de relatos, archivos históricos, fotografías, videos, entrevistas, entre otros. Este material se edita según la forma en que el autor quiera contar la historia. Es llamado cine de no ficción pues cuenta historias como lo hacen las películas, pero son reales, su estructura no solo está basada en la vida real, también utiliza imágenes reales; aunque también tenemos los llamados falso documental, que son producciones audiovisuales presentadas al espectador como historias verdaderas con relatos y documentación, pero no lo son, se han creado sus personajes y la misma historia, tan convincentes que pueden confundir al espectador.

Podemos decir que el documental está de moda pues cada vez se hacen más cursos y seminarios para su formación, y a su vez festivales que los premian. ...”Pero el verdadero término documental se revela insuficiente para dar cuenta de la asombrosa diversidad actual de trabajos con materiales reales que conviene denominar, por exclusión, con el fastidioso nombre de no ficción”³.

En la historia de la humanidad, el documental ha tenido el principal fin de documentar historias de diferente tipo: guerras, movimientos sociales, importantes momentos de la historia, entre otros, existe otro tipo de documental cuyo fin es mostrar al espectador cotidianidad de entornos naturales con animales como protagonistas.

En un punto de la historia con las vanguardias audiovisuales se rompe con el esquema definido de documental, deja de ser una práctica homogénea y rompe con generaciones de documentalistas tal vez como oposición al cine de ficción, aquí estamos hablando del documental autorreferencial, que se ocupa por tratar la vida del autor, sus sentimientos y determinadas vivencias.

En el documental autorreferencial hace aparición de la propia vida del autor o al menos de un aspecto de ésta a través de una narrativa estética. Se podría decir que

---

³ Antonio Weinrichter, Desvíos de lo real: El cine de no ficción.

el documental autorreferencial contemporáneo es un espacio discursivo de múltiples hibridaciones ya que es una mezcla de elementos de la idea de documental inicial, de ficción, de no ficción. En este tipo de documental el protagonista se puede parar frente a la cámara o puede reconstruir fragmentos de la historia utilizando fotos, videos, relatos y anécdotas de otras personas.

Desde el nacimiento del documental moderno a mediados del siglo XX hasta ahora, el documental ha experimentado una serie de cambios en su género, una serie de ampliaciones, profundas transformaciones e hibridaciones, que parten del referente real de documental clásico hasta llegar a un referente de orden intertextual en la posmodernidad.

En estos tiempos modernos abundan los falsos documentales, aumentando así el escepticismo y la desconfianza por parte del público en los medios audiovisuales. Es un tipo de documental en que el signo se convierte en simulacro pues no tiene ningún tipo de relación con la realidad, teje toda una historia que vende como verdadera al espectador.

Documental Backstage en el Kirov

1.5.8 Artistas – Proyectos

1.5.8.1 Tarnation

Es un documental que fue creado en el 2003 por el norteamericano Jonathan Caouette, en el que utiliza cintas de VHS, fotografías y mensajes de contestadoras automáticas de más de 20 años de su vida en el que narra la historia con su madre quien sufre de una enfermedad mental.

Es un documental autobiográfico que parte de la temprana vida del autor hasta su adultez, siempre en relación con su madre quien fue tratada con electrochoques en su juventud. Con un padre ausente y una madre mentalmente enferma Jonathan tuvo que lidiar con muchas situaciones, decidiendo vivir con sus abuelos y posteriormente con su pareja, desarrolló su creatividad como actor, escritor y director para mostrar su vida de una forma cronológica.

Éste documental nos permite tener una visión bastante amplia de la vida del autor en torno a la relación su madre, nos permite esto dejándonos archivos que aunque son editados son 100% legítimos, sobre su infancia, su adolescencia y su adultez, desde su ámbito familiar y todas las situaciones que esto implica, hasta su relación de pareja cuando decide dar a conocer a los demás su homosexualidad.

Éste documental ha sido tomado como referencia en éste proyecto pues en ambos se visualiza una relación entre la familia, un miembro de la familia en particular y el autor del documental. Aunque Tarnation aborda un tema diferente al de mi proyecto, me sirvió de inspiración durante el seminario El Documental ya que me dio una visión de cómo podía reconstruir parte de la historia de vida de mi padre (a través de fotos, videos, etc).

1.5.8.2 Los Álamos

Los Álamos es un documental del realizador audiovisual peruano Fabricio Rebatta, es de carácter introspectivo pero también autorreferencial pues el autor nos muestra su regreso al barrio donde creció después de más de una década de ausencia, esto desencadena en él una serie de reacciones y sentimientos.

En el documental observamos a un hombre caminando por la calles de su antiguo barrio después de trece años de ausencia exactamente, y que a la vez experimenta diferentes sensaciones al encontrarse con los cambios en las calles y casa ubicadas ahí. Todos los recuerdos de familia, amigos y amores de adolescencia se pasean frente a él como fantasmas durante el recorrido. Nos permite ver el recorrido por el lugar mientras nos remite a todos los recuerdos que ahí tiene.

Un documental como éste nos muestra aspectos seleccionados por el autor que giran en torno a un lugar, siendo dicho lugar el punto en común que comparten, es introspectivo pues nos muestra la observación y reflexión del autor frente a los pensamientos y sentimientos que vienen a él al regresar al lugar donde creció.

En una entrevista para el blog Ciudad Abierta dijo lo siguiente: “Se puede decir que con Los álamos (2005) empecé el viaje subjetivo, intimista, autobiográfico, que me lleva a Ausente y al documental Dina que edité este año.” Afirma que lo invaden sentimientos encontrados y conflictos cuando se trata de encontrar los límites de la publicación de la intimidad.

Éste documental del realizador peruano me llevó a querer visitar lugares que mi padre frecuentaba, tales como la casa de mi abuela paterna, algunos locales del centro de Cali donde trabajaban algunos amigos suyos y por supuesto la casa donde habité con él durante 24 años. Recorrer estos lugares trajo a mi mente memorias sobre mi niñez, mi adolescencia y mi adultez junto a él; esos momentos también trajeron a mí diferentes sentimientos y reacciones que me recordaron el dolor que sentí en el momento de su partida pero a que su vez sanaron al llevar a cabo la experiencia estética.

1.5.8.3 Naomi Kawase

Naomi Kawase es una escritora y directora de cine japonesa que es reconocida por su trabajo cinematográfico y su documental autobiográfico. Su obra hasta el momento gira en torno a la vida íntima, la búsqueda de los orígenes y de la identidad con sus ausencias, sus ciclos y rituales⁴, su obra es también una mezcla de fotografía, documental, diario, relato íntimo, poesía, ensayos, autobiografía, meditación, video arte. Sus primeras realizaciones audiovisuales son películas documentales en las que cuenta su propia vida, la búsqueda de su padre que la abandonó cuando ella era pequeña (En sus brazos), su tía abuela que la cuidó de pequeña (Katatsumori), y su embarazo y parto (Tarachime). No solo ha capturado en imágenes en movimiento la vida, también ha capturado la muerte como es el caso de Tsuioku no dansu (La danza de los recuerdos), en el que filma los últimos momentos de vida del fotógrafo y editor Nishii Kazuo (por petición de él mismo) quien sufría de cáncer. Ha sido un éxito su obra audiovisual que ha capturado los dos extremos: vida y muerte, tanto así que ha obtenido diversos reconocimientos por su trabajo, incluso ganó un premio especial concedido por el jurado del Festival de Cannes.

Ésta artista es tomada como referencia pues sus obras están ligadas a su vida íntima, es el tema principal en su trabajo, así ha sido no solo éste proyecto sino también diferentes expresiones artísticas estéticas que he desarrollado. Cabe también mencionar la obra nombrada anteriormente (Tsuioku no dansu) que registra la muerte, tema que se encuentra relacionado con mi proyecto.

---

⁴ «“In between days”, de Isaki Lacuesta y Naomi Kawase, participa en el Festival de Locarno». CCCB. 31 de agosto de 2009. Consultado el 25 de octubre de 2015.

1.5.8.4 Joní Nuñez

Joní Nuñez es una artista plástica de San Diego proveniente de una familia mexicana. Comenzó a pintar desde el año 2009, el tema principal de sus obras es la festividad mexicana Día de los muertos. En el año 2016 por primera vez decide hacer un “solo show” para mostrar sus obras. Personalmente puedo manifestar que siento afinidad con sus obras por los colores vivos que utiliza.

A propósito de mi experiencia de sanación del dolor de la muerte de mi padre a través de la realización de éste proyecto, me gustaría poner sobre la mesa las siguientes palabras de la artista: “Mi arte me hace feliz, he tratado de meditar pero cuando estoy pintando me siento mejor, siento como que mi estrés se derritiera”, así fue como me hizo sentir el llevar a cabo el proyecto: feliz.

Respecto a la muerte de un ser querido, la artista plástica expresó lo siguiente: “Puede doler y no es agradable a perder a un ser querido, pero yo no veo la muerte como algo malo”.

1.5.9 Mundo de mujeres

A comienzos del Siglo XX, las mujeres artistas comenzaron a recoger los frutos sembrados por otras mujeres que habían luchado por cosechar estos beneficios durante el Siglo XIX. Ya podían estudiar en las mismas escuelas de arte que los hombres, solicitar becas, presentarse a concursos, ganar premios y ya gozaban además de tener la posibilidad de presentar su obra en exposiciones internacionales y venderla en galerías.

Hacer un repaso a esta parte de la historia, nos permite pensar que al iniciar el Siglo XX ya no existía una gran diferencia entre los hombres artistas y las mujeres artistas, el verdadero talento se abría camino para cosechar grandes éxitos sin importar el género. Aun así, este comienzo no fue tan sencillo pues pocas mujeres hacían presencia y participación en la escena artística: escasas mujeres daban clases en academias de arte o participaban en exposiciones. Las mujeres se veían obligadas a recurrir a sus contactos hombres para avanzar en sus carreras.

En las primeras décadas del Siglo XX, en Europa surgieron movimientos artísticos como el art nouveau, expresionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, arte abstracto, surrealismo, entre otros, también aparecieron nuevos medios de la fotografía aportando importantes cambios visuales.

En la vanguardia de estos comienzos de siglo, algunas mujeres artistas habían desarrollado su estilo en las escuelas rusas y lo habían ampliado y perfeccionado posteriormente con estudios en París. A partir de la segunda década del siglo, las mujeres artistas comenzaron a involucrarse más en los movimientos vanguardistas: ya hacían participación activa en las tendencias.

Décadas después, a finales de los años noventa las mujeres artistas ya habían logrado grandes éxitos con los medios digitales como Pipilotti Rist y Marico Mori, y así otras mujeres que se abrieron camino en el campo fílmico.

1.6 Metodología

Para llevar a cabo éste trabajo de grado se hizo una investigación cualitativa, en la que como se sabe prima la producción de textos narrativos de acuerdo a los fenómenos observados en vez de la cuantificación de los datos recolectados; para ellos se realizó un análisis entre la revisión bibliográfica, lo consultado en la web, documentales, así como también de la experiencia de las personas entrevistadas y la experiencia propia de la autora del trabajo, las fotos y videos recolectadas, éstas diversas variables se han tejido teniendo en cuenta las necesidades para llevar este trabajo de grado adelante. La investigación cualitativa tiene distintos enfoques y modalidades, según nos cuenta Carlos Sandoval. El principal enfoque de ésta tesis es cualitativo, pero esto no fue suficiente para su realización, también se recurrió a la investigación creación pues el documento hace un análisis de la triada conformada por el arte, artista, obra y espectador, para terminar ofreciendo algunas características que debe poseer un creador como investigador.

1.7 Método

Las herramientas utilizadas en ésta investigación fueron la investigación biográfica, bibliográfica y filmográfica para darle apoyo y argumento a los temas aquí desarrollados, haciendo uso de diversos autores de libros, artículos para universidades, artistas destacados en el campo de las artes

audiovisuales y trabajos de grado de la Licenciatura en Artes Visuales. También se realizó una revisión a algunas culturas sobre temas como la concepción de la muerte, y en la historia para saber el papel de las mujeres artistas dentro de las vanguardias, y artistas que han trabajado la muerte como tema en sus obras.

La producción artística de éste proyecto comenzó en el año 2014, durante aproximadamente dos meses se recolectaron fotografías, videos y relatos acerca de la vida de mi padre para la realización de documental casero específicamente. Posteriormente procedí a grabar en video el testimonio de mi madre que era la persona más allegada a mi padre que estaba dispuesta a colaborar porque las demás personas no querían aparecer en video, después de eso comencé la edición del proyecto final de la asignatura El Documental, y que sin saberlo en ese momento, sería después presentado como la pieza principal de la muestra que llevaría el mismo nombre del documental: Papá, muestra con la que aspiraba a tener mi título universitario profesional como Licenciada en Artes Visuales.

A continuación presento un análisis de los documentos utilizados para la producción artística:

FORMATO DE FICHA PARA DOCUMENTOS (VIDEO, FOTOGRAFÍA, PAPELES)		
Referencia	Fecha:	Tipo de documento
Referencia de juventud	Agosto 2014	Fotografía
Referencia de casado	Agosto 2014	Fotografía
Referencia familia Gómez-Muñoz	Agosto 2014	Fotografía
Referencia musical	Septiembre 2014	Video
Referencias personales	Agosto - Septiembre 2014	Entrevista
Registros de nacimiento	Septiembre 2014	Documento
Referencia familiar relatada por mi hermano	Junio 2016	Papel

FORMATO DE ENTREVISTAS A FAMILIARES Y ALLEGADOS	
PREGUNTAS	RESPUESTAS
P1 ¿Cómo describirías a mi papá?	
P2 ¿Qué recuerdas de su infancia?	
P3 ¿Notaste algún cambio en él con el fallecimiento de mi hermano?	
P4 ¿Lo extrañas? ¿Por qué?	

P5 ¿Dónde lo conociste?	
P6 ¿Cómo lo conociste?	

PERSONAS ENTREVISTADAS	
NOMBRE	PARENTEZCO
Elizabeth Muñoz	Esposa
Norma Gómez	Hermana
Fabiola Gómez	Hermana
Pablo Gómez	Hermano
Paola Saldarriaga	Sobrina
Carolina Gómez	Sobrina
Nora Ramírez	Cuñada
Edwin David	Hijastro
Arley Naranjo	Amigo
María Guevara	Amiga
Felipe Guevara	Amigo
Carlos Bonilla	Amigo

Capítulo 2: Mi padre y yo

2.1 Familia

2.1.1 Mi padre

Diego María Gómez Gómez, nació el 8 de Enero de 1957 en la ciudad de Cali. Aunque nació en ésta ciudad su familia era de origen paisa, específicamente de Salamina, Caldas.

Don Fabio Gómez y su esposa Margot Gómez tuvieron 13 hijos, entre ellos mi padre. Al ser una familia numerosa vivían en condiciones complicadas y características de la época, aun así era una familia muy unida en la que nunca faltaba un plato de comida en la mesa para cada miembro o para cualquier persona que los visitase, era una familia alegre que se preocupaba siempre por el bienestar de todos sus miembros o de las personas más allegadas a ellos.

Mi padre tuvo una infancia como la de cualquier niño: estudiaba, salía con su familia y amigos a cine y a San Antonio, jugaba en las calles del barrio San Cayetano, etc. La familia fue creciendo y el dinero no alcanzaba como antes, en especial para darle estudio a los más pequeños de los 13 hijos que eran, así desde los 13 años comenzó a trabajar para ayudar a darle estudio a sus hermanos menores y también para estudiar él, aunque un tiempo después él pausó sus estudios y se dedicó a otras cosas, cómo él mismo me contaba: “Desde pelado me gustó la calle”. Al dejar los estudios comenzó con dos de sus hermanos y algunos amigos a experimentar en la música y a formar parte del teatro experimental de Cali, un par de años después retomó el colegio y cursó hasta grado noveno para comenzar a estudiar en el Conservatorio de Bellas Artes pues se enamoró de la música. Durante éste período de su vida se dedicó a la música, al teatro, a escribir, a los amigos, a la calle, a las rumbas; todo esto muy característico de los años 70, muy al estilo del conocido Andrés Caicedo, alguna vez le pregunté si lo había conocido en sus andanzas y me respondió: “si, pero ese man era un loco”.

Desde que estaba niña hasta mi adultez me sentaba en la sala a acompañarlo con su guitarra y entre pausas él me contaba sus historias de joven y me daba enseñanzas al respecto, pues aunque no estaba arrepentido de nada me decía que lo mejor era estudiar y ser profesional para garantizarse a sí mismo y a su familia un mejor futuro. Él trabajó primero como comerciante independiente, posteriormente como músico y promotor de artistas populares en la ciudad de Cali y algunas otras ciudades del país, éstas actividades económicas no solo mantenían a nuestra

familia sino también a su madre, y además le permitía ayudar a algunos de sus hermanos, aun así lo aquejaba el no poder tener acceso a un fondo de pensiones y el tener que pagar servicio de salud independiente.

Diego Gómez fue un buen hombre y no solo sus familiares y personas allegadas damos fe de eso, muchas personas lo recuerdan por sus buenas acciones, por su carisma, por ser un buen conversador, por la gran sonrisa en su cara, por su risa a carcajadas, por su amabilidad y por siempre querer ayudar a los demás. Estas acciones hacen que no solo lo extrañen las personas más allegadas a él sino también personas que un par de ocasiones ayudó y que posiblemente saludaba a diario. Como es de esperar hay personas que lo extrañamos más que otras, me incluyo entre ese grupo de personas que más lo extraña pues en todos los días de mi vida estuvo presente para darme consejos, para llamarme la atención, para hacerme poner los pies en la tierra de vez en cuando, para hacerme reír, para cuidarme. Sin duda alguna lo que más extraño de él es su voz ronquita diciéndome: “Mi niña, ¿vas a comer algo? ¿Te preparo pancakes?”, no sé si era lo único que sabía preparar o si creía que me gustaban bastante y por eso todos los días me hacía la misma pregunta cuando yo llegaba de trabajar.

Siempre vi a mi padre como un héroe, pues lo hacía todo no solo por sostener a su esposa e hijos, sino también por ayudar a su madre y a sus hermanos. De él aprendí que no se necesita tener todo el dinero del mundo para ser feliz y ayudar económicamente a personas a tu alrededor, me enseñó que si uno tiene mucho o poco debe compartirlo con los seres cercanos, ésta es una gran enseñanza que me ha definido como persona.

Aunque su alegría se vio apagada desde la muerte de mi hermano mayor, me gusta recordarlo como un hombre alegre que le gustaba saludar a la gente, ponerles cualquier tema de conversación, hacerles bromas. Jamás olvidaré su risa ronca y a carcajadas, y la forma en que me saludaba con un tono de voz ronco igualmente: “Hola mi niña linda”. Nuestra relación no siempre fue la mejor pues en mi época de adolescencia como todo ser humano en éste periodo de la vida, tuve mis conflictos y aun así él estuvo ahí a mi lado para cuidarme. Los recuerdos que me conectan a mi padre la mayor parte del tiempo son recuerdos alegres y afortunadamente no tengo remordimientos por no haber hecho algo o haberlo hecho mal con él, aunque no puedo negar que durante la realización de éste proyecto brotaron lágrimas de mis ojos más que por un sentimiento de tristeza fue por un sentimiento de nostalgia al llenarme de tantos recuerdos valiosos a su lado.

A continuación me gustaría contarles un poco de Diego María Gómez Gómez como padre, como esposo, como hijo, como hermano y como amigo.

Como padre siempre fue un hombre sobreprotector con sus hijos pues le preocupaba que les pudiera pasar algo en la calle, él sabía bien de esos peligros.

Un padre comprensivo que no juzgaba, apoyaba a sus hijos en sus decisiones así éstas parecieran descabelladas. Siempre pendiente de que no les faltara nada.

Como esposo tal vez haya tenido sus fallas en alguna época, pero en los últimos 7 años de su vida se mostró bastante cariñoso, comprensivo y consentidor con mi madre. También pendiente de que no le faltara nada, de que se sintiera feliz, de que su salud estuviera bien.

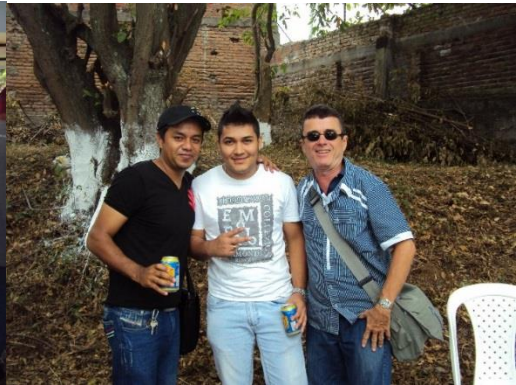
Como hijo podría decir que es uno de los mejores hijos con sus padres que he visto, siempre ayudando a su mamá (desde que estaba pequeño según los relatos de algunas de las personas entrevistadas). Cada semana la visitaba al menos una vez a la semana para velar que no le faltara nada y que su salud estuviera bien. Desafortunadamente no pude preguntarle muchas cosas a mi abuela pues por su edad sufre de Alzheimer.

Como hermano tiene muy buenas referencias, durante toda mi vida he escuchado muy buenos comentarios y buenas anécdotas por parte de mis cuatro tías y mis ocho tíos. Jamás los vi pelear o discutir con mi papá por algo, por el contrario siempre vi a mi papá ayudándoles con sus problemas económicos o sentimentales.

Como amigo era el tipo de amigo alegre que todos tenemos, ese amigo que siempre se está riendo, que le gusta contar chistes y hacer bromas. Pero no solo esto, también estaba dispuesto a ayudarlos en sus dificultades, incluso si esto era una llamada a la madrugada.

2.1.2 Mi familia

El escrito presentado a continuación es titulado Mi árbol genealógico, es un texto escrito por mi hermano Diego Joan Gómez Muñoz quien falleció el 14 de Junio del 2007. Dicho texto lo presentó alguna vez en la universidad mientras estudiaba Comunicación Social, lo leí por primera vez en el año 2003, es decir, tenía 13 años, desde ese entonces he considerado este texto importante en mi vida pues muestra la visión que tenía mi hermano de su familia.

Mi árbol genealógico

Mi nombre es Diego Joan Gómez Muñoz, nací el 4 de Febrero de 1980 en la clínica Nuestra Señora de los Remedios en la ciudad de Cali, y éste soy en esa época... (Foto)

Cuando llegué a este mundo, nunca me faltó nada pero no porque mi familia fuera adinerada, porque no es así, solo que mis padres siempre se han esforzado por darme lo mejor. Para entender quién es mi papá y quién es mi mamá, es necesario ir un poco más allá en la historia de ellos... (Foto)

Margoth Gómez de Gómez y Fabio Gómez García son mis abuelos paternos, con algo de familia paisa creo y una ideología conservadora, tuvieron 13 hijos, entre ellos mi papá. Los antecedentes familiares de mis abuelos paternos poco los conozco, tan solo sé el nombre de la mamá de mi abuela “Margarita” o “Margara” como le dicen de cariño, era Carlota.

La familia de mi mamá tenía algo de descendencia española, eran conservadores también y de los que vieron crecer a Cali... (Foto)... Pedro Antonio Muñoz y María del Rosario Díaz de Muñoz son mis bisabuelos maternos (muy lindos), vivían en San Cayetano o San Antonio, no recuerdo bien, pero era en uno de los primeros barrios caleños. Entre uno de sus hijos se encuentra Alfredo Muñoz “El Cordobés”, mi abuelo materno, pero el cual recuerdo muy poco, porque nunca ha estado muy presente, aunque está vivo.

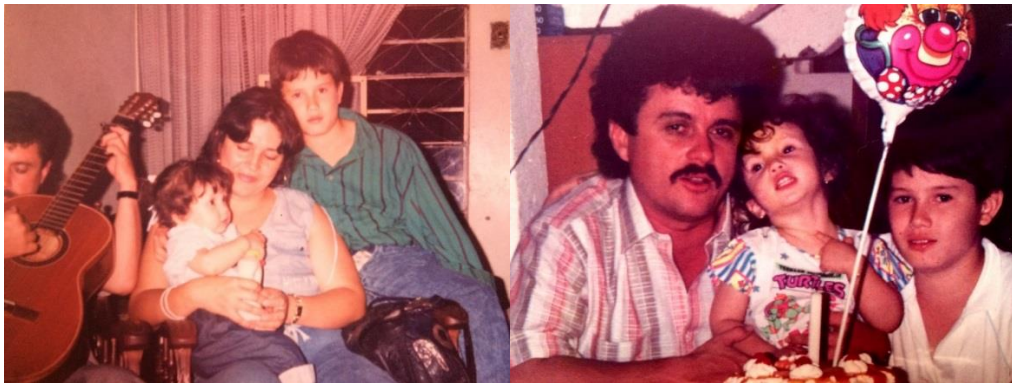
Alfredo Muñoz un día conoció una mujer llamada Oliva Suarez Aricapa, mi abuela materna que descansa en paz con mi abuelo Fabio. Alfredo y Oliva tuvieron una niña que con el pasar de los años sería mi mamá... (Foto)

A mi abuela Oliva la recuerdo muy bien, una mujer dura, trabajadora y que a pesar de las situaciones siempre salía adelante. Una mujer que reía aunque por dentro lloraba, una que nunca entendí por qué se fue sin despedirse pero que siempre recordaré que me decía: “mi mono lindo”.

La vida es maravillosa, me ha dado una familia muy especial, con problemas como todas, pero que ha sabido superarlos... (Foto)... Diego María Gómez Gómez y María Elizabeth Muñoz Suarez, los padres más encantadores del mundo, los que no dejan que me falte algo y que siempre están ahí, esperando saber cómo me fue. Mi mamá me ha narrado historias de lo difícil que fue en un principio luchar juntos, pero que se encuentran muy felices de todo lo que tienen hoy día. Mi papá, el trabajador, siempre pendiente de cómo estamos y de qué nos falta; mi mamá, la que siempre perdona y nos recibe con los brazos abiertos.

Pero mi familia no termina, está mi hermano mayor... (Foto)... Edwin David Muñoz, el mejor hermano del mundo, siempre protector y cariñoso, el que me daba lo suyo si yo no tenía. Un hombre que he admirado por su inteligencia y valor, un gran hombre con un gran corazón.

Que mejor que tener dos hermanos en lugar de uno, y aun mejor, que el otro sea una mujer, pues bien... (Foto)... Lina María Gómez Muñoz, mi pequeña hermanita que poco a poco veo convertirse en toda una mujer; linda y de gran espíritu, es la hermana perfecta y la segunda mujer más adoro, la primera es mi mamá. Mi hermana es una niña muy inteligente y de grandes talentos, por eso quiero que ella sea mejor que yo, y cada vez que puedo se lo demuestro, cuestionándola y enseñándole lo poco o mucho que sé.

2.1.3 ¿Cómo resignificar el vínculo entre la muerte de mi padre y yo?

Un día 23 de Julio del 2014 mi vida transcurría normal: fui a la universidad y después al trabajo como solía hacer, al llegar a mi casa a las 9:30 p.m. mi papá me recibió con una gran sonrisa y ofreciéndome algo de comer como lo hacía a diario. A Eso de las 10:00 p.m. mi padre manifestó que tenía dificultades para respirar y que saldría al antejardín de la casa para tomar un poco de aire. Yo me dirigí a mi cuarto a revisar si tenía cosas pendientes por hacer del trabajo, posteriormente bajé para cepillarme los dientes y vi a mi padre parado en el antejardín, todo se veía muy normal así que subí a mi cuarto a relajarme un poco. Alrededor de las 10:15 de la noche mi madre entró a mi habitación y me dijo que llevaría a mi papá a la clínica porque él no podía respirar bien, yo al ver que mi papá caminó a su habitación y cambió su ropa me tranquilicé pues no lo vi en condiciones graves, llamé un taxi para que los recogiera y los llevara a una clínica al norte de Cali pues era donde mi papá quería que lo llevara mi mamá. Eran ya casi las 10:30 y mi papá comenzaba a verse más afectado y el taxi aun no llegaba, mi madre decidió caminar hasta la autopista Simón Bolívar para conseguir un taxi mientras yo me quedé con mi papá en la sala de la casa, cada vez él podía respirar menos, se le notaba desesperado y hacía ruidos extraños, yo trataba de calmarlo y de calmarme para que no viera que yo estaba estresada al borde del llanto, transcurrían los minutos que se hacían eternos y no aparecían ni mi mamá ni el taxi que yo había llamado. Yo no sabía qué hacer al ver como mi padre sufría por no poder respirar, de repente él tomó su brazo izquierdo con el brazo derecho y se desplomó sobre el sofá, en ese momento ya no pude contener las lágrimas y los gritos pidiendo ayuda al verlo como le salía una babaza por la boca, fue en ese momento que entraron dos vecinos para ayudarme a cargarlo y sacarlo de la casa, justo en ese momento mi mamá apareció y había un taxi esperándolos en la esquina. Los vecinos montaron a mi padre al taxi y mi madre se fue con él a la clínica que él quería, yo rápidamente cambié mi ropa, cerré la puerta con llave y el vecino de al lado me llevó en su carro a la clínica mientras yo llamaba a mis tíos para avisarles lo sucedido, en el camino no hacía más que pensar en la última imagen que tenía de mi padre: sus labios morados y una babaza saliendo por su boca, temía lo peor pero a la vez trataba de mantener la calma y la esperanza viva. Al llegar a la clínica me recibió mi hermano mayor por parte de mi mamá, al verlo a lo lejos hacía con su cabeza un gesto de negación, en ese momento temí lo peor, al acercarme a él me abrazó y me dijo que mi padre había fallecido y me hizo entrar a una sala donde estaba mi madre devastada y el cuerpo de mi padre sobre una camilla, esa ha sido oficialmente la peor noche de mi vida.

Enfrentarme a la muerte de mi padre ha sido sin duda alguna una las de situaciones más complicadas que he enfrentado en mi vida, pensar en las circunstancias en que todo sucedió, me hace pensar que sin duda fue un acontecimiento bastante denso que no lo deseo ni a mi peor enemigo. Fue la peor noche de mi existencia, noche en la que sentí toda la impotencia que jamás sentí en mi vida al ver cómo mi padre tenía una crisis respiratoria y que yo no pude hacer nada para ayudarlo, ver que no llegaba ni un taxi ni una ambulancia a mi casa.

Posteriormente vinieron meses difíciles en los que sentía que no quería seguir adelante con mi vida, que el mundo se me venía encima pues siempre fui la niña consentida de papá a la que nunca le faltó nada y lo tenía casi todo, y que de repente no tenía nada, la niña a la que se le rompía la burbuja en la que su padre la protegía del mundo exterior. Transcurrían noches en las que no podía dormir pues siempre estaba pensando en qué haría ahora no solo para salir adelante yo, sino también para sacar adelante a mi mamá pues no solo yo dependía de mi padre. Yo tenía un trabajo pero no ganaba mucho, y esto me preocupaba pues sabía que el dinero no alcanzaría para suplir todas las necesidades que mi mamá y yo teníamos. Comencé otro semestre en la universidad y matriculé como electiva profesional el seminario Documental, siempre tuve interés por las producciones audiovisuales así que me interesaban las clases y cuando se nos habló del proyecto final para el semestre, fue difícil hallar la respuesta de qué quería hacer, sobre qué quería hacer mi documental pues quería que fuese algo significativo; después de mucho pensar y conversar con mis mejores amigos tomé la decisión de realizar el trabajo documental sobre mi padre recién fallecido en ese entonces.

Hice el guion del documental, recolecté los videos, fotos, testimonios y entrevistas que necesitaba para llevar a cabo el proyecto. De esto sin duda lo más difícil fue escribir el guion pues cada vez que me sentaba a trabajar en él lloraba porque me movía muchos recuerdos de mi padre en mi interior. Tenía claro lo que quería lograr con este proyecto, quería hacer un homenaje a mi padre para que no solo supieran de él y su forma de ser mis familiares, sus amigos allegados y conocidos, quería dar un nuevo significado a la relación existente entre la muerte de él y yo: no quería que su muerte se quedara en ese sentimiento triste que deprime, que te hace querer salir corriendo, escapar de todo y morir, no quería que las demás personas vieran la muerte de mi padre como el hecho que me dejaba débil y vulnerable al mundo, por el contrario, quería hacer de éste suceso una experiencia estética, quería que las personas vieran que podía lograrlo, que él y mi madre me habían criado bien, por supuesto que su muerte marcó un antes y un después en mi vida, pero quería hacer de este suceso algo grande a nivel positivo, me sirvió de inspiración para hacer una creación que posteriormente sin pensarlo sería mi trabajo de grado, y así mismo esta experiencia de creación me sirvió para sanar en mi interior el dolor, el sufrimiento y la rabia de no haber podido hacer nada cuando el falleció que llevaba dentro, pues fue significativo y hermoso conocer tanto sobre mi padre, plasmarlo y darlo a conocer los demás.

2.2 Papá

2.2.1 Papá – El documental casero

Papá es un documental autorreferencial casero en el que reconstruyo y muestro al espectador aspectos la vida de mi padre narrada desde la información que recolecté de los testimonios de mi familia y por supuesto de los relatos de mi mismísimo padre, las fotografías rescatadas tanto de álbumes familiares como de archivos digitales y un par de videos musicales de internet en los que sale mi padre.

El documental autorreferencial se caracteriza porque en él, el autor muestra aspectos de su vida y pone en pantalla sus sentimientos y pensamientos. En éste caso, se puede visualizar a grandes rasgos la historia de vida de mi padre, y además mi relación con él y el suceso particular que viví con él y que dividió mi vida en dos: su muerte. Se presenta un recorrido principalmente narrativo y fotográfico acerca de la historia de mi progenitor. Aunque él es el personaje principal de este proyecto audiovisual yo como autora de éste, juego un papel importante debido al vínculo y relación con el protagonista.

Papá es una invitación a que me conozcan como persona, pues aunque no soy la protagonista es una clara de imagen de lo que soy yo y de dónde vengo.

2.2.2 Papá – La muestra

El proyecto artístico final y trabajo de grado titulado con el mismo nombre del documental casero, consiste en una exhibición que invita al público a acercarse a mi intimidad, a conocer sobre mi familia y yo, no solo me paro frente a una cámara para narrar lo sucedido, me paro frente al público para mostrar ese núcleo familiar que hizo de mí el ser que soy. La muestra está constituida por 3 ejes temáticos:

Historias, es donde se encuentra la pieza principal de la exhibición, el documental casero que narra la historia de mi padre. (Documental casero: Papá)

Memorias, en este eje temático encontraremos fotografías y objetos familiares a modo de instalación. (Fotografías familiares, instalación: Mi familia)

Nocivos, en este eje temático se exhibirán algunos inhaladores a modo de instalación y se presentará un performance. (Instalación: Respira, performance: En los zapatos de él).

Es un recorrido corto pero significativo para el espectador, les abro las puertas para que conozcan un poco de mi historia de vida y como ésta gira en torno a mi familia y en especial a mi padre.

2.3 Recorrido artístico

Ángel Guardián (2012) fue mi primer trabajo realizado en el que daba a conocer al espectador un aspecto de mi vida privada y algo que me adolecía: la muerte de mi hermano mayor. Consistía en una instalación con fotografías familiares y un ramo de flores en un florero, acompañado de una acción en la que al público al abrir las puertas del armario en que estaban ubicados los objetos se encontraban conmigo diciendo unas palabras y llorando.

Teacher (2014) es un video en el que muestro un aspecto de mi vida: mi profesión, y la incomodidad que me transmite el tener que cumplir con ciertos requisitos como el usar maquillaje. Éste fue el segundo de los trabajos en el que estaba plasmado algo relacionado con mi vida directamente.

Manual para ser mujer (2015) es el más reciente performance que he realizado, refleja mi punto de vista y sentir frente a los estereotipos de mujer que se tiene en la actualidad. Este performance consistió en la lectura de un manual creado con 10 pasos para ser mujer, por supuesto es una crítica al estereotipo femenino y los pasos están cargados de sarcasmo.

A lo largo de mi paso por la carrera de artes visuales he realizado diversos trabajos artísticos pero solo a partir del año 2012 estos trabajos adquirieron un toque personal acercándose cada vez más a lo que soy yo y a lo que es mi vida, esto impulsado por el maestro Palo van Wong (Q.E.P.D); dentro del ciclo de la carrera ésta línea de trabajo ha incluido pinturas, fotografías, instalaciones, acciones y videos, ahora se ve culminada con el documental Papá que es la máxima cercanía a mi ser.

De izquierda a derecha: Lina María Gómez Muñoz, Pablo Van Wong, Katherine Barraza Otálvaro, Diana Isabel Millán Toledo, Alejandra Gómez Quiceno, Lorena Tabares Salamanca, Estefanía Jaime Dávila, Christian Fernando Isaza Franco, David Estéban Ramírez Pérez, Johan David Valencia Vélez, Gerson Stiven Vargas Urmendis, Daniela Barraza Otálvaro, Lisbeth Marsella Grisales Rivas, Natalia Palma García, Fabio Andrés Lopera Arteaga y Nashly Giovanna Pérez Rueda.

LA ÚLTIMA CENA... Del 2011 en Univalle

PROYECTOS III

Fotocollage by PABLO VAN WONG 2011

Capítulo 3: Conclusiones

3.1 La Experiencia

3.1.1 ¿Cómo puede documentarse que la partida de mi padre de éste plano terrenal no debe quedarse en el dolor para mí?

Realizar éste trabajo para obtener mi título profesional de Licenciada en Artes Visuales sin duda fue fuerte y tuvo bastante impacto emocional en mí. El primer sentimiento experimentado durante el proceso, fue un sentimiento de dolor y sufrimiento pues removí dentro mí muchas vivencias que había decidido alojar en algún lugar de mi mente y mi corazón. Al llevar a cabo el proceso de investigación, documentación y creación, estos sentimientos fueron sanando gracias a la resignificación que le di a éste suceso.

Sin duda alguna la creación del documental casero fue la experiencia más fuerte en comparación a la creación de las instalaciones y la preparación del performance, esa fuerte experiencia hizo que los procesos posteriores se tornaran más llevaderos y amenos pues el dolor había sanado en su mayor parte.

Durante la selección de fotos que están incluidas en una de las instalaciones presentadas en la muestra, viví momentos de nostalgia y alegría junto a mi madre observando las fotografías, recordando y narrando anécdotas familiares sobre los viajes realizados, los cumpleaños celebrados, entre otros acontecimientos que sin querer documentamos en fotografías en tiempos pasados.

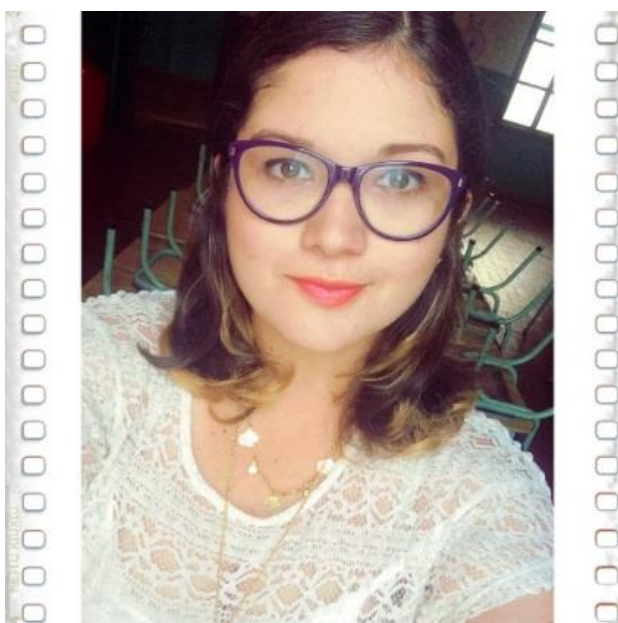
Decidir incluir un performance en la muestra fue decisión difícil de tomar pues me considero una persona tímida que siempre le ha costado trabajo actuar en público, sin embargo, tomé la decisión de hacerlo pues quería agregarle más elementos a la muestra final.

3.1.2 .Conclusión

Solo quien ha pasado por la pérdida de un ser querido entiende el dolor que una persona puede sentir. No es lo mismo que se muera tu tío o tu primo, a que se muera tu padre, tu hermano, o aun peor: tu hijo. La muerte de mi padre fue un

suceso que me causó mucho sufrimiento y dolor, no niego que en algún momento sentí deseos de tirar la toalla y no querer vivir más. Pero después de evaluar mi vida, mi relación con mi familia, en especial con mi padre, comprendí que podía hacer de ésta experiencia dolorosa, una expresión sensible que quedara plasmada no solo en mi recuerdo, sino también en el de mis familiares, amigos y porque no, en el recuerdo de un espectador que no me conozca, a través de una expresión artística que usa herramientas como el documental, la instalación y el performance.

A usted señor lector, le puedo decir que si un sentimiento igual lo aflige, tal vez debería dejarlo salir, liberarse de él utilizando el arte para sanar, para sanarse a sí mismo de la forma que más crea conveniente utilizando la expresión artística que más sea de su agrado. Por el contrario, si no le ha pasado nada similar aun, sepa usted que en algún momento vivirá algo similar pues ningún individuo está exento de pasar por ésta situación que yo viví. Al leer este documento podrá estar preparado o al menos tener una idea de lo que podría hacer.

BIBLIOGRAFÍA

- Baudrillard, J. (1987). Cultura y simulacro. Kairós. España: Barcelona.
- Barnouw, E. (1996). El documental, historia y estilos. Gedisa. España: Barcelona.
- Serrano, A. (2000). Mujeres en el arte: espejo y realidad. Plaza & Janas Editores. España: Barcelona.
- Grosenick, U. (2002). Mujeres artistas de los siglos XX y XXI... Taschen Benedikt. Alemania.
- Weinrichter, A. (2004). El desvío de lo real. Cine de no ficción. T&B Editores. España: Madrid.
- Trasforini, M.A. y Cuenca, M.J. (2009). Bajo el signo de las artistas: mujeres, profesiones de arte y modernidad. Universidad de Valencia. España.
- Teichmann, R. (2014). El documental autorreferencial: tres casos. Artículo de Artes e investigación. Pág. 160 – 166. Argentina.

BIBLIOWEB

- <https://es.wikipedia.org/wiki/Documental> . Consulta: (08-04-15 14:30)
- <http://dle.rae.es/?w=documental> . Consulta: 08-04-15 14:46
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte> . Consulta: 08-04-15 15:04
- <http://dle.rae.es/?id=Q0MaZUb> . Consulta: 08-04-15 15:30
- http://www.upf.edu/materials/depeca/formats/pdf_apa_esp/operez_esp_.pdf . Consulta: 10-04-15 18:37
- https://es.wikipedia.org/wiki/Ritos_funerarios_del_Antiguo_Egipto . Consulta: 08-04-15 19:00
- https://es.wikipedia.org/wiki/Ritos_funerarios_del_Antiguo_Egipto#/media/File:Anubis_attending_the_mummy_of_Sennedjem.jpg . Consulta: 05-03-16 15:33
- <https://lgivaud.wordpress.com/category/arte-en-femenino/> . Consulta: 05-03-16 15:35
- <http://lahoyadejuanillo.blogspot.com.co/2008/11/el-arte-al-desnudo-o-el-desnudo-en-el.html> . Consulta: 05-03-16 15:40
- <http://www.planetaholistico.com.ar/Tibet/budismo-tibetano-chenrezig-thangka-avalokiteshvara-budadelacompasion.jpg> Consulta: 21-05-16 2:43
- http://3.bp.blogspot.com/-mIOIFSKgWWI/UnImMm5km_I/AAAAAAAAAK-k/oo0Fq5ULZF4/s1600/samsara1.jpg Consulta: 21-05-16 2:47
- <http://biblioteca.acropolis.org/wp-content/uploads/2016/03/mas-alla-de-la-muerte.jpg> Consulta: 21-05-16 2:53

- <https://escuelatranspersonal.com/wp-content/uploads/2013/11/la-muerte-en-diferentes-culturas.pdf> Consulta: 18-05-16 17:10
- <http://cdn5.upsocl.com/wp-content/uploads/2016/04/muerteee1.jpg>
Consulta 22-05-16 14:40
- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/A_pink_triangle_against_a_black_backdrop_with_the_words_'Silence%3DDeath'_representing_an_advertisement_for_The_Silence_%3D_Death_Project_used_by_permission_by_ACT-UP,_The_AIDS_Coalition_To_Unleash_Power._Wellcome_L0052822.jpg Consulta 22-05-16 19:00
- <https://www.youtube.com/watch?v=19mlrZlyTX4>

ANEXOS

Se anexa DVD que contiene el documental casero Papá.