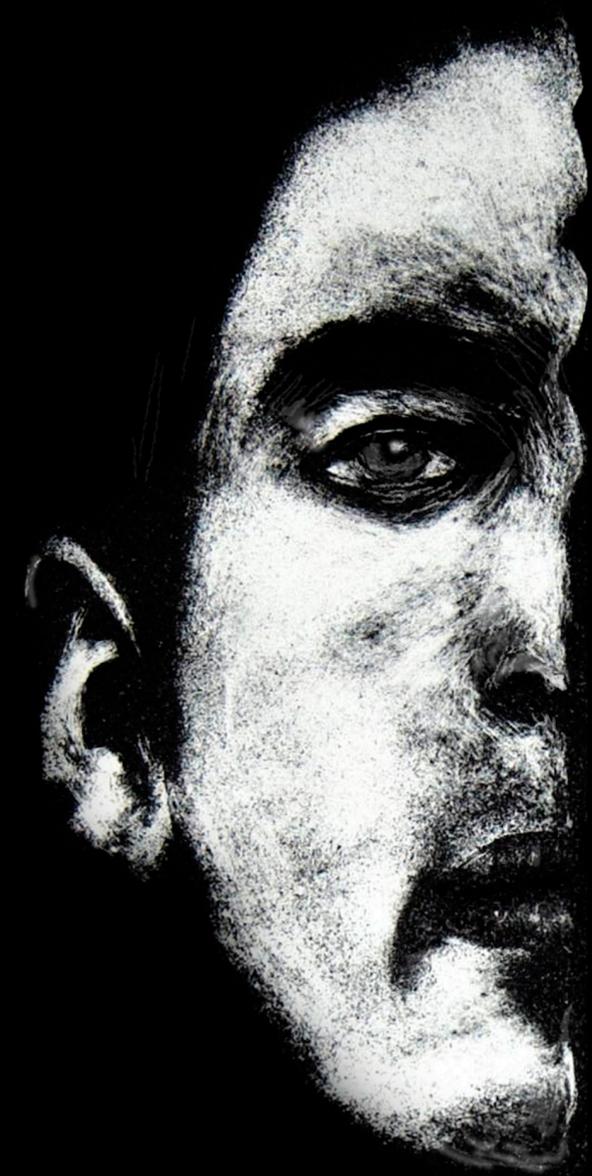
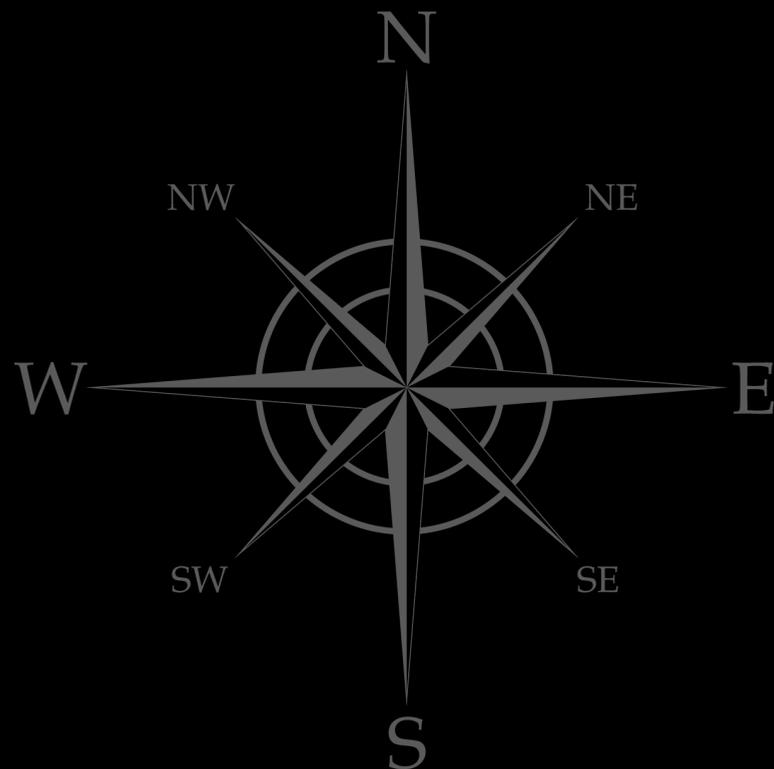

EL ACCIONAR SILENCIOSO

LA PULSIÓN DE MUERTE EN MI CREACIÓN ARTÍSTICA

Trabajo de grado para optar al título de Magister en
Creación y Estudios Audiovisuales
Facultad de Comunicaciones
Universidad de Antioquia
Medellín
2022

Directora:
Ángela María Chaverra Brand
Doctora en Artes
Universidad de Antioquia

EL ACCIONAR SILENCIOSO

LA PULSIÓN DE MUERTE EN MI CREACIÓN ARTÍSTICA

Por: Oscar Javier Molano Cárdenas

Trabajo de grado para optar al título de la maestría en Creación y Estudios Audiovisuales
de la Universidad de Antioquia

Palabras clave: Muerte, pulsión de muerte, cuerpo, creación.

Directora:

Angela María Chaverra Brand

Doctora en Artes

Universidad de Antioquia

Maestría en Creación y Estudios Audiovisuales

Facultad de Comunicaciones

Universidad de Antioquia

2022

A mis ancestras y ancestros,
a los seres que han partido
y a los que han vuelto a la
tierra, como sosten y abono
de mi existencia.

Agradecimientos

Es muy difícil hacer un justo recuento de la gran cantidad de personas, que de una u otra forma, a lo largo de los últimos 3 años han colaborado con este proceso académico; sin embargo, considero apenas justo hacer un sentido reconocimiento a algunas personas que me brindaron su apoyo moral y económico desinteresadamente, esperando que a las personas omitidas puedan perdonar esta exclusión.

Así quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi esposa Adriana, por su apoyo incondicional y amorosa compañía en este proceso, a mi hijo Salomón por recordarme la alegría de vivir, a mis hermanas y amigos cercanos por su apoyo e interés.

Y por supuesto debo agradecer con mi alma y con mi corazón al Gran Espíritu, por todas sus bendiciones y hacerme sensible a su sabiduría.

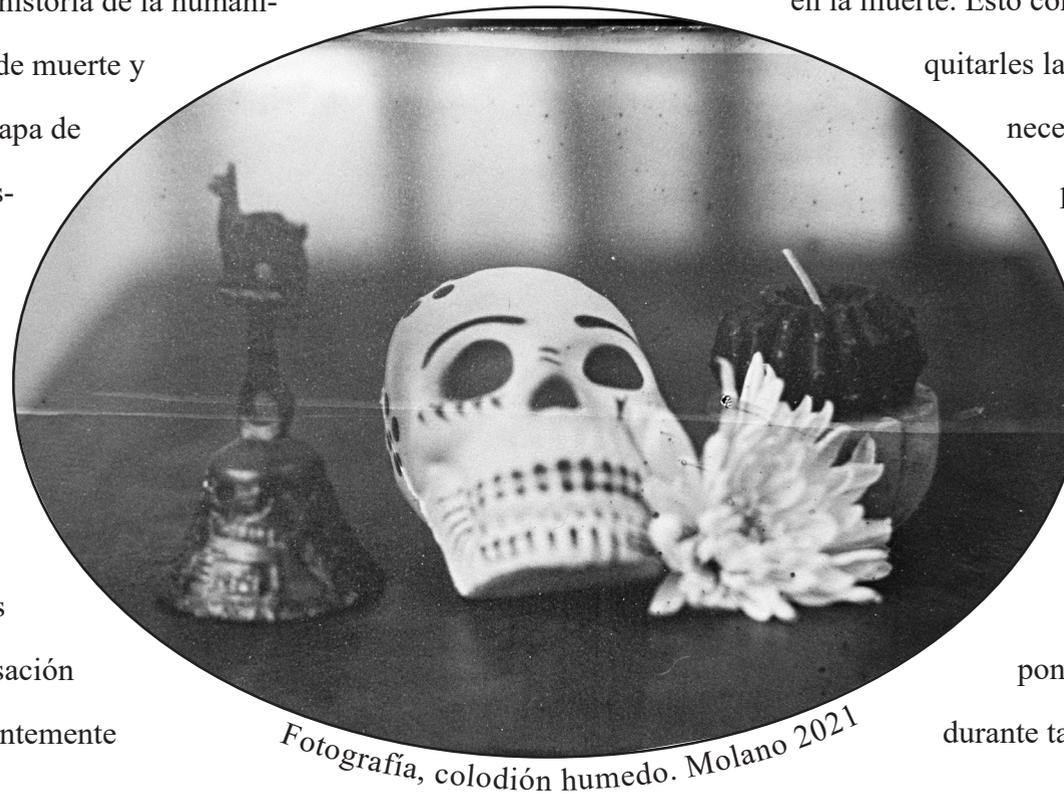
Contenido

Prólogo -----	18	El llamado -----	82
Introducción -----	20	El rechazo del llamado -----	86
Dilemas de un viaje hacia la semilla / Planteamiento del problema -----	24	El cruce del umbral -----	88
Ojos del alma / Enfoque cualitativo -----	27	El encuentro con los guardianes -----	90
Yo soy mi propio camino, yo soy mi propia misión / Método de investigación-----	28	Afrontar y transformar los demonios -----	91
Reflexionando la muerte desde la vida / Marco teórico y conceptual -----	34	Desarrollar al ser interior -----	93
Esbozos del temor a la muerte -----	34	La transformación -----	95
La muerte: ese regreso al origen inanimado -----	38	La vuelta a casa -----	96
La muerte es energía creadora -----	39	Ejecución del ritual -----	101
Pulsión de vida -----	41	Sobre el circular / Conclusiones -----	106
Desear la muerte, ese premio que aún no me he ganado -----	43	Bibliografía -----	110
Desear la vida en tiempos de muerte -----	45	Filmografía -----	114
Tánatos y Eros en el vídeo performance -----	54	Anexos -----	118
Principio para la creación -----	54	Películas-----	118
Oscar Molano -----	59	Imágenes / Creación -----	130
La luz que me precede / Estado del Arte -----	62	Bitácora -----	156
Mi viaje interior / Ruta metodológica -----	76	Imágenes /Mémes-----	172

Prólogo

La muerte sigue siendo el destino final en la historia de la humanidad. Nuestra misma existencia es un ciclo perpetuo de muerte y renacimiento. Luchamos contra la muerte en cada etapa de la vida; luchamos para mantenernos con vida por instinto o por miedo a la muerte.

Los pensamientos de muerte son más comunes de lo que imaginamos, esos pensamientos que nos invitan a liberarnos de la carga que sentimos que es la vida, suelen ser pensamientos de auto lesión o suicidio. Las personas con pulsión de muerte pueden tener una descompensación física, mental o espiritual que les hace pensar constantemente

Fotografía, colodión humedo. Molano 2021

en la muerte. Esto conduce a una angustia severa e incluso puede quitarles la voluntad de vivir. Morir se convierte en una necesidad, muchos la sufren, otros van sublimando esta pulsión de maneras artísticas y creativas, quizás algunos logran alcanzar esa meta que es la muerte (prematura).

Lo peligroso de esta pulsión es que es silenciosa, quien la padece no comenta sus sentimientos y emociones hacia la muerte por temor a ser juzgado o juzgada. En este informe pongo en común mis pensamientos y sentimientos que durante tanto tiempo callé.

Introducción

Aún no se lo he dicho a mi jardín —
no vaya a ser que convencerme pueda.

Tampoco tengo fuerza suficiente
para comunicárselo a la Abeja —

No lo diré en la calle, pues las tiendas me mirarían, fijamente, a mí —

Que alguien tan poca cosa — e ignorante
tenga la valentía de morir.

No quiero que lo sepan las laderas —
por las que tanto paseé —

ni decirles a los amados bosques el día en que me iré —

No lo susurraré en la mesa —
ni por descuido se me escapará

que hoy dentro del Enigma

alguien caminará —

-Emily Dickinson-

Este intento por medio del arte hacia el tema de la muerte es una reversibilidad ante la construcción privada que se ha realizado de la muerte. Desde el cristianismo, los antiguos egipcios, las diferentes monarquías y muchos otros conceptos culturales nos han quitado este derecho digno de la mortalidad. El arte como pensamiento y acción interiorizada nos reivindica en este derecho, derecho a la inmortalidad, derecho a la trascendencia digna y reclamo a merecer la muerte sin importar el estrato social u origen ya sea real o no, una libertad libre de la idea del pecado, de la culpa por ese intento de mirar un tema tabú de frente, el arte nos devuelve este derecho legítimo en que constantemente hay un intercambio simbólico entre vida y muerte: “La vida devuelta a la muerte, es la operación misma de lo simbólico” Baudrillard (1976)

Entendido así, la acción artística es esa aspiración que media entre la vida y la muerte, reúne de nuevo esas dos orillas vida-muerte, descubre y deconstruye el artista ese imaginario occidentalizado sobre la muerte para tal vez reconciliarse o paradójicamente vivir la muerte como una continuidad de la vida misma, de una realidad universal que no separa, que sigue siendo ese devenir que fluye sin parada.

Pero podemos preguntarnos ¿Que finalidad tiene que exista imaginarios de la muerte si todo es continuidad? y es que el imaginario de la muerte es suficiente móvil

que justifica de manera esencial el accionar en la vida, el mundo animado, creativo y simbólico en el que todo es movimiento, movimiento vital que respira vida mientras acecha a la par la muerte, muy íntimamente ligado, impulsando cada intención, cada pensamiento, cada palpitar, cada sentir. Tener conciencia plena de esta, su majestad la muerte, toda temporalidad cobra sentido, su simbolismo detrás de cada instante o momento de la vida como cuando decimos comúnmente “todo tiene su final”, en plena conciencia en que todo parece nos da ese sentido trágico cómico de la vida pero que siempre se abre al gran misterio detrás de la puerta en la muerte física del cuerpo físico, aunque tratemos de buscar consuelo en los imaginarios de tantas creencias, filosofías o canciones.

Este informe que lleva por título EL ACCIONAR SILENCIOSO La pulsión de muerte en mi creación artística, es el resultado de un trabajo íntimo y riguroso donde la auto observación honesta y constante es de vital importancia para intentar dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los fenómenos que atañen a la pulsión de vida y muerte, y sus detonantes, en mi experiencia personal y artística? este trabajo me invitó a recapitular mi vida, recoger los trozos de un pasado desmembrado y desconectado, como Isis que va en busca de los pedazos de su hermano Osiris para luego armarlo y traerlo a la vida. Al término de este informe algunos de los resultados obtenidos a través de meditaciones y reflexiones, aun no los he podido traer al mundo de las pala

bras, estas comprensiones que irán llegando a través de la vida serán el insumo para próximas creaciones artísticas.

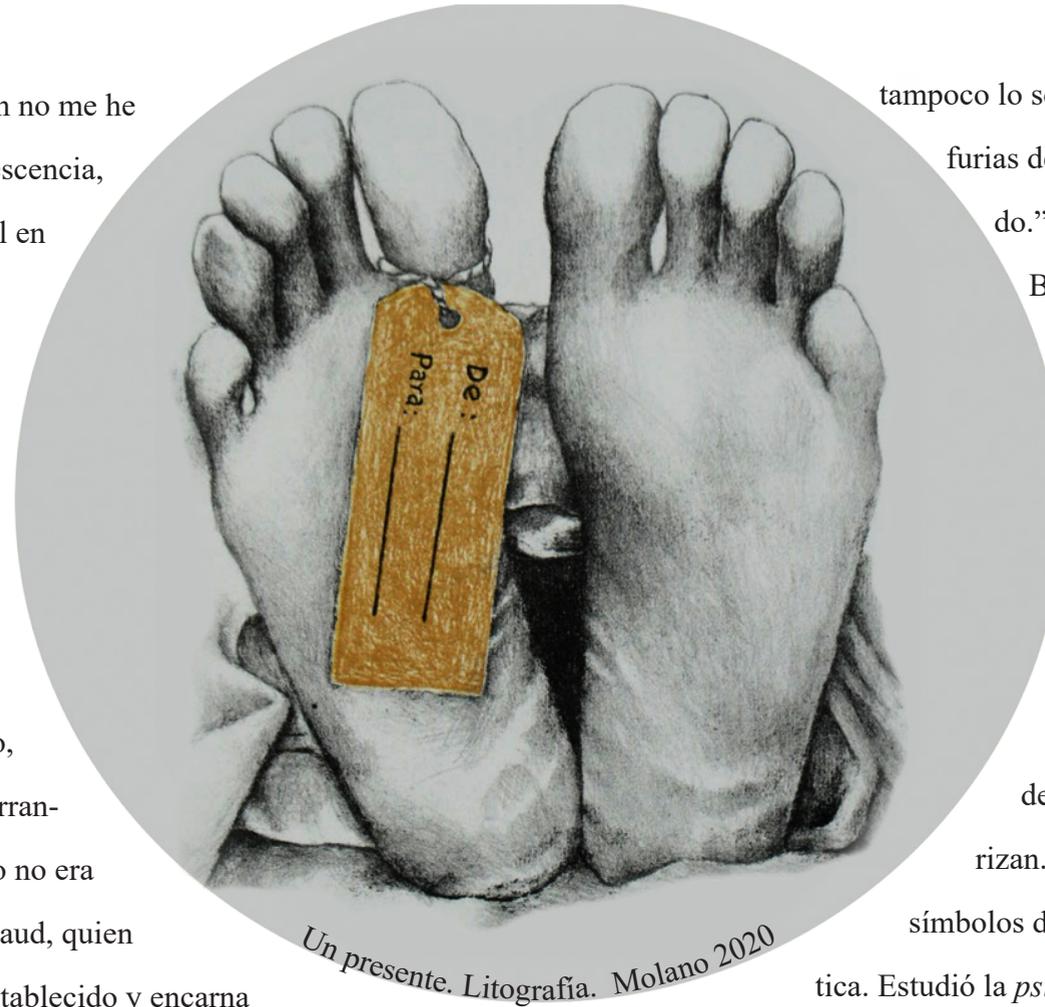
En este recorrido y tratando de entender mi pulsión de muerte voy de la mano con Sigmund Freud, padre del psicoanálisis y de filósofos como Byung-Chul Han, Heidegger, Hegel, también de guías espirituales como Santiago Andrade hombre medicina, James Roose-Evans, sacerdote y dramaturgo.

Dilemas de un viaje hacia la semilla

Planteamiento del problema

La idea de que la muerte es un premio que aún no me he ganado, ha estado en mi mente quizás desde mi adolescencia, una idea constante de interrumpir mi experiencia vital en este plano me acompaña hasta el presente, pero es en mi trabajo artístico en donde empecé a descubrir el sentido de este impulso que en un primer momento abordé a la luz del concepto de errancia. Allí descubrí que el deseo de impermanencia era constante, mi necesidad natural de nomadismo reveló un hastío y cansancio por la vida. En otras palabras, mi obra artística reveló los símbolos de un accionar silencioso, más grande e inasible que el impulso o la acción de errancia. Reconocí que este sentimiento o impulso creativo no era ajeno a las obras de otros artistas, como Antonine Artaud, quien en su obra poética refleja un descontento con lo preestablecido y encarna dolorosamente el ejercicio de escritura: “Y esto no es el prefacio de un libro, como

tampoco lo son los poemas que lo indican en la lista de todas las furias del malestar. Este no es más que un témpano atragantado.” (Artaud, 1925, p 4). A su vez, observé en la obra de Bill Viola su preocupación constante por la muerte, y así mismo en otros autores como Albert Camus, Nietzsche... No obstante, lo que más me causó inquietud fue compartir esta preocupación con compañeros y estudiantes de la universidad. Coexistir con esta realidad cotidiana, cercana y circundante despertó mi interés por la exploración de la pulsión de muerte en la creación artística, sus detonantes y la posibilidad de comprender los símbolos y elementos que la caracterizan. Freud intentó develar por medio del psicoanálisis los símbolos del inconsciente, iluminados y visibles en la obra artística. Estudió la *psique* del artista y advirtió que “El impulso a la creación artística arranca de fuerzas instintivas reprimidas que buscan satisfacción en la pro-

ducción artística, fantaseándose una realidad más grata” (Palencia, 2008. p. 29).

En mi *ser artista* encuentro entonces la posibilidad de morir ante el hombre rutinario, ante esa sensación de caducidad constante, y asumo que la creación es mi único poder. En mi producción artística me regalo una alternativa de vida, me permito el goce de desconfigurar la cotidianidad y de este modo dejarla morir. La creación es un momento de interiorización en el que acepto finalmente que existo, con todo lo que ya es, con todo lo que me precede, con todo lo que sobrevivirá conmigo o sin mí, con todo lo que sigue aconteciendo en el mundo y en mi entorno social aunque me interne en mi individualidad. En esa aceptación voy esbozando la libertad que me corresponde, y voy haciendo algo con ella, algo que va tomando la forma de mi obra.

Por consiguiente, la pulsión de muerte, indivisible de la pulsión de vida, en mi creación artística se presenta como ese nuevo “viaje hacia la semilla” del que espero regresar con hallazgos que tal vez puedan servir de insumo y reflexión para pensar la creación artística en el escenario universitario. Ahora comprendo mi función de maestro en artes plásticas y la docencia universitaria como parte de esa creación de mi *ser artista*, he dejado morir otros roles posibles de la vida, en lo relacionado a servir a la comunidad, para profundizar y expresar el arte, mi propia creación, como una perspectiva o modo de estar en el mundo que me conecta con mi ser, de esta manera en mi función de maestro, entrego a otros lo que en mí resuena. Esa enseñanza, esa entrega

también es una creación, en la que dejo morir la soledad de mis errancias, para erigir un sentido, una idea de que algo permanece después de mí en el ser de los otros, esa sensación de que lo que se enseña no muere, sino que es transformado por quienes lo reciben.

Ojos del alma

Enfoque cualitativo

Mucho se ha debatido sobre el lugar del sujeto dentro de la investigación, ya que se ha afincado en la ciencia una epistemología sin sujeto, una “mirada objetivante” (Ávila, 2004. p. 2) del mismo, y por ello, un menosprecio a la subjetividad del observador- investigador. En consecuencia, se produce cierta inquietud e incluso desconfianza frente al rigor de la investigación cualitativa; más aún si el ejercicio implica hablar de sí mismo, enunciarse en primera persona y develar la subjetividad a través de la creación artística. No obstante, la investigación-creación de un *video-performance* sobre la pulsión de muerte en un sujeto particular requiere de una mirada cualitativa, que considere el lenguaje artístico y simbólico, así como la experiencia subjetiva en un escenario social y cultural. Sampieri, Collado y Baptista (2014), citando a Creswell y Neuman, mencionan que dentro del accionar de un investigador cualitativo “se man-

tiene una doble perspectiva: analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. En este sentido, la realidad subjetiva en sí misma es objeto de estudio” (p.10). Por consiguiente, la creación e investigación de corte cualitativo posibilitan la exploración de fenómenos inconscientes y conscientes asociados a la pulsión de muerte y su potencialidad en mi creación artística.

Yo soy mi propio camino, yo soy mi propia misión

Método

La autoetnografía se presenta como el método más acorde para mi propuesta, ya que permite el reconocimiento de mi subjetividad como construcción cultural, social e histórica, “es partir de lo individual en la investigación, para desde ahí lograr comprender el contexto espacio-temporal en el que se vive la experiencia individual, en sus dimensiones cultural, social y política” (Bénard, 2019, p 9). Es en esa medida que el proyecto de investigar un fenómeno como la pulsión de muerte en mi propia creación artística y experiencia personal posibilita también el reconocimiento de unas condiciones históricas y culturales compartidas con otros artistas o con otros seres humanos.

En el espacio más íntimo e indómito de la creación artística, el sujeto, sus emociones, su visión particular del mundo se rebelan a formas cerradas e instrumentales para aprehender los fenómenos que le atañen, ya que en el arte, los instrumentos de recolección de la información, en sí mismos son creaciones poéticas, artísticas y narrativas que permiten develar, casi a manera de espejo, el rostro y la apariencia del fenómeno estudiado. Richardson (2003) menciona que: “Las autoetnografías son altamente personalizadas, textos reveladores en los cuales los autores cuentan relatos sobre su propia experiencia vivida, relacionando lo personal con lo cultural” (p. 512). Conviene señalar que la autoetnografía reconoce la introspección, los lenguajes artísticos, la escritura, y la experiencia como insumos para la investigación. En esta línea de sentido, y reconociendo mi identidad de artista, los instrumentos que voy a utilizar para la sistematización de las experiencias creativas no se limitan a la escritura de textos, que serán compilados por medio de una bitácora, sino también a la fotografía, dibujo, vídeos, entre otros lenguajes artísticos. A través de la creación artística toda la experiencia autoetnográfica se vuelve objeto de estudio para otros, desde la perspectiva de sus intereses o posibles aplicaciones. Ese recorrido interior como proceso investigativo pasa del espacio íntimo al espacio común en cuanto el escenario académico implica la entrega de esa experiencia a la comunidad; de este modo la socialización de las fotografías y vídeos que contienen mi recorrido interior representa, en el lugar social y comunitario, un símbolo de las miradas culturales e históricas que contiene, y también

significa para mí el despojo de la creación, indicándome que tan solo permanece en la intimidad del artista el proceso, la complejidad de su mundo interior y los recursos de su ser subjetivo intencionados en una obra. Resuena en ello de nuevo la idea de la muerte, la muerte del artista, ese impulso de crear y destruir, y la destrucción sucede cuando el sentido de mi creación elaborado con mis rutas interiores es tomado, interpelado y transformado por el ser de los otros.

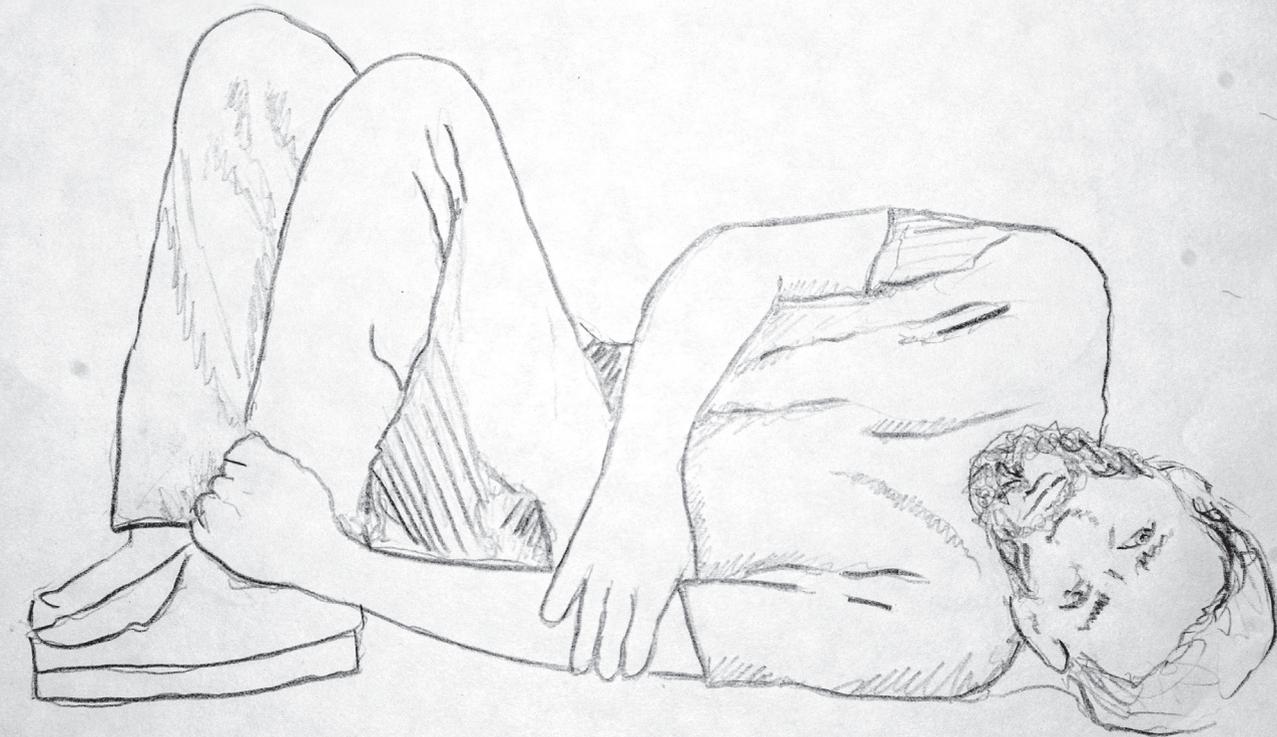
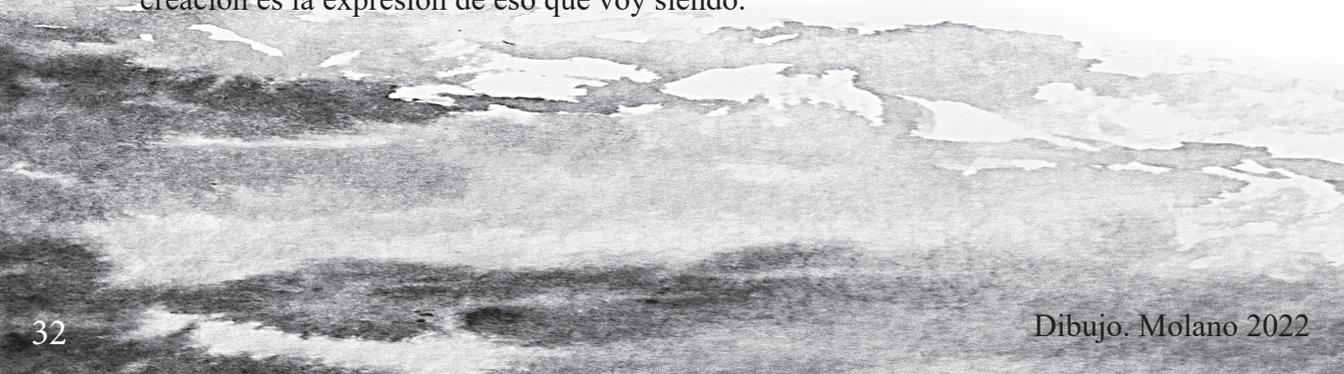
El método es también la manera cómo voy desarrollando este evento investigativo y creativo como una experiencia vital que provoca cruces inesperados de aprendizajes, puntos de encuentro entre mi pasado como artista y mi presente, resonancias espontáneas entre mi memoria consciente e inconsciente con mi creación artística. Mi método es un mapa que se va creando mientras camino en el proceso de investigar, indagar, ir adentro y expresar mis hallazgos, y este mapa al tiempo se vuelve mi propia ruta, hecha de circunstancias que llevan de un lugar a otro sin otra lógica distinta a la fluidez de mi intuición, con la que comprendo unos saberes teóricos y unos estados del arte a la luz de mis búsquedas interiores y de mis creaciones. Esta manera de caminar en la investigación la definen Deleuze y Guattari (2002) como un rizoma:

“Un rizoma no responde a ningún modelo estructural o generativo. Es ajeno a toda idea de eje genético, como también de estructura profunda. Un eje genético es como una unidad pivotal objetiva a partir de la cual se organizan estadios sucesivos; una estructura profunda es

como una serie cuya base se puede descomponer en constituyentes inmediatos, mientras que la unidad del producto está en otra dimensión, transformacional y subjetiva. (...) Para nosotros el eje genético o la estructura profunda son ante todo principios de calco reproducibles hasta el infinito.

Muy distinto es el rizoma, mapa y no calco. Si el mapa se opone al calco es precisamente porque está totalmente orientado hacia una experimentación que actúa sobre lo real. El mapa no reproduce un inconsciente cerrado sobre sí mismo, lo construye. Contribuye a la conexión de los campos, al desbloqueo de los cuerpos sin órganos, a su máxima apertura en un plan de consistencia. El mapa es abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones. (p. 17)

De este modo, la creación artística que acompaña mi indagación sobre los fenómenos que atañen a la pulsión de muerte en mi experiencia de vida y como artista, es una configuración hecha de todas las expresiones que emiten mis hallazgos, y que emiten las diversas comprensiones que voy haciendo del conocimiento académico en relación con mi propio sentir en el arte. Mi obra no es un resultado, como si se situara en un futuro después de una cadena de producciones, mi obra es siempre un presente, yo mismo soy mi objeto de exploración a cada instante, y mi creación es la expresión de eso que voy siendo.

Reflexionando la muerte desde la vida

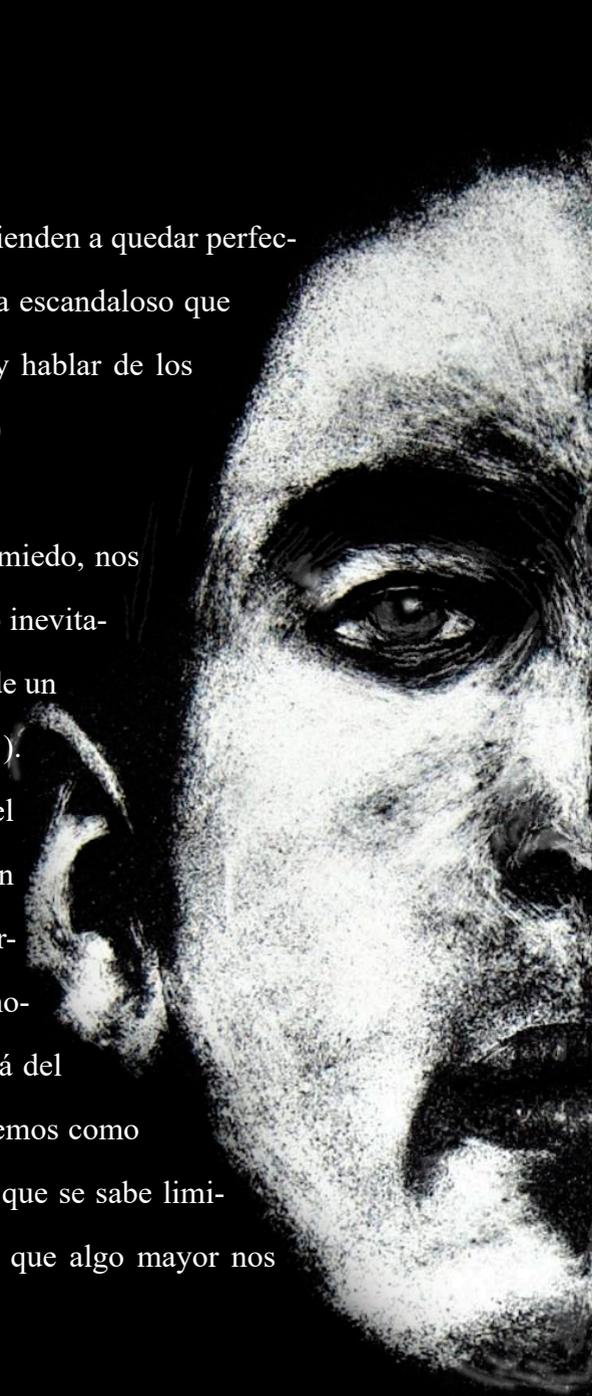
Marco teórico y conceptual

Esbozos del temor a la muerte

Para hablar sobre la muerte se debe estar bien afirmado en la vida, no se puede hablar de la muerte sin hablar de la vida, son dos estados unidos el uno al otro, como si se tratase de un uroboro¹, un circuito que se entrelaza sin fin.

En nuestra sociedad se nos ha enseñado a vivir de tal manera que debemos evitar el pensamiento de ese momento inevitable, "...al individuo le está vedado hablar con naturalidad sobre su muerte, sobre cómo se la imagina o cómo quisiera que se produjera. En una sociedad como la

¹ El uróboros es un símbolo que muestra a un animal serpentiforme (con forma de serpiente) que engulle su propia cola y que forma un círculo con su cuerpo. El uróboros simboliza el ciclo eterno de las cosas, también el esfuerzo eterno, la lucha eterna o bien el esfuerzo inútil, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo. <https://es.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%B3boros>

nuestra, donde todos los aspectos de la vida tienden a quedar perfectamente planificados, paradójicamente resulta escandaloso que un individuo pretenda organizar su muerte y hablar de los preparativos de la misma.” (Quintanas, 2010)

De la muerte se habla con medida y miedo, nos han enseñado a temer al final, a ese momento inevitable, “quite el miedo a la muerte del corazón de un hombre y no duraría ni un día” (Limit, 2011). De acuerdo con lo enunciado, parece que el miedo a la muerte es lo que nos mantiene con vida. Vivir con un miedo constante a la muerte nos acerca a la búsqueda de lo eterno en nosotros, de aquello que nos sobrevive más allá del acontecimiento de la vida, pues nos reconocemos como finitos y pasajeros, y esta misma conciencia que se sabe limitada es la misma que tal vez nos comunica que algo mayor nos precede y nos espera al final de la existencia.

El miedo a morir entonces es el miedo a esa transformación intangible,

vuelve fuerza de vida, pues solo comprendiendo que esa transformación es inevitable se hace posible el deseo de interferir en ella, de configurar la vida que ha de justificar una pérdida ya avisada. Vivir es precisamente enfrentar el miedo a la culminación de lo que conocemos, vivir en últimas es nuestro único recurso frente a la muerte que vendrá, incluso no vivir también es un recurso, en ninguno de los casos la muerte dejará de ser.

La muerte nos aterra porque es soberana, porque es la única verdad frente a una vida llena de incertidumbres, una vida que nunca podemos planificar con exactitud sin interferencias del entorno, sin las bajadas y subidas de la realidad. Esa muerte es similar a un dios amoroso y capaz de crearlo y destruirlo todo, quizá la muerte misma nos muestra que somos llevados por una fuente, que somos guiados, enviados a la vida y esperados por algo más, entonces empezamos a amar a ese dios que cuando la vida nos abrumba nos recuerda que esa existencia es solo una parte de la posibilidad, es solo la parte visible por nosotros, que todo pasará, entonces ese dios al recordarnos esto, nos salva.

Miedo a morir es también el miedo a la culminación de la experiencia en una plenitud que concluye todo, es un miedo que deviene tal vez de un estado

del ser que se afilia con su forma ya conocida y teme perderlo “todo”, o perder aquello que puede controlar y observar.

El miedo y la culpa son una constante en las enseñanzas de las religiones y la cultura, la idea de que todo el tiempo estamos en deuda y que debemos pagar los pecados o los malos actos de las vidas pasadas y de la que estamos viviendo es casi como afirmar que la vida es una simulación o un ensayo y que sufrir con resignación y aceptar los designios de un ser superior que sabe qué es lo mejor para nosotros es la fórmula. Existe el sufrimiento y el dolor en la riqueza y en la pobreza, aunque es en esta última que se nota más fácilmente. Pero si alguien que teniendo las tres cosas más deseadas por el ser humano “salud, dinero y amor” no se siente a gusto con su vida, no encaja, no encuentra el sentido de vivir, esta persona para la ciencia está enferma y para la religión es un pecador. “Es inadmisibles que no se nos permita a nosotros mismos preparar la muerte con todo el cuidado, la intensidad y el ardor que deseemos y con todas las complicidades que se nos antojen” Foucault (1999, p. 200).

La muerte: ese regreso al origen inanimado

Quizás la explicación de Freud (1920) sobre la pulsión de muerte y la pulsión de vida nos ayude a la comprensión de ese deseo tan humano por volver a un estado inerte, a un estado de quietud parcial o total: “Una pulsión sería entonces un esfuerzo inherente a lo orgánico vivo, de reproducción de un estado anterior que lo vivo... una suerte de elasticidad orgánica o, si se quiere, la exteriorización de la inercia en la vida orgánica” (p. 36). “La meta de toda vida es la muerte; y, retrospectivamente: Lo inanimado estuvo ahí antes que lo vivo” (p. 38). Desear la muerte es estar de acuerdo en que existe algo más que la realidad que ahora mismo percibimos, que hay algo anterior a nosotros, es la pulsión de volver a una fuente que al traernos acá también nos espera, pues no fuimos separados de ella, sino que seguimos vinculados desde el recuerdo, desde el sentir intuitivo de haber sido creados en consciencia, a través de un movimiento infinito superior a nosotros, y que solo puede ser comprendido con la voz interior.

La tendencia a la propia destrucción en esta medida trasciende las concepciones morales y religiosas, ya que hace parte de una condición orgánica que se erige no en el propósito de alcanzar una meta: la muerte, sino en la realización de un recorrido circular que rodea a ese objeto, allí es donde se produce el goce,

en esa repetición del displacer que representa el no estar muerto. Zizek (2007) refiere que “la satisfacción portada por la pulsión es efecto de su circuito permanente en torno a un objeto del deseo imposible de alcanzar, (la muerte), en tanto el movimiento infinito en círculo reemplaza al anhelo infinito” (p.320). De este modo la pulsión de muerte se sostiene a sí misma en tanto la muerte es imposible de alcanzar, por lo menos en el tiempo deseado, o a menos que se opte por el suicidio.

La muerte es energía creadora

La creación artística como expresión de la subjetividad y de la *psique* de un individuo evidencia a partir de imágenes, *performances* y otras manifestaciones, que la pulsión de muerte es una fuente de energía para la creación, en tanto que esta es canalizada y direccionada a un lenguaje artístico y no al fin inicialmente apuntado que se corresponde con la muerte, este proceso es a lo que Freud llamó “sublimación”.

“Lo que Freud parece indicar es que la pulsión de muerte (o el más allá del principio del placer) no es una negación del placer, sino la posibilidad de obtener una ganancia pulsional, una satisfacción, por medio de la repetición de un sufrimiento originario”, sufrimiento que en este caso se expresa repetidas veces a través de la creación artística, ese circuito cerrado y constante que rodea a la muerte. La muerte se convierte en materia de pensamiento y creación, en la medida en que su deseo alimenta el sentido de la obra. Como artista recurro a ese “sufrimiento originario” para transformarlo en símbolos y lenguajes que comuniquen mi mundo interior, entonces se vuelve parte necesaria de la vida para impulsar la creación constante, para mantenernos con vida es preciso crear, y para crear es preciso tener un caos, un estado desconfigurado de las cosas, una sensación de vacío, es decir una muerte siempre rondándonos. Así mismo dejamos de manera consciente, o incluso inconsciente, que las cosas y las experiencias mueran, promovemos muertes cuando no pasa nada, movidos por nuestro ser creador que es superior a nosotros, y aceptamos a cada instante que la finitud es una ley de este tiempo y espacio que habitamos.

Pulsión de vida

La pulsión de vida contrarresta a la pulsión de muerte, promoviendo la salud y el bienestar. La salud, a su vez, conduce al entusiasmo por las tareas diarias y también hacia nuevas ideas y experiencias. Sin embargo, cuando alguien se enfrenta a una muerte inminente, estas pasiones habituales parecen desvanecerse. En cambio, la atención de las personas se vuelve hacia adentro mientras se concentran en preservar sus propias vidas.

En este sentido, la pulsión de muerte dirige la atención hacia la vida en lugar de combatirla. La pulsión de muerte anima a las personas a centrarse en acciones saludables y las entrena para no descuidar su bienestar. Por el contrario, el impulso de la vida alienta a las personas a asumir riesgos y centrarse en sus propias necesidades por encima de todo. Debido a este tira y afloja entre los impulsos, algunas personas se encuentran atrapadas entre la autogratificación y la autodestrucción.

Mientras que Freud originalmente concibió la pulsión de muerte como “un esfuerzo inherente a lo orgánico vivo, de reproducción de un estado anterior que lo vivo” Freud, 1920, p. 36), algunas teorías proponen que la pulsión

de muerte promueve la pulsión física, mental y salud emocional. La salud física incluye comer bien y hacer ejercicio regularmente, mientras que la salud mental significa mantenerse organizado y puntual con las tareas. La salud emocional implica manejar los propios sentimientos y evitar las tendencias adictivas hacia el placer o la comodidad. Se puede considerar que la pulsión de muerte promueve la buena salud al contrarrestar los hábitos nocivos. Debido a que la pulsión de muerte promueve la buena salud al combatir las acciones nocivas, también promueve la pereza al contrarrestar la pulsión de vida. En este sentido, lo opuesto a la vida no es la muerte sino el embotamiento, la incapacidad de apreciar cosas nuevas o resistir las tentaciones. Sin embargo, algunas personas demuestran una cualidad opuesta: una incapacidad para actuar sin antes racionalizar sus acciones. Por ejemplo, alguien que ha robado en una tienda puede actuar sin culpa a pesar de su fechoría porque justifica sus acciones como una necesidad de comodidad o placer.

Desear la muerte, ese premio que aún no me he ganado.

En mi experiencia personal he deseado la muerte, la he imaginado de mil maneras, la he planeado, son muchas las imágenes llenas de belleza las que llegan a mi mente, donde se dibuja este momento en el cual dejo esta jaula que me contiene. En mi deseo de libertad la línea entre la vida y muerte se convierte en un muro difícil de traspasar y siendo honesto, quizás es una línea que no quiero cruzar literalmente, pero desear mi muerte, imaginar mi muerte me hace libre. La muerte “Hay que prepararla, componerla, fabricarla pieza a pieza, calcularla o, mejor, encontrar los ingredientes, imaginar, elegir, recibir consejo y trabajarla para hacer de ella una obra sin espectador que existe únicamente para mí...” Foucault (1999, p.200).

Cuando tenía 14 años, recién había muerto mi madre, atente contra mi vida, es una experiencia que recuerdo con bastante interés, pues en el momento en que estaba sintiendo los efectos del veneno, en un reflejo primario fui en busca de ayuda, al parecer mi cuerpo activó sus alarmas de supervivencia. Algo muy profundo en mí quería morir, pero algo muy físico me impulsaba a mantenerme con vida. Fue la única vez que atente directamente contra mi vida, sin embargo, hubo épocas en las que la pulsión agudizó y cargaba conmigo un frasco de cianuro, esto con el fin de desafiar el miedo a la muerte cuando la pul-

sión arreciaba. Estaba cansado de la pugna entre las dos pulsiones en las cuales mediaba el miedo.

“En vista de la muerte uno se cerciora de sí mismo, del <<yo soy>>.

La muerte humana, es decir, la muerte que es exclusiva del hombre y que lo distingue, ... La muerte, que en realidad sería el final definitivo del yo, acarrea un énfasis del yo. La heroica <<libertad para morir>>, que <<se cree capaz de soportar la angustia>> o que << está dispuesta a pasar miedo>>, se manifiesta como <<libertad de escogerse y emprenderse a sí mismo>> El yo crece a base de angustia.” Han (2018, p.15)

He imaginado mi muerte de mil maneras, pero en mi imaginación siempre hay un escenario casi que un altar, siempre en soledad, nada más que observado por mí mismo. Como dice Han, desear la muerte, imaginarla y prepararla es hacer énfasis en el yo, es una exaltación de mi mismo, y es que el arte es una creación egocéntrica, en la que participa el ser interior con sus lenguajes íntimos, casi siempre intraducibles para los otros pro fuera del símbolo.

Desear la vida en tiempos de muerte

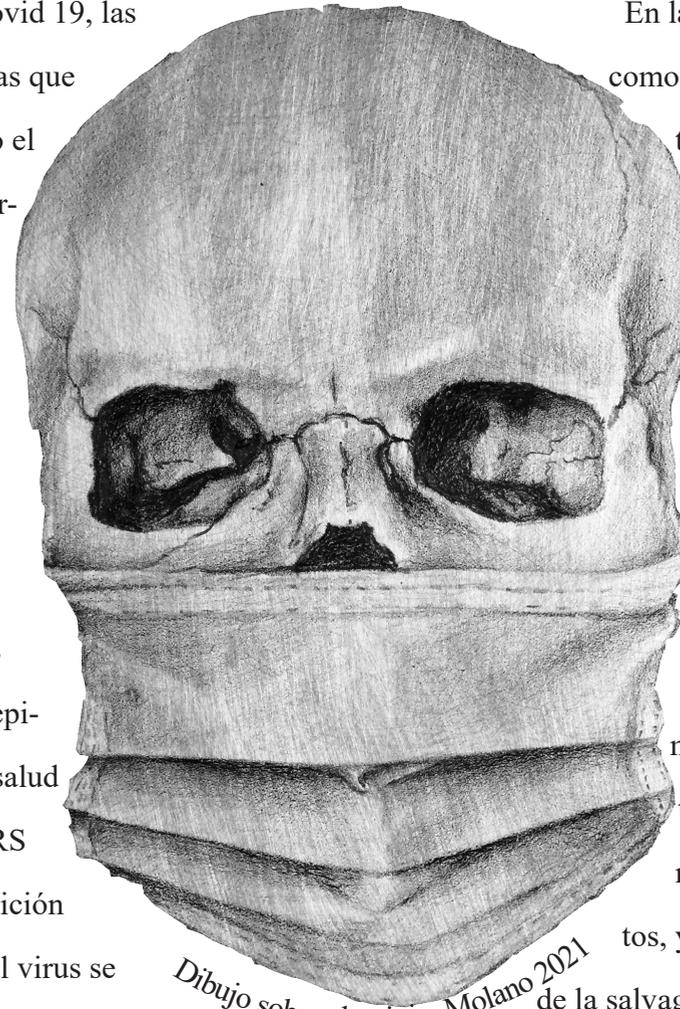
Mientras cursaba esta maestría ocurrieron varios eventos importantes, uno a nivel humanidad, el covid 19 y otro a nivel nacional, el paro más largo que se ha registrado en el país y por último el nacimiento de mi hijo Salomón. Los dos primeros tuvieron una alta cuota de muertes y el último afianzó y me recordó la vida. En el evento mundial del covid 19 pude notar lo que Foucault denominó biopolítica o poder sobre la vida, fue una época donde reinaba el miedo a la muerte, el covid 19 nos mostró lo vulnerables que somos como especie. Los gobiernos en su afán por preservar la vida invitaban a la población a vacunarse, sin saber a ciencia cierta si este procedimiento tenía efectos secundarios graves², en la idea de salvar vidas pusieron otras en riesgo, personas que no soportaban la vacuna. El gobierno de Colombia daba auxilios³ a los hospitales por cada contagiado de covid que atendieran en sus instalaciones UCI, y según las denuncias que circulaban por redes esto los impulsaba a una carrera por la muerte, quiero decir que a muchas personas las declaraban contagiadas y final-

2 La OMS aseguró que la vacuna desarrollada contra el Covid 19 era segura y no tenía efectos secundarios graves, sin embargo muchas personas tenían miedo de vacunarse. (Consultado el 14 de noviembre de 2022) https://www.who.int/es/news-room/feature_stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines <https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-debes-saber-sobre-vacuna-covid19>

3 En el boletín de prensa #378 de 2020, emitido el 18/06/2020 por Minsalud, definía los valores a pagar por servicios UCI de Covid 19. <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Se-definen-valores-de-referencia-a-pagar-por-servicios-UCI-de-covid-19.aspx> (Consultado el 1 de noviembre de 2022)

mente morían, según las instituciones hospitalarias a causa del covid 19, las familias declaraban que habían recurrido a urgencias por dolencias que no tenían que ver con virus, esto se denominó “Falsos positivos o el cartel Covid”. A esto se le suma el manejo que se le dio a los cuerpos de los fallecidos por Covid 19, “el Estado ha ordenado que los pacientes que fallezcan consecuencia del coronavirus sean cremados o inhumados, sin que la familia tenga la oportunidad o mejor el derecho a dar una despedida digna a sus seres queridos. Todo ello, porque el paciente infectado por el virus se encuentra aislado y las instituciones de salud no permiten la permanencia o compañía debido al riesgo de infección. Así mismo, advierten las entidades de salud que el cuerpo debe ser cremado por el riesgo epidemiológico que este genera, véase directrices del ministerio de salud para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por SARS COVID- 19. junio 2020⁴. Toda vez que, los protocolos de disposición final de cadáveres donde se presume al paciente contagiado por el virus se deberá hacer por medio de cremación o inhumación en el menor tiempo posible evitando el riesgo de contagio, por lo que se prohíben los rituales fúnebres, aglomeraciones y no hay entrega de cadáver a familiares.” Sanchez (2020)

4 <https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG08.pdf>

Dibujo sobre aluminio. Molano 2021

En las directrices y resoluciones gubernamentales, tanto nacionales como municipales, nunca se refieren al trato o protocolos que se han de tener con los dolientes, “si se termina la vida, desaparece evidentemente el objeto y el objetivo de la biopolítica” Quintanas (2010). Si bien es cierto que eran tiempos difíciles en los que había que tomar decisiones de un momento a otro y siempre pensando en “cuidar” la salud y la vida de la población, se obviaron muchas cosas como el derecho a despedir a un ser querido que fallece.⁵

En el evento nacional del paro iniciado el 28 de abril de 2021, muchos jóvenes fueron desaparecidos y asesinados por miembros de la fuerza pública, de nuevo el gobierno justificaba la muerte de unos por mantener el control y el orden, “Cuando el poder tiene como principal prerrogativa asegurar la vida, regularla, y optimizarla, solo se puede apelar a la pena capital en casos muy concretos, y sobre todo en nombre de la protección de la sociedad, en nombre de la salvaguarda de la vida del conjunto del cuerpo social.” Quintanas (2010, p. 177). Muchos jóvenes que salían a marchar, algunos miembros de lo que denominaron la “primera línea”⁶, que se trataba de jóvenes con escudos y cas-

5 Este es un drama que viene sucediendo desde mucho tiempo atrás, por cuenta de la violencia muchas familias no han podido hacer el ritual funerario a sus seres queridos.

6 Una primera línea o línea de frente, en terminología militar es la posición o posiciones más cercanas al área de conflicto del personal y el equipo de una fuerza armada, que

cos que iban delante de las marchas arriesgaron su vida hasta perderla a manos de la fuerza pública. Estos colombianos en búsqueda de libertad ofrecieron sus vidas como lo presenta Han (2018) explicando la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel: “Lo decisivo es más bien la resolución a la muerte o la <<capacidad para morir>> Quien carezca de esta resolución heroica, por miedo a perder la vida no llegará hasta lo más extremo. En vez de <<estar consigo mismo a muerte>>, se <<queda por sí mismo dentro de la muerte>>. No se arriesga a morir. No arriesga la vida. Prefiere la esclavitud a la posibilidad de morir. Se somete al otro como su amo” (p. 13). Muchas muertes por mantener el orden y la vida tranquila de otros.

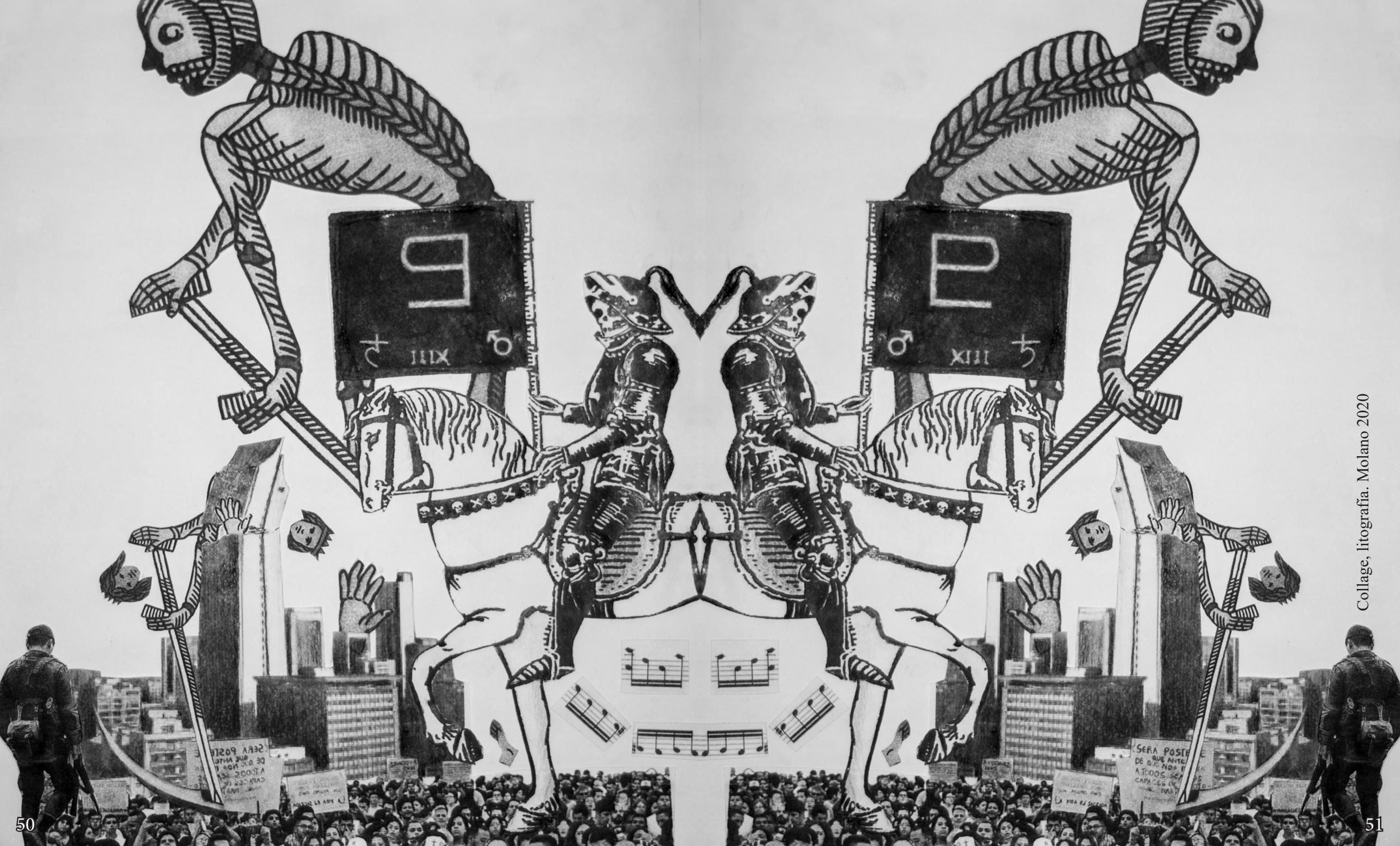
En la atmósfera de estos dramas sociales nos encontramos con la protesta y el malestar colectivo como indicadores del deseo de la vida en tiempos de muerte, pero más allá del apego a la vida, existe en nosotros el anhelo de una buena muerte, de un deceso que honre la experiencia y la llene de sentido y belleza; en mí resuena la idea de partir en la plenitud de un momento deseado, la muerte en paz es un triunfo en la vida, y parece sin sentido que si me es posible elegir una manera de morir, si podemos planear nuestra muerte, es absurdo

generalmente se refieren a fuerzas marítimas o terrestres. Cuando se forma un frente (un límite intencional o no intencional) entre lados opuestos, la primera línea es el área donde los ejércitos están en conflicto, especialmente la línea de contacto entre las fuerzas opuestas. En un conflicto militar, cuando te enfrentas a la primera línea o línea del frente, te enfrentas al enemigo. https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_l%C3%ADnea

que no hacerlo nos deje a merced de los poderes colectivos que también pueden provocar la muerte. Acá se presenta una nueva cuestión frente a la certeza de que la muerte será bajo experiencias que no podemos controlar completamente a menos que acudamos al suicidio, pero también emerge como posibilidad la experiencia de la vida tal como acontece, bajo la idea de que vamos creando en ese fluido mayor aquellas transformaciones que queremos, con el trozo de libertad que nos fue dado.

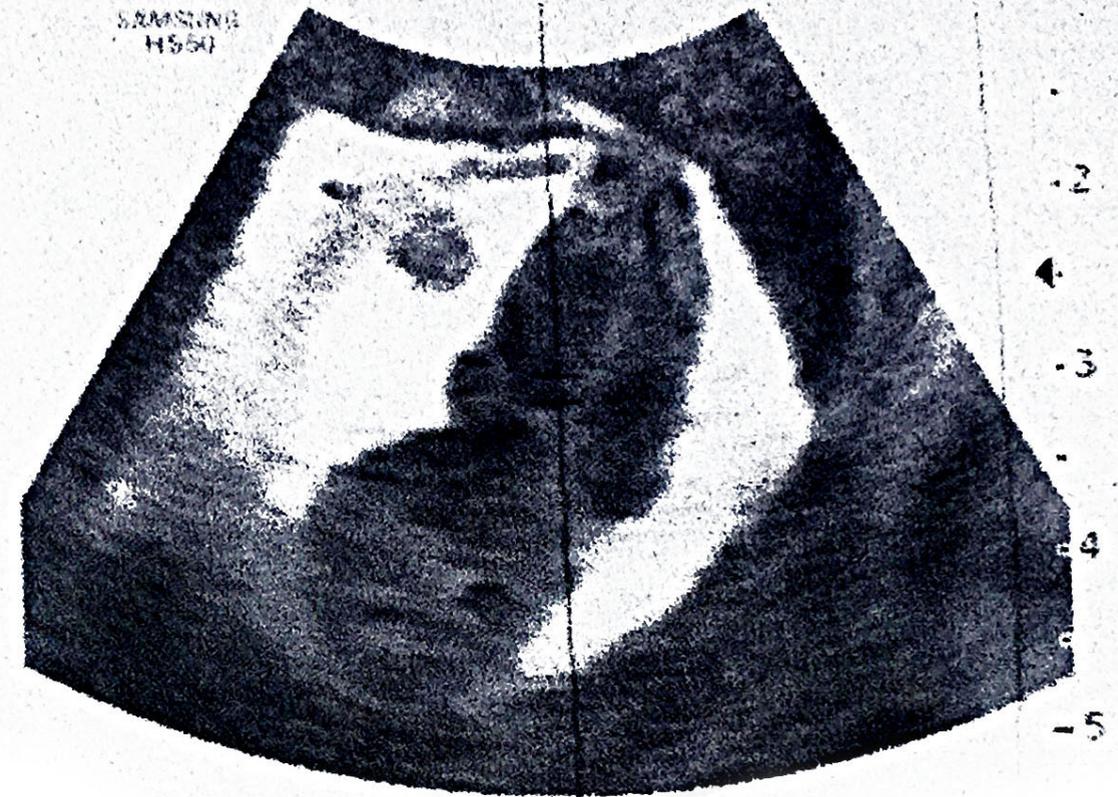
En este sentido en el proceso creador recojo ese malestar, el sufrimiento mío que parece el de muchos, y lo transformo en algo que me contente, que exalte mi visión, mi percepción y de este modo yo participo de ese flujo colectivo, mi arte es una manera de estar en el mundo, tal como este es, es la manera que elegí en libertad.

Todo en nuestro espacio es finito y como colectividad también asistimos a una circularidad en la que los grupos sociales atraviesan progresos y también decadencias, así que la cuestión íntima de la pulsión de la muerte está también permeada por el contexto, estamos unidos a una colectividad que también nos sostiene en el paso por la vida, que nos provee de recursos para conservar la existencia, así que no somos ajenos a lo que acontece.

Collage, litografia. Molano 2020

Desde que Salomón mi hijo se empezó a gestar en el vientre de Adriana, me mostró cómo la vida se aferra, lucha por permanecer. Al momento de su nacimiento pude ver como el cuerpo trae instaurado la supervivencia, a pesar de que la muerte siempre está acechante: “El juicio de cuerpo equivale al del espíritu y el cuerpo retrocede ante el aniquilamiento. Adquirimos la costumbre de vivir antes que la de pensar.” Camus (1942). Recuerdo haber visto cómo a él se le olvidaba respirar y algo lo despertaba haciéndole tomar aire de una bocanada para permanecer en vida; la vida se aferra, es el cuerpo el que nos recuerda la vida, es el cuerpo el que teme morir, el espíritu al ser más sutil recuerda el estado anterior y quiere volver a él, “una suerte de elasticidad orgánica o, si se quiere, la exteriorización de la inercia en la vida orgánica” Freud, (1920, p. 36), el cuerpo como una tecnología que lucha por la vida, nos mantiene en ella, pensaba en el momento en el que uno se acerca a un precipicio y quisiera lanzarse imaginando volar, es el cuerpo el que nos detiene, nos hace sentir el miedo a la muerte a la destrucción de sí.

Tánatos y Eros en el video-performance:

principio para la creación

En mi obra artística he podido reconocer la pulsión de muerte, equiparada a un hastío por la vida que me transporta a la virtualidad de la sensación y al placer de tejerme a su alrededor, tocándola con mi cámara, mi pincel, mis palabras o mi cuerpo. Mencionaré por esta razón que *la performance* crea una experiencia única y efímera, es un viaje donde el artista con su cuerpo atraviesa el tiempo, y va dibujando la obra lentamente dentro de un espacio previamente escogido. Es en la vitalidad de la experiencia performática donde se puede experimentar la muerte, y aunque parezca contradictorio, parte del principio dual y dialógico de nuestra energía, donde se fusionan la pulsión de autoconservación y destrucción: eros y tánatos; vida y muerte, lo efímero y lo eterno, casi como una suerte de polaridad perteneciente a un todo que los contiene.

Ese principio de totalidad o unidad es la creación artística, allí perviven ambas energías, que en su choque se convierten en algo nuevo: “El performance se aleja de la representación endosada al teatro, no pretende comunicar en el sentido convencional de la información, sino que propone una acción viva, no simulada, que se construye mientras se realiza, con un alto grado de improvisación, y que intencionadamente estimula la apreciación abierta de los presentes.”

(Valero, 2017 p, 2).

El *videoperformance*, por su parte, se instauró como lenguaje, quizás en primera medida se usó para registrar la *performance*, pues se trataba de una obra efímera y había que dejar precedente, eternizar la obra por medio de un registro videográfico. Este registro se convertiría en otra obra, pues la mirada de la cámara es muy distinta a la de un espectador, en la mayoría de las veces se utiliza fotografía panorámica, así registrando toda la acción desde un punto de vista; cuando se usa más de una cámara la obra videográfica se vuelve más nutrida, como en el caso de “Una cosa es una cosa” *performance* de María Teresa Hincapié (1990), para el 31 Salón Nacional de Artistas, que consistió en llevar todas sus pertenencias personales y disponerlas en la sala de exposiciones, una seguida de la otra, cada cosa tratada con el mismo respeto que las demás, “(...) todas las flores aquí. Los vestidos extendidos. Los negros cerca de mí. Los rosados aquí. Los pañuelos solos. La bolsa sola. La cartera sola. La caja sola y vacía. El espejo solo. Los zapatos solos. Las medias solas. Las hierbas solas. Yo sola. Él solo. Nosotros solos. Un espacio solo. Un rincón solo. Una línea sola. Una sola media. Un solo zapato. Todas las cosas están solas. Todos estamos solos. Un montón de arroz. Un montón de azúcar. Un montón de sal. Un montón de harina. Un montón de café. Un montón de cosas...”(Hincapié, 1990). Este *performance* se hizo en jornadas de 8 horas por los días que duró el evento;

Una cosa es una cosa. Performance. Ma Teresa Hincapié. 1990

años más tarde en una entrevista para la serie documental “Plástica”, dijo:

“Esta obra nace en un momento en el que yo me quedo sola, entonces digo, bueno, ¿qué hace uno cuando está en esta situación?, entonces digo, bueno, ¿qué es lo que yo tengo?, tengo mi vida, y mi vida la construyen los objetos, con lo que uno se alimenta, uno duerme, cierto..., con los que uno se cobija, con su ropita... son las cosas materiales. La idea fundamental era un concepto de la búsqueda de la eternidad en esa cotidianidad [...], hay una cosa muy hermosa con cada objeto y cada uno es un universo y merece respeto.” (Hincapié, 2006).

Esta obra contaba con al menos 3 cámaras que registraban la acción de Hincapié: una cenital, una con plano general y otra para plano detalle. Esta pieza de Hincapié tuvo un tiempo y un espacio específico (el SNA 1990) para su realización y su intención era la de tener público presente.

En la obra mencionada emerge la búsqueda de la eternidad en lo cotidiano, y esto se puede evidenciar en el acto mismo de la *performance*, ya que su carácter ritual excluye de inmediato su condición ordinaria. Esto es, la situación cotidiana cobra un sentido trascendental para eternizarse. En el performance la vida cotidiana, las rutinas de la existencia con sus espacios y objetos circundantes se vuelve esencial, porque en el acontecer de todos los días está el paso del tiempo, que es siempre una cuenta regresiva frente a la muerte.

Oscar Molano

“El cuerpo ha sido el medio para entender el propósito de mi existencia”

Guillermo Moscoso

Mi cuerpo es la extensión física de mi ser, sentido como una jaula que me contiene, que me ata a este plano, lo que los “otros” reconocen como Oscar molano. En mi trabajo artístico mi cuerpo ha sido el no lugar, un objeto politizado y moralizado que me obliga a la norma social, Mi cuerpo es la extensión física de mi ser, sobre el recae toda la presión política y moral, el cuerpo que me contiene, contiene también las miradas culturales de los lugares que habito, algo en nuestro cuerpo parece no pertenecernos completamente, y es su condición de *público*, de canal para la interacción con los otros y con todo, y en esos vínculos necesarios hay acuerdos: cómo es preciso movilizarse, vestirse, parecer... para ser comprendido en el espacio social, o para no ser apartado. Si mi obra artística ha estado movilizada por mi pulsión de muerte, el cuerpo desde luego ha sido también un lugar de mi exploración, porque es en mi cuerpo donde siento la vida, y las emociones que me produce, y es a través suyo como puedo expresarme, y es mi cuerpo precisamente el espacio del que me cuestiono la huida. Toda errancia por los caminos de la vida, vista como una forma de manifestar la

Dibujo. Molano 2022.

pulsión de muerte, es una errancia del ser dentro de sí mismo, la búsqueda incansable de un lugar para que el cuerpo descanse, un lugar definitivo que nunca llega en nuestra realidad.

El cuerpo entonces se volvió objeto de mi obra en la intención por comprenderlo más allá de su dimensión social y política, ese cuerpo que me contiene también me pide libertad, y cada vez que lo exploro en el arte me doy cuenta de que es mi aliado no mi opresor, él se permite ser transformado por mí, me muestra en cada creación sus posibilidades también de ser libre, de autoexpresarse y expresarme.

En mi recorrido artístico el trabajo sobre el cuerpo ha sido recurrente, tanto en el mío propio como en el de otros. A través de la pintura corporal, la fotografía y la performance el cuerpo ha estado presente en mi trabajo artístico. Poner el cuerpo significa estar ahí, es la presentación, en una performance se presenta el cuerpo, no se representa “...su cuerpo es el motor de su producción artística. No hay director/a, ni dramaturgo/a que le dicte lo que tiene que “representar”, entonces, expresa libremente su discurso y textualidad desde su cuerpo signado por pulsiones de vida y de muerte.” (Neira 2006). En esa conjugación de cuerpo y pulsión de muerte en mi obra, encuentro que el cuerpo es mi materia prima,

aquella que me entrega los gestos y significantes para entregar mis sensaciones internas, y en diferentes obras mi creación ha sido precisamente la búsqueda de las sutilezas, de los lenguajes y símbolos que me muestren un reflejo de esa pulsión. De otra manera el cuerpo también me ha dejado ver la polaridad de la pulsión de muerte en la pulsión de vida, cada vez que en la fotografía (retrato), en el arte corporal, o en el video performance, me encuentro frente a un cuerpo que contiene un alma, y es con esa presencia invisible que me conecto a través de un cuerpo que quiere expresarla, que la llena de canales para hacerla visible ante mis ojos y mis manos, un cuerpo que se mueve al ritmo en que esa alma moviliza emociones. Un cuerpo vivo que no calla, que quiere naturalmente mostrarse, el cuerpo hecho para el contacto, hecho para anclarse a un espacio material, me muestra que la pulsión de vida también nos arrastra, y que solo destruyendo el cuerpo podemos escapar de la vida material, de la vida en este espacio y tiempo.

La luz que me precede

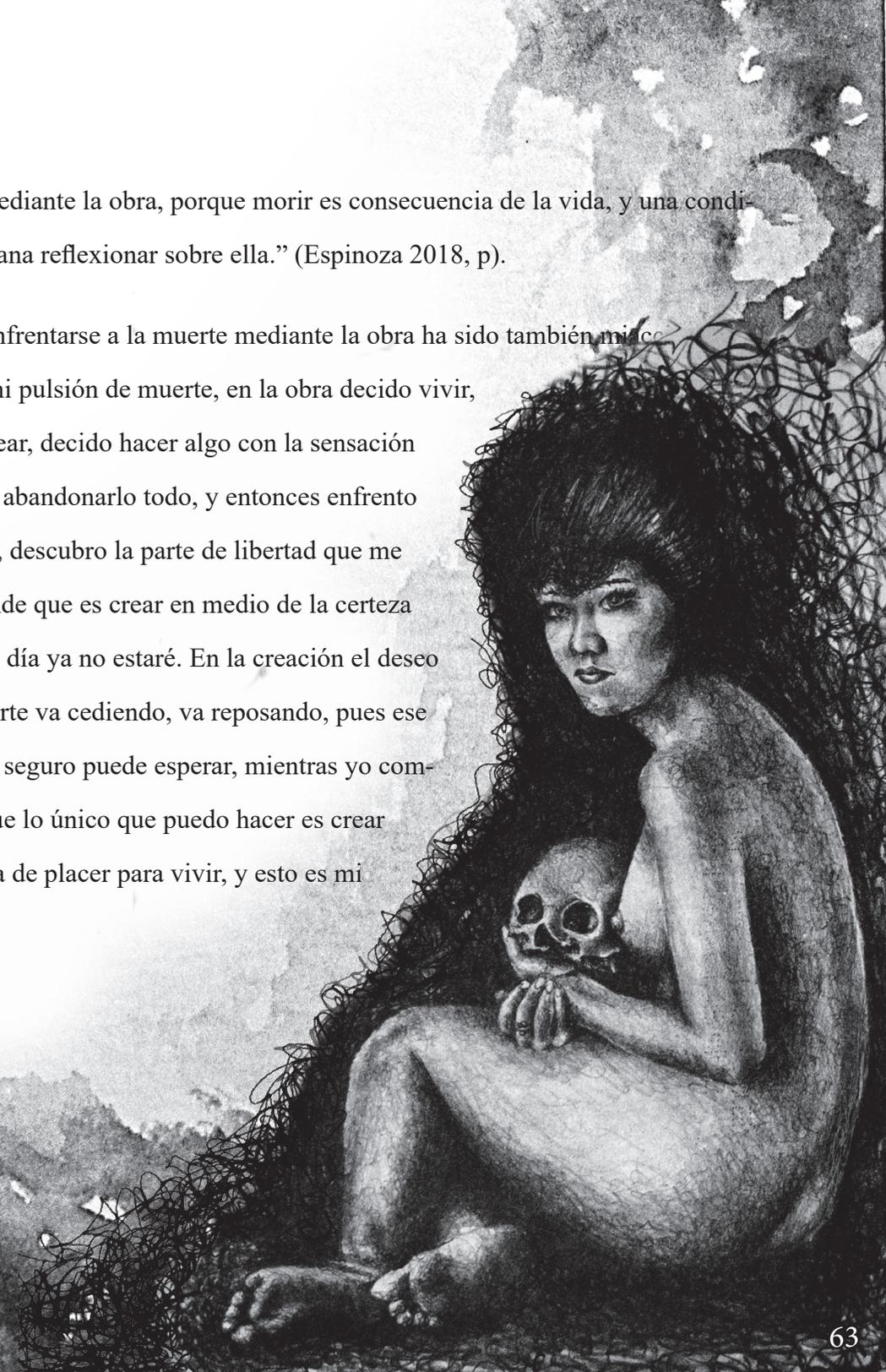
Estado del arte

La vida y la muerte han sido unos detonantes importantes en la creación artística a lo largo de la historia del arte, pero es esta última la que nos hace reflexionar sobre nuestro paso por la vida. Algunos artistas han dedicado su obra a presentar y representar estas etapas de este viaje que hacemos todos y que es eterno. El *memento mori*⁷ (recuerda que morirás) es también un recordarse vivo, pues no podemos hablar de la muerte si no es desde la vida. La muerte como tema en el arte, en ocasiones se ha tomado para recordar lo frágiles y efímeros que somos, que la materia es corruptible, que se transforma, en conclusión: la certeza de la muerte, como es el caso de las “Vanitas”, género artístico que tuvo auge en el barroco; Bill Viola nos habla de espiritualidad y trascendencia, para recordarnos que es más que un instante en el que el cuerpo se deprecia y nos convertimos en algo que aún desconocemos. Joel Peter Witkin nos muestra a través de su obra fotográfica y de una manera horrorosa, la futilidad del cuerpo, la carne sin vida como un objeto más. Muchos artistas se han valido del tema de la muerte “ya sea con la intención de tener una experiencia estética, hacer un ejercicio analítico, o por mera contemplación, nos enfrentamos a la

⁷ Memento mori es una frase en latín que nos recuerda la mortalidad, es interpretada por otros como una invitación a morir de manera simbólica cada día.

muerte mediante la obra, porque morir es consecuencia de la vida, y una condición humana reflexionar sobre ella.” (Espinoza 2018, p).

Enfrentarse a la muerte mediante la obra ha sido también, mi caso, frente a mi pulsión de muerte, en la obra decido vivir, decido crear, decido hacer algo con la sensación de querer abandonarlo todo, y entonces enfrento la muerte, descubro la parte de libertad que me corresponde que es crear en medio de la certeza de que un día ya no estaré. En la creación el deseo de la muerte va cediendo, va reposando, pues ese momento seguro puede esperar, mientras yo comprendo que lo único que puedo hacer es crear una forma de placer para vivir, y esto es mi arte.

**María Teresa Hincapié (Armenia, Colombia, 1956- Bogotá,
Colombia, 2008)**

La obra de María Teresa Hincapié se desarrolló principalmente en la *performance*, las acciones plásticas ponían en manifiesto problemas de género, como la opresión, la soledad y el abandono. En sus últimos años de vida, su

carrera se enfocó en una profunda búsqueda espiritual; la idea de “Actor santo”⁸ como lo propone Grotowsky (1965), en una entrevista con Natalia Gutierrez, Ma. Teresa Hincapié explica su concepto de sagrado:

“El artista tiene una manera de pensar que está en la unidad; por el contrario, lo profano nos fragmenta. Entiendo por Sagrmy ligada a lo sagrado porque tiene que ver con un pensamiento integral, con la búsqueda dado entonces, todo objetivo que consista en establecer una armonía, un equilibrio entre lo interior y lo exterior, entre lo individual y lo colectivo, entre el microcosmos y el macrocosmos, entre el hombre y el universo.” (De Herrera, 2004: 168)

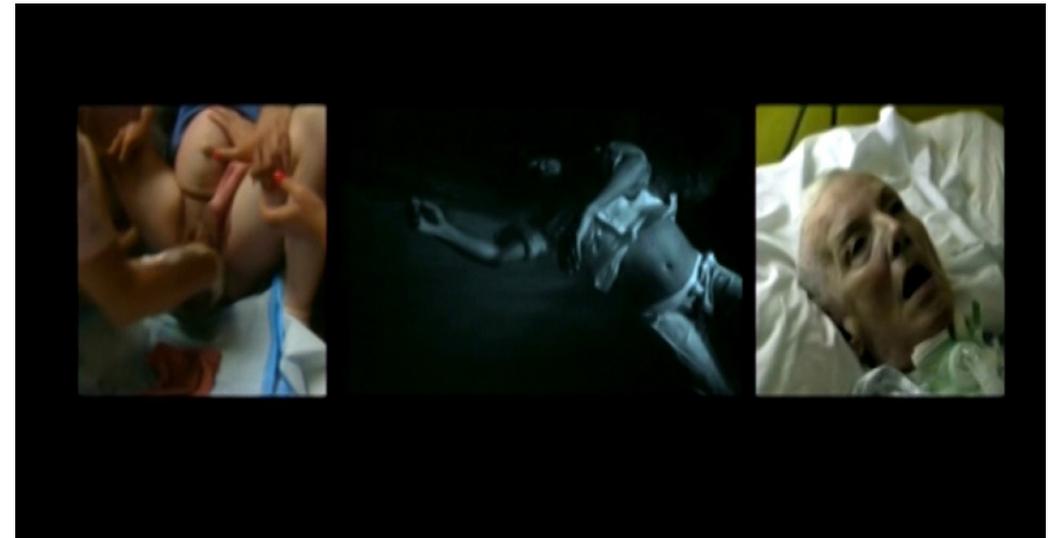
La obra de Hincapié tiene mucha relevancia en mi proceso artístico, en especial un trabajo que ella denomina “Hacia lo sagrado”, una trilogía que incluye dos peregrinaciones, “Viaje al fondo del alma” (Caminata a San Agustín) y “Hacia los Huicholes” (México), y el *performance* “Tú eres santo”, realizado en 1995 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en los que a través del andar físico viajaba hacia su interior, se sanaba y se construía.

La mirada de Teresa Hincapié me presenta la idea del arte como una ac-

⁸ Este universo estético de rechazo a lo material y a lo superfluo, de pobreza y ascetismo, sólo puede ser habitado por un ser dispuesto al autosacrificio, al renunciamiento que exige todo acto de amor, a la espiritualidad suprema de un santo. (Kreig, 2013)

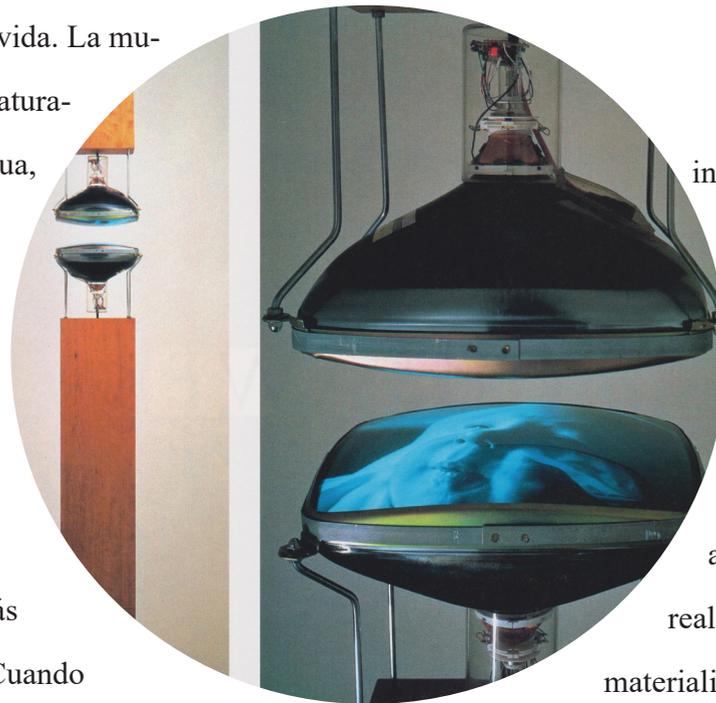
ción sagrada en la que buscamos la unidad, porque el arte comunica, así que la intención de mi obra ha sido unirme al mundo, crear un puente entre mi mundo interior y la realidad externa, porque me siento parte de todo lo que existe. Lo que pasa por mí en forma de ideas o emociones ya estuvo antes en mi contexto, yo lo recibo y lo transformo con mi huella en una obra, en un símbolo, para luego regresarlo al mundo y permitir que siga circulando y siendo transformado. La pulsión de muerte que ha acompañado mi creación es desde luego un sentir sagrado, es un diálogo con lo eterno en mí, con mi guía o sabiduría interior que me lleva a experimentar que mi vida es *algo más* que un paso físico por la tierra, que estoy lleno de misiones y que una fuerza vital me precede y me sobrepasa en tanto me ha impuesto la muerte. Mi arte es sagrado porque está hecho de las impresiones que me otorga el mundo, de las manifestaciones de lo humano y lo natural que hay en él.

Bill Viola (Nueva York, 1951)

Bill Viola ha dedicado su vida artística a evidenciar a través del videoarte ese momento trascendente que separa la vida y la muerte. Este ciclo natural se evidencia en “Heaven and Earth” (Instalación de video de dos canales, 293,4 x 58,4 cm), donde contrapone la muerte de su madre y el nacimiento de su hijo. “El nacimiento de mi hijo fue un recorrido del mundo invisible en el mundo material, mientras que la muerte de mi madre fue una transición del mundo material, del mundo terrenal, en el mundo espiritual.”, esta obra videográfica se compone de dos pantallas de televisión una encima de la otra, la de abajo, donde corre el video de un bebé recién nacido (su hijo mayor), representa la tierra, y el de arriba, donde aparece su mamá muerta dentro del ataúd, representa el

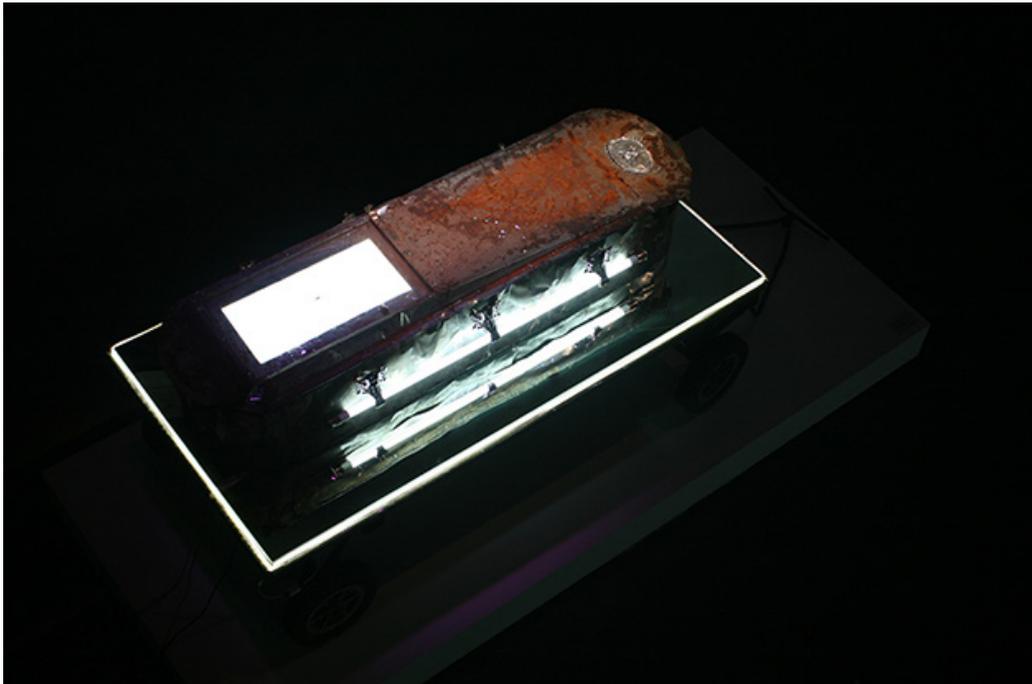
mundo espiritual, lo elevado, donde se supone que va el alma que es más liviana que la materia. Otra obra muy similar titulada: “Tríptico de Nantes, 1992”, Instalación de video / sonido, una instalación en la que se yuxtaponen enormes imágenes de vídeo de una mujer dando a luz, un hombre sumergido en el agua y una anciana muriendo. La mujer que muere es la madre del artista, grabada con la autorización de su familia durante sus últimos momentos de vida. La mujer que está dando a luz es voluntaria de una clínica de partos naturales de California. La imagen central es de un hombre bajo el agua, sugiere una especie de “limbo” en el que se encuentra el personaje, en un mundo entre la experiencia de la vida y la muerte, quizás el estado en el que se encuentra el observador de estos dos definitivos momentos, en palabras de Viola: “Cuando una vida termina, cuando alguien exhala su último aliento, literalmente, físicamente, se vuelven quietud, se vuelven la eternidad misma. El impacto de presenciar el final de una vida es que estás viendo el final del tiempo ... el cese de todo movimiento. (...) Cuando mi madre respiró por última vez, la finalidad fue ensordecedora. Nunca olvidaré este momento.” Quizás el detonante para su creación artística fue una experiencia cercana a la muerte, cuando Viola tenía seis años cayó en una piscina, si no fuese por su tío quien corrió en su ayuda se habría ahogado. Con el tiempo

reflexiona que no quería ser rescatado, en el pequeño instante en el que estuvo sumergido y a punto de morir experimentó el placer y la paz del otro mudo. En su trabajo denota la repetición de la pulsión como metáfora del vacío, en obras como: Los durmientes, Cinco ángeles para el milenio, El mensajero, Ascensión de Tristán.(García Moreno 2009).

Bill Viola retoma la comunicación que existe entre el mundo invisible y el material, la unión de dos formas de permanencia de la vida, tal como sucede en el momento de la creación artística: mi pulsión de muerte deviene del mundo intangible, de ese lugar álmico en el que me olvido de las cosas y me concibo sin ellas, es decir que deseo estar por fuera de la materialidad, entonces me construyo un mundo interior con sus propias normas en el arte; mi obra es un nuevo lugar para el ser que no desea estar en la realidad física que lo circunda, y sin embargo mi obra está hecha de la materialidad de la vida, en ella recojo los símbolos que han de servirle a la manifestación de mi ser interior, en el mundo físico encuentro las palabras, los objetos, las experiencias que me ayudan a materializar la intención de mi obra, entonces encuentro que el arte me acerca a mi ser místico porque en él integro mi experiencia física con las llamadas de mi conciencia superior.

Antonio Becerro: (Santiago de Chile, 1964)

“Mi obra revisa la muerte como contracultura de la vida”

La obra de Antonio Becerro no solo reflexiona sobre la muerte humana sino también sobre otros seres cohabitantes de la tierra, como lo son los perros, a través de la taxidermia Becerro inmortaliza a los perros callejeros que han muerto atropellados; son numerosas las instalaciones que ha hecho con estos canes disecados. “El quiltro, como se le dice en Chile al perro callejero, es un

ciudadano de las miserias y condiciones políticas del tercer mundo. El quiltro es un andariego, carga con el bastardaje de los humanos...No tengo relación afectiva con los cadáveres que encuentro en calles y carreteras, sin embargo, los trato como si fueran santos urbanos: los embalsamo con sutileza, los llamo sumos sacerdotes” (Becerro, 2018). En la obra “Metro cuadrado”, una instalación de 2018, hace referencia al último habitáculo en el cual moraremos, esta obra tuvo origen en una *performance* que Becerro realizó en 2017 debajo del puente Bulnes en el río Mapocho, cerca del Memorial de los Detenidos Desaparecidos. “Allí quemó un ataúd en momentos en que Chile se quemaba por todos lados a raíz de varios incendios forestales.” (Villafrade, 2018). En 2018 Becerro vuelve a esa pieza para la creación de “Metro cuadrado”: “Mi arte es escatológico, entonces dos meses después, levanté las cenizas del ataúd quemado y lo he reconstruido con mis propias manos, tiene costuras con alambre de cobre y está iluminado, pero no quiero contar más. Es la reconstrucción y con eso planteo la problemática del metro cuadrado”, dice Becerro a María Teresa Villafrade en una entrevista.

La pulsión de muerte también es un acontecimiento social; la violencia, la destrucción de lo natural, las formas de vida que limitan la libertad y el bienestar humanos, son como fuerzas que arrasan hacia la aniquilación. Afuera

de nosotros las cosas van muriendo y nos alertan de nuestra propia finitud, el deseo de la muerte deja de ser un asunto individual para convertirse en un malestar colectivo, y las cavilaciones interiores nos llevan a indagar por aquello que estando fuera de nosotros nos desalienta para la vida o aquello que como un espejo nos muestra cual sería nuestro fin. Surge el arte como revelación de esas muertes colectivas, que se propone entregar un sentido que haga trascender la mirada de quien observa. Mi creación artística en el contexto de mi tesis se vuelve reveladora sobre un síntoma humano y por ende social, porque la pulsión de muerte que expreso se une a todas las que ya han expresado otros artistas, incluso, a las que expresan otras formas del lenguaje simbólico y también realista, como pueden ser los medios informativos, la literatura, la música... mi obra contiene un referente que resuena en la memoria colectiva, porque todos hemos observado la pulsión de muerte aunque no hayamos interiorizado en ella.

Joel Peter Witkin (Nueva York, 1939)

Joel Peter Witkin, uno de los fotógrafos más representativos de nuestra época, su obra es bastante cruda teniendo en cuenta que en la mayoría de sus fotografías se pueden ver cadáveres en descomposición o pedazos de ellos, dichas piezas han sido censuradas en algunos espacios artísticos por lo explícito de su contenido. Su obra hace referencia al memento mori y a las vanitas. “Jus-

tamente uno de los intereses en las obras de Witkin radica en su “obsesión por la muerte” expuesta en la teatralización de los cadáveres. En Rostro de mujer, el “descaro” y absoluta indolencia por parte del simio ante la cabeza-florero exacerbó lo grotesco de la escenificación. Apoteosis teatral de la muerte, a través de un mono que lleva el tema de las vanitas y su *memento mori* al absurdo, y hace de la precariedad de la vida – más que un *ars morendi*-, una alegoría a lo patético. (Contreras, 2013). En la fotografía “El beso” Witkin dispone en escena dos cabezas de ancianos extrañamente parecidos que se besan apasionadamente, pero si miramos con detenimiento es una cabeza partida justo a la mitad teniendo como punto de unión la boca simulando un macabro beso. Lo paradójico en esta imagen es que el beso refiere a la vida, ese acto alegre que convoca a otro a su voluntad, en el caso de esta imagen no hay otro, ni vida, ni voluntad. Solo un “cuerpo putrefacto, sin vida, transformado completamente en deyección, elemento híbrido entre lo animado y lo inorgánico” (Kristeva, 1988, p 144).

La obra de este artista me lleva a la idea de que el cuerpo tiene en sí mismo una pulsión de vida. Desde la concepción de la vida el cuerpo está en su misión de crearse, una fuerza externa a nosotros lo transforma para que sea

adecuado al espacio que habita, el cuerpo sabe su misión de sostener y dinamizar la vida que conlleva. Durante todas las etapas del crecimiento humano el cuerpo se empeña en mantener la vida, desarrollamos la fuerza, el agarre, las funciones de diferentes órganos, articulaciones y músculos, los canales de comunicación, la sensibilidad... para permanecer con vida. El cuerpo nos da alertas frente al peligro, sabe reaccionar, autoprotgerse. En su tránsito desde el nacimiento el cuerpo se va transformando en los tantos ciclos de la vida, y esa transformación también incluye la muerte. En relación al tránsito normal de envejecer, el cuerpo envejece y van cesando con él nuestras facultades humanas; el cuerpo tiende también a morir, así como en el nacimiento una fuerza lo impulsa a sostener la vida, con el paso del tiempo una fuerza lo impulsa a la quietud. El cuerpo informa sobre nuestro deceso, el cuerpo comunica que ya no existiremos más desde lo perceptible con los sentidos físicos, y es en esta realidad en la que tal vez nos descubrimos frente a una pulsión de muerte, nuestra conciencia, menos pasajera, sabe que su cuerpo es limitado frente al deseo de una larga vida, o de un sentido profundo que nos ayude a comprender lo eterno en nosotros; así descende la sensación de consumir o acortar la experiencia vital como una posibilidad o especie de poder de nuestra conciencia, porque ese cuerpo es frágil también, está a merced nuestro mientras estemos unidos a él.

Mi viaje interior

Ruta metodológica

El concepto de “Viaje mítico” Campbell. (1949) será utilizado en este proyecto como ruta metodológica tanto para la creación artística como para el análisis de la misma, puesto que el carácter ritual del *video-performance* requiere de orientaciones que permitan reconocer tanto el tránsito por fenómenos conscientes de creación como por fenómenos inconscientes, tales como la pulsión de muerte; casi como un eterno retorno entre la vida y la muerte; el hastío y la voluntad; creación y destrucción.

“Hablar de un viaje externo y de un viaje interno quizá sugiera dos viajes separados, como si uno estuviera tratando de viajar por caminos paralelos, o cambiando de un camino a otro. En realidad, sólo existe un viaje, pues cada viaje que hacemos es, potencialmente, también un viaje interno de descubrimiento.” (Roose, 1994. p. 83).

El viaje mítico que refiere Campbell es la transfiguración circular de la existencia, en la que partimos de un lugar para regresar con una transformación, la vida siempre desarrollándose entre partir y regresar, y de nuevo partir y regresar... infinitamente. Esta dinámica refleja nuestros desplazamientos inconscientes, álmicos, la evolución de nuestro ser; el punto de partida señala el encuentro con la situación dramática de la existencia, el momento de la comprensión de algo que solicita nuestro poder, el alumbramiento de una transformación inminente. De allí el carácter mítico del viaje de la vida, algo sobrenatural nos llama a la transformación, al descubrimiento de nuestro poder creador, el encuentro con el héroe interno que tiene a su cargo una

aventura en el tiempo y espacio en el que fue traído al mundo. Campbell (1991) define al héroe del viaje mítico así:

Un héroe legendario suele ser el fundador de algo: el fundador de una nueva época, de una nueva religión, de una ciudad, de un modo de vida nuevo. Para fundar algo nuevo, es preciso abandonar lo viejo e ir en busca de la idea semilla, la idea germinal que tendrá la potencialidad de dar a luz lo nuevo. (p.176).

Desde esta perspectiva el héroe sale de los relatos ficcionales para instaurarse en el ser de todos nosotros, con nuestras propias aventuras, soy un héroe de carne y hueso que puesto en tierra se pregunta por el origen de su vida y por el inquebrantable destino de su muerte, y cada día que vivo es la creación del sentido que voy dando a estos cuestionamientos. He querido meditar en mi proceso de comprender mis pulsiones de muerte desde la perspectiva del viaje mítico que presenta Campbell, pues emprendí la aventura de integrar y explorar esta búsqueda interior y en ella he sido transformado, especialmente a través del arte, mi obra artística también ha tenido transformaciones como reflejo de mi viaje interior, dinámico y cambiante, es decir que soy el creador de algo nuevo en mí.

Itaca

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al colérico Poseidón,
seres tales jamás hallarás en tu camino,
si tu pensar es elevado, si selecta
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al salvaje Poseidón encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no los yergue tu alma ante ti.
Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano

en que llegues -¡con qué placer y alegría!-
a puertos nunca vistos antes.
Detente en los emporios de Fenicia
y hazte con hermosas mercancías,
nácar y coral, ámbar y ébano
y toda suerte de perfumes sensuales,
cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.

Ve a muchas ciudades egipcias
a aprender, a aprender de sus sabios.

Ten siempre a Itaca en tu mente.

Llegar allí es tu destino.

Mas no apresures nunca el viaje.

Mejor que dure muchos años

y atracar, viejo ya, en la isla,

enriquecido de cuanto ganaste en el camino

sin aguantar a que Itaca te enriquezca.

Itaca te brindó tan hermoso viaje.

Sin ella no habrías emprendido el camino.

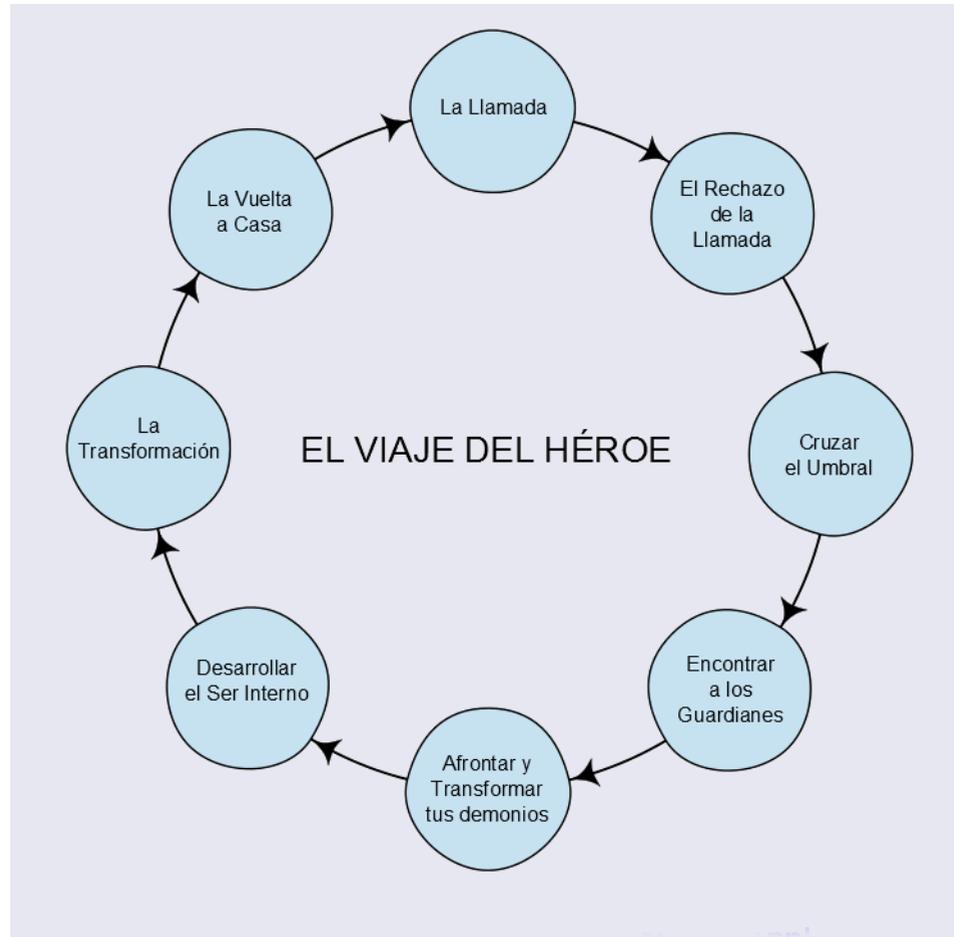
Pero no tiene ya nada que darte.

Aunque la halles pobre, Itaca no te ha engañado.

Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,

entenderás ya qué significan las Itacas.

Konstantino Kavafis

El llamado:

“No quieras respuestas antes de aceptar el camino, no preguntes cómo es algo que todavía no está hecho, no quieras saber cómo es la otra parte del río sin antes haberte subido a la canoa que te conducirá hasta allá” León Andrade

El momento preciso del llamado es difuso, yo creo que atiendo este llamado cuando me hago la pregunta que se hace Camus en el mito de Sísifo: ¿vale la pena vivir la vida?, una vida la cual considero no es mía, no me pertenece, siento que pertenece más al sistema político en el que está inscrito mi cuerpo animado. Esta pregunta se repite en silencio en mi mente una y otra vez.

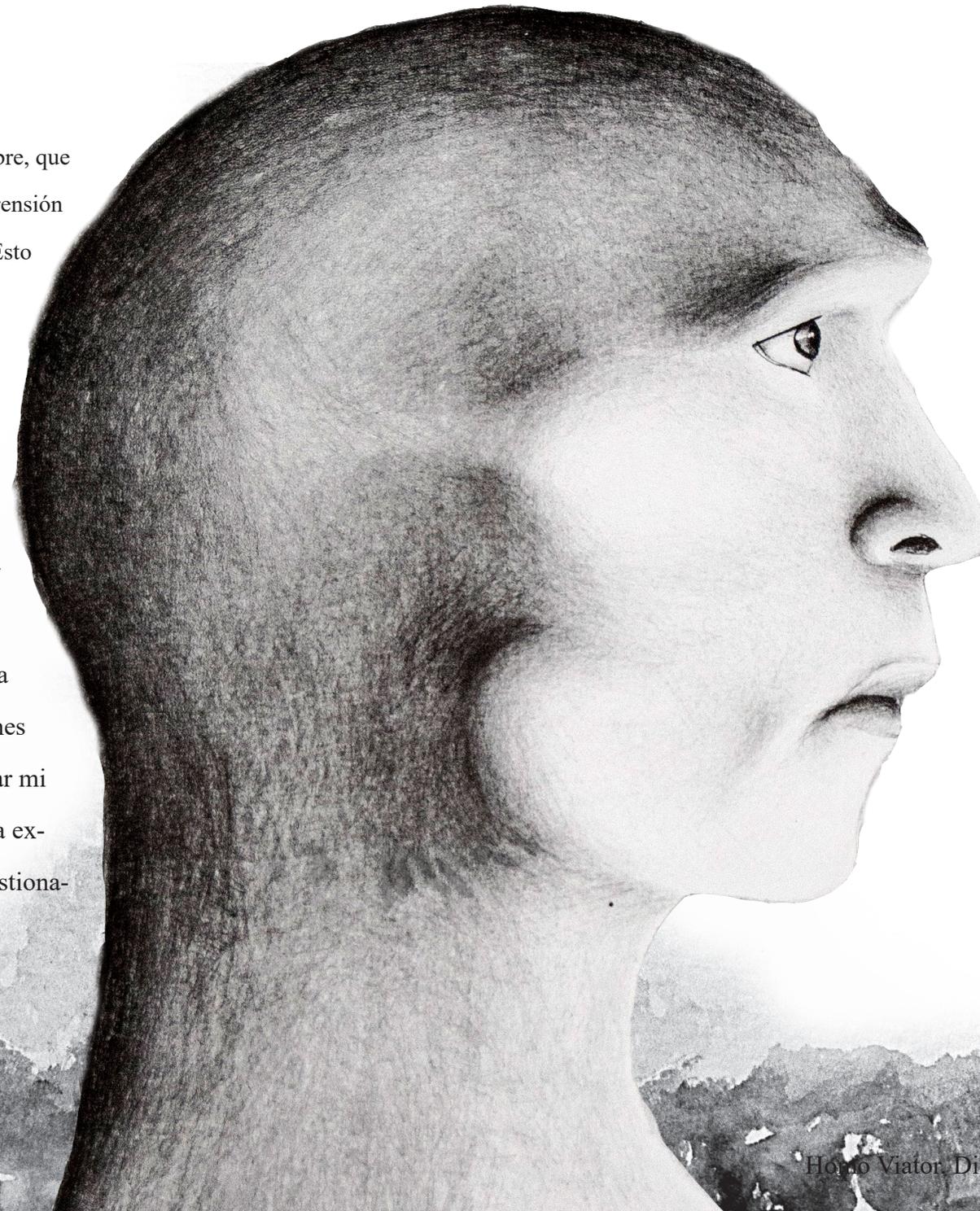
Ante una constante pulsión de muerte decido iniciar un viaje al interior de mi ser, en búsqueda de respuestas del por qué de esta pulsión, qué no me permite disfrutar de una vida plena. Este llamado fue hace ya un largo tiempo, quizás desde el intento por quitarme la vida en mi época de adolescencia.

En el instante en que me vuelvo observador de mi pulsión de muerte, comienza la aventura de comprenderla, de tomar decisiones sobre el porvenir de mi existencia, toda situación que nos encara nos hace expresar nuestro poder creador para “hacer algo” con lo que acontece, y yo hice arte. El llamado a la aventura es inaplazable, ineludible, y esto es tal vez un misterio de la existencia: morir, expresar, quedarse quieto, ignorar... son acciones inevitables de una vida que no para, todas ellas conllevan a una aventura en tanto son elecciones que traerán efectos; así que comprendí que mi deseo de cesar, ese querer que todo siguiera sin mí, era también una forma de estar vivo, esa era mi aventura y mi ser buscó la manera de expresarla.

Andrade (2019):

“Desde la propuesta de Camus, la condición absurda del hombre, que atañe el despertar de su conciencia, tiene como consecuencia la comprensión de que el sentido de la vida no se halla más allá o fuera de él mismo. Esto puede ser interpretado como una condición de la libertad del hombre para dotar a la vida de sentido propio, más uno no absoluto, pues este es siempre consciente de lo absurdo y está en permanente rebelión ante él” <http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/16040>

Esta alusión al mito de Sísifo de Camus es una manera de explicarme por qué no elegí el suicidio, y es porque ante el absurdo de un fluir de la vida y del tiempo que escapa a mi control y comprensión, y frente a la inevitabilidad de la muerte, lo único que me fue dado es la libertad para darle sentido. Mi obra artística con los años me llevó a varias exploraciones de mi ser, pero ahora con la creación de mi tesis el llamado es a configurar mi pulsión de muerte, no detrás de creaciones que tan solo la insinúan, sino a expresarla en libertad como fuente de mi creación y como centro de los cuestionamientos que atraviesan mi vida, incluso en el espacio académico.

El rechazo del llamado:

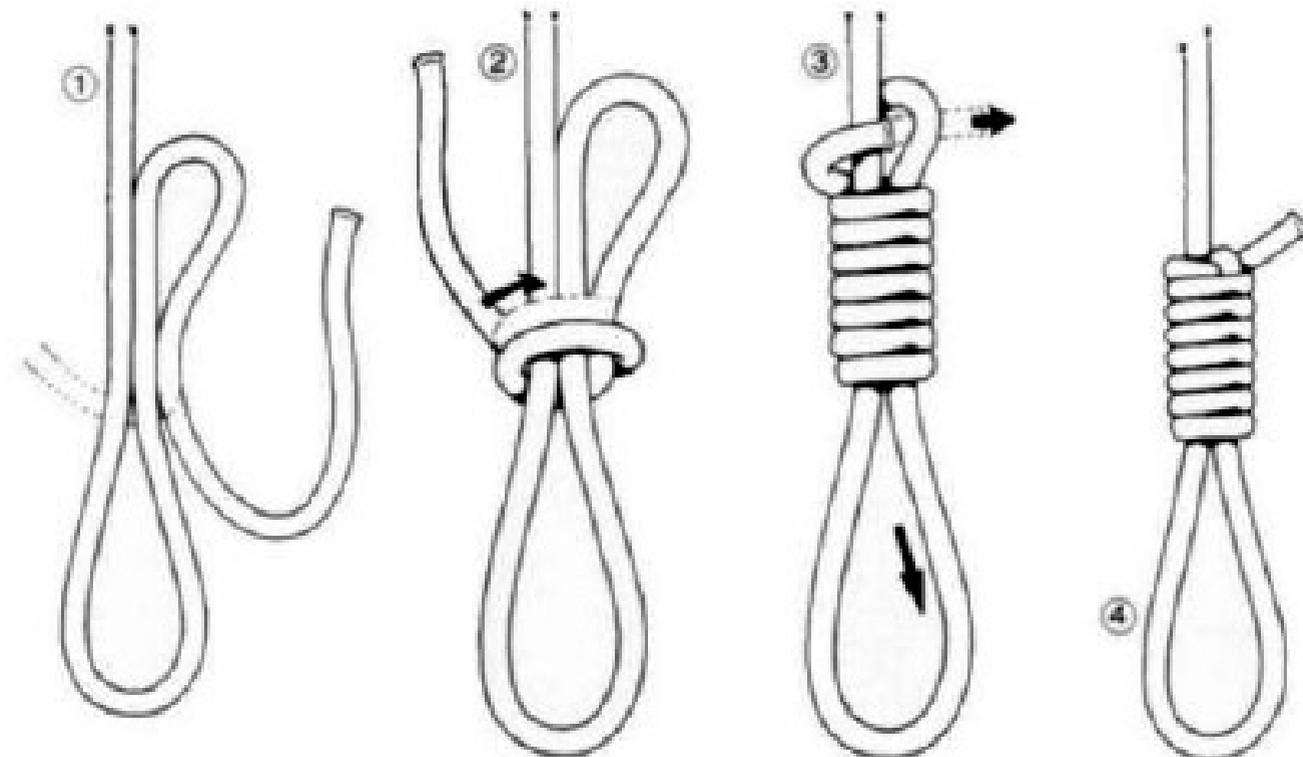
“¿Estás dispuesto a morir y encontrarte cara a cara con el Misterio, para implorar por tu vida y tener una visión?” León Andrade

Se le puede llamar rechazo al miedo que tenía de este sinuoso camino, en realidad no quería salir de mi comodidad “el silencio”, por otra parte, el temor a sentirme señalado por cuenta del tabú que se tiene ante la muerte. Además, que la misma pregunta sobre la muerte confundía o me confundía, también pensé que era algo insignificante, quería seguir en el lugar cómodo, oculto, lejos del peligro de encontrar respuestas que me incomodaran, de encontrar respuestas que me llevaran a muchas más preguntas.

El rechazo más fuerte se hace cuando decido hacer este informe escrito sobre mi propia pulsión, hablar en primera persona, desnudar mis sentimientos y emociones.

El arte como expresión simbólica, metafórica, inconsciente, termina dejándonos siempre a solas dentro de un mundo interior al que acceden los otros, solo a través de un único lugar: el de su propio mundo; en este sentido este informe se convierte en la exposición del diálogo interno que antecedió mi creación artística, se convierte en una oportunidad de entregar el significado que hay

en mi interior, y de este modo intervenir en la comprensión que harán los otros, este informe es mi momento, es mi turno. De cierta manera el artista es un ser público, pero contarme a través de este trabajo escrito revela al hombre íntimo que soy, los secretos de las instancias íntimas que me proveen de material para la creación, y esto, desde luego no es fácil, y tuvo lugar en su momento el asalto del rechazo.

El cruce del umbral:

“Cuando cruzamos el umbral de un lugar sagrado ingresamos a otra región en donde se reúnen el tiempo y la eternidad, Dios y los humanos” Roosevelt-Evans

En este punto, aceptar la constante idea sobre la muerte o sobre interrumpir mi experiencia vital en este plano ha sido de suma importancia. Reconocer también mi drama interno, un poco exagerado y tormentoso conmigo mismo. Siempre en silencio, siempre oculto a los demás. Sentirme expuesto era mi mayor miedo.

En esta época busqué en muchos lugares la respuesta a mi pregunta. Busqué en diferentes religiones. Me adentré en mí, con la ayuda de medicinas ancestrales. Encontré muchas cosas en mi interior, cosas que no me había preguntado, cosas que no sabía que existían dentro de mí y que por supuesto se expresaban fuera de mí. Empezar a hablar de ello, exponerme ante otros ha sido parte del proceso.

Recordé todos los planes que había hecho para conseguir mi muerte, encontré que esos planes se habían construido con mucha belleza, imaginaba una muerte tranquila y solitaria; recordé el tiempo en cargaba cianuro en mi

maleta para no siempre tener una disculpa de seguir con vida, con esto me ponía al límite, ponía a prueba mis pulsiones de vida y muerte, quería estar decidido frente a la vida o frente a la muerte.

Era el momento de poner a la luz a *mi otro yo*, y con esta acción de darle voz estoy cruzando el umbral, no porque ahora sea más sencillo comunicarlo, sino porque mi llamado a esta aventura de desvelarme es ahora mismo inaplazable, porque mi ser consciente, como un observador dentro de mí, moviliza esa pulsión de escape, es como si esa pulsión de muerte en mí, que ha buscado fugas más silenciosas en el arte, ahora se renovara en una fuga más transparente, y es tal vez porque mi propio ser también se ha renovado con el paso del tiempo, ahora como docente hago parte de los procesos artísticos de otros, y la educación me ha situado en la función de quien escucha, guía y va inspirando caminos en otros. De repente esos *otros* me muestran como espejos que también ellos han deseado su muerte, y están atentos a mi respuesta, y yo desde el arte, nuestro lugar común, me veo en la solicitud de comunicar mi propio camino. Es ahora el momento de pasar el umbral que me pone de frente a los *otros*, porque ahora como maestro, mi camino como artista es necesario para otros y es fuente de enseñanza.

El encuentro con los guardianes:

“Subirás a la montaña y si el Misterio lo permite, bajaras vivo y serás otro, habrás muerto y renacido de buena manera. Aprovecha este último tiempo sobre esta Madre Tierra de la forma que hasta ahora has vivido” León Andrade

Aceptar la muerte y la pulsión constante en mí hace que ame mi oscuridad, porque es allí donde nace la luz, una vez más: “Hágase la luz”. De aquella oscuridad emerge la luz y de aquella luz mi sabiduría interna, mi guía interior. Mi propia sabiduría me llevó a expresar y comprender en el arte mi pulsión de muerte, el quehacer artístico desde esta perspectiva me salva de la oscuridad sin sentido, pues solo creando en medio de la oscuridad esta se vuelve motivo y belleza. El arte mismo también es una guía para mí, una luz que me va mostrando las maneras de crear, y a su vez pone en evidencia mis propias transformaciones interiores, me va indicando los ciclos que se cierran y los que se abren, me va pidiendo nuevas perspectivas, podría decir que el Misterio que es la vida y la muerte siendo solo una, se comunica conmigo a través del arte, así que el arte como un guía me ha llevado por este recorrido sinuoso.

Afrontar y transformar los demonios:

“Al final decidió tratar a su Muerte como a cualquier otro muerto, con el mismo respeto pero con ese cariño que nos da la cercanía de quien conocemos...” León Andrade

Encontré que siempre tenía una razón para morir y muchas para vivir, amé la muerte porque intensificaba mi sentido por la vida. Me di cuenta de que a pesar de la desidia que diariamente me acompañaba a causa de no sentirme a gusto en el mundo, haciendo parte de una especie que se dice “pensante”, harto de un sistema que se impone sobre mi cuerpo y traspasa mi ser, protocolos sociales por doquier, para expresar amor, felicidad o tristeza... quería deshacerme de este cuerpo por el cual me reconocían como humano y sobre el cual pesa la responsabilidad de serlo. A pesar de todo esto siempre admiraba el amanecer, el canto de los pájaros, la melodía del viento mientras mecía los árboles, era la vida manifestándose, mostrándome que fuera de esa imposición sistemática había vida, mucha vida. También reconozco en mí una constante curiosidad que ha mantenido con vida y es la curiosidad de saber y sentir en este cuerpo, qué pasará mañana... de saberme en todos los años por venir, Ahora en la cima de mi vida comprendo muchas cosas que antes no.

La guía de mi sabiduría interior solicitaba una nueva configuración

de esa pulsión de muerte, una transformación de ese sentimiento que ya estaba siendo observado por mí, mi trabajo artístico entonces podía ser ahora una expresión más consciente de mi ser. Ese demonio, esa pulsión de muerte también se renueva, empieza a hablarme desde afuera, porque lo he exteriorizado, me habla con ideas nuevas, desde visiones más amplias en la medida en que lo voy indagando a la luz de otros autores, de otros artistas, de otras narrativas, de otras fuentes del conocimiento por fuera de mí, entonces, de repente, mi “demonio” comienza a ser mi aliado, ya no es como lo conocía, muchas de sus formas han muerto, han cambiado.

En el diálogo con *otros*, aquellos que me comunican su pulsión de muerte, y en esta apertura que me lleva a encontrar “demonios” similares a los míos en otros sujetos, en otras creaciones artísticas y también en la sociedad, descubro que ese, “mi demonio”, es una sombra que me antecede, que deviene con *lo humano*, y entonces deja de ser tan mío. Ahora con este trabajo lo estoy poniendo en cuestión, otros podrán indagarlo, desconfigurarlo... estoy dejando que muera, que se transforme.

Desarrollar al ser interior:

“Yo soy la luz.

Y soy la oscuridad, la quietud, el frío (...)

Yo soy la Vida, la Verdad y el Camino.

Soy la totalidad.

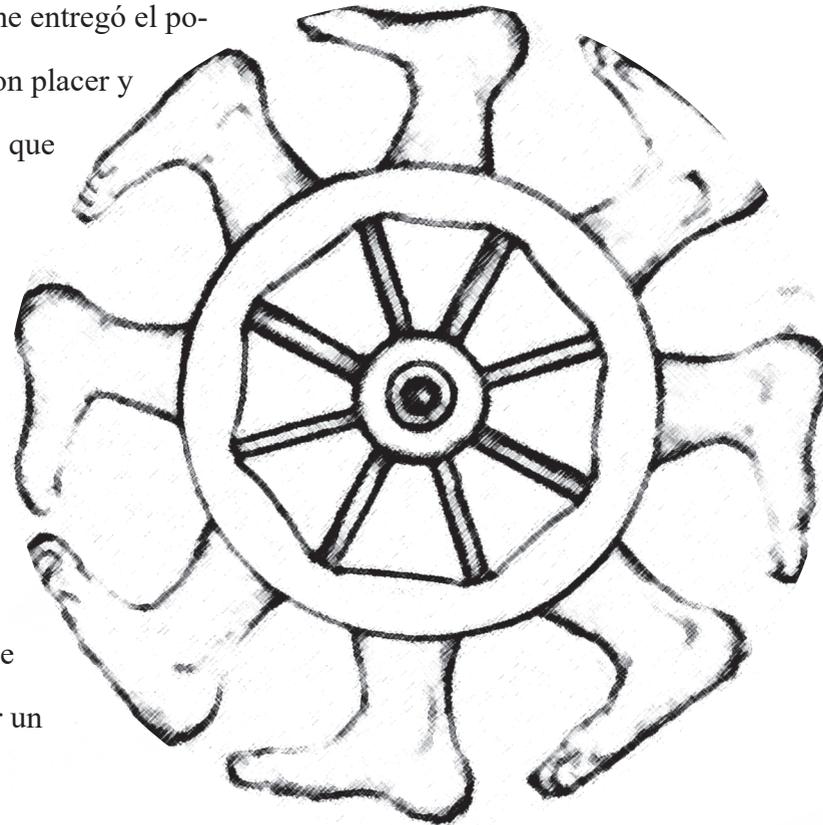
Estoy en todo.

Todo está en mí.” Roose-Evans

En lo más profundo de los seres humanos, en lo más recóndito, hay una parte de materia pura, es el lugar más oscuro de nuestro ser, y es allí dónde se encuentra la respuesta a todas nuestras preguntas, en este viaje era imprescindible e inevitable el paso por este bello lugar al que tanto le tememos, donde quizá como lo dice Jung “se halla una partícula del universo primigenio en unidad divina”, aun sin separarse, allí no hay diferencia entre bien-mal, vida-muerte, luz-oscuridad. En el silencio de mi propia oscuridad reconocí mi luz, mi llama interna, que arde con fuerza a pesar de todas las dificultades externas, encontré que la vida y la muerte son una misma aunque parecen separadas, pero no hay vida sin muerte, ni muerte sin vida; agradecí pensar en la muerte, porque sólo desde la vida se puede pensar en ella; agradecí la vida, agradecí todas mis muer-

tes y las que faltan, porque después de cada muerte viene un renacer.

Desarrollar el ser interior significa aperturarse a la vida como es, significa madurar en nuestro espíritu para entender lo que podemos cambiar y aquello que no nos corresponde controlar, fueron entonces diversas experiencias de vida las que me trajeron los aprendizajes que necesitaba para integrar la dualidad vida- muerte: mi encuentro con el arte me entregó el poder para experimentar con intensidad, con placer y pasión la vida, pero también las muertes que voy experimentando mientras vivo: los cambios, los cierres, los imprevistos, el spleen de algunos días... esas muertes constantes que luego traen algo nuevo, un nacimiento, una vida. En el ejercicio del arte me siento integrado, reúno mi sabiduría que es la comprensión de mi propio ser con todo lo que le acontece en el presente de mi creación para elegir un modo de simbolizarlo en una obra.

Dibujo sobre aluminio. Molano 2022

La transformación:

“Creo en el arte como un proceso permanente, porque toca la dimensión espiritual de una forma en que no lo hace ninguna otra actividad humana. En el arte uno puede expresar aquello que yace en lo más profundo de su interior” Roose-Evans

Con el tiempo empecé a reconocer en esta pulsión, un potencial de creación, también sentí que es una idea liberadora el enfrentarme todos los días a unas ganas de morir, el aceptarlas me hace libre; esto también hace que la vida se vuelva más intensa. Con la idea consciente de ser dueño de mi vida y que en cualquier momento puedo decidir interrumpirla, de modo que aprovecho para estar más atento al instante presente, a saborear, oler, sentir esos diminutos instantes del vivir. Encontré que la pulsión de muerte intensifica el deseo de vivir.

Mi transformación es desde luego un cambio de perspectiva, un nuevo modo de ver lo que me acontecía como huida, y ahora me acontece como juego en el que me pongo a disposición de la vida. Ahora me transformo también en educador, quién de cierta manera ha encontrado algo que puede enseñar, es decir que en esa búsqueda de la muerte, en esa carrera de mi pulsión de muerte he tenido hallazgos desde lo humano y también desde el arte que ahora son materia de enseñanza.

La vuelta a casa:

Según Campbell, realizamos este viaje a lo largo de la vida, pero también en situaciones concretas de transformación en el ser, transitando dentro de sí mismo para volver con un nuevo significado y comprensión del fenómeno o situación vivida. En el caso de la creación artística podemos retomar este recorrido como un viaje que permite dilucidar, y en alguna medida, inventariar aspectos conscientes e inconscientes en el artista y su creación, ya que en el acto creativo subyace una transformación.

«Canto a mí mismo»

Me celebro y me canto a mí mismo.

Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti,

porque lo que yo tengo lo tienes tú

y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también.

Vago... e invito a vagar a mi alma.

Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra

para ver cómo crece la hierba del estío.

Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí,

de esta tierra y de estos vientos.

Me engendraron padres que nacieron aquí,

de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí,

de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también.

Tengo *cuarenta y cinco*⁹ años. Mi salud es perfecta.

Y con mi aliento puro

comienzo a cantar hoy

⁹ Mi edad al momento de escribir este informe. En el poema originalmete dice: treinta y siete años.

y no terminaré mi canto hasta que me muera.

Que se callen ahora las escuelas y los credos.

Atrás. A su sitio.

Se cuál es mi misión y no lo olvidaré;

que nadie lo olvide.

Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal,

dejo hablar a todos sin restricción,

y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada.

(Extracto del poema "Canto a mí mismo de Walt Whitman)

El retorno es una vuelta a sí mismo luego del tramo de la transformación para empezar de nuevo, con nuevos puntos de partida. Siempre regresamos al silencio interior para recoger, asir, y acentuar el aprendizaje, y la aventura llega de regreso, pero con nuevos matices, porque la vida es un caminar y es movimiento circular infinito. Esta observación de mi pulsión de muerte, este camino creativo y de investigación en torno a ella es ahora mismo un regreso a mí mismo, y de allí nace mi performance-ritual como símbolo y producto de un trabajo-viaje realizado.

Cuando uno regresa a casa después de un viaje, agradece estar en casa, pues la ha extrañado, sobre todo porque uno extraña lo conocido, lo cómodo, sin embargo cuando uno regresa a casa también piensa en el próximo viaje, es decir, regresar es trazar de nuevo horizonte, pues "Suele suceder en la vida que creemos haber superado un problema, tan sólo para encontrar que existe otro, y luego otro, todos aguardando ser resueltos, como una cadena de pruebas o sufrimientos a la espera de un Ulises." (Roose-Evans, 1994, p44)

En mi llegada además de pensar en mi próximo viaje interior, también reflexioné acerca de este periplo que terminé de hacer, viendo en perspectiva las estaciones como: El llamado, El rechazo de dicho llamado, El cruce del umbral o de mis propias fronteras, El encuentro con los guardianes o mi "Yo superior", Afrontar y transformar mis miedos o mis demonios, Desarrollar al ser interior para luego Transformar y por último Regresar a Mí o Regresar a casa. En este inventario me doy cuenta del ritual que debo realizar, un ritual de paso, un ritual como símbolo de un trabajo realizado, tal como cuando se culmina una carrera y se realiza una ceremonia de graduación, siento que debo realizar un ritual como símbolo de un encuentro y una resolución. En este trasegar comprendí la importancia de la pulsión de muerte como impulso de creación, la invitación a morir constantemente para sucesivamente renacer. De esta manera abrazo con amor mi pulsión de muerte y el ritual que diseñaré para mí, es para asentarme

ante la vida, presentarme ante el universo con todo lo que soy, aceptándome en totalidad con mi luz y con mi sombra.

El ritual consiste en hacer un altar con flores que representan la belleza, el amor y la vida, este altar se construye sobre una abstracción del diseño de la *flor de la vida*¹⁰, en el centro estará un cráneo que construiré en arcilla cruda como muestra del breve paso por esta existencia, un homenaje a la muerte que es seguida de la vida, luego me presentaré a las *siete direcciones*¹¹ pronunciando mi nombre completo y agradeciendo a cada una de ellas, por último camino 33¹² veces en el sentido de las manecillas del reloj alrededor del mandala.

10 Flor de la Vida es el nombre que se da a una figura geométrica compuesta de 19 círculos completos del mismo diámetro y 36 arcos circulares que forman un conjunto de forma hexagonal, el cual se incluye a su vez en un círculo mayor. Los 19 círculos completos pequeños de la figura se solapan creando patrones radiales simétricos similares a flores. De la «Flor de la Vida» derivan de ella algunos motivos secundarios que se extraen de la estructura geométrica del dibujo. Uno notable es la generación de los grafos de los sólidos platónicos a partir del patrón geométrico de la Flor de la Vida. Otros de ellos son:

La «Fruta de la Vida», motivo realizado solamente con círculos y que se usa como base para dibujar los sólidos platónicos o pitagóricos.¹⁰

La «Semilla de la Vida», similar a la Flor de la Vida pero más sencillo.

El «Huevo de la Vida», construido con esferas, que se deriva del anterior y se relaciona con las etapas de división de la mórula del embrión animal y con la creación del mundo en siete días del relato bíblico. https://es.wikipedia.org/wiki/Flor_de_la_Vida#cite_note-FOLPanorama-10

11 Según la tradición y la cosmovisión Lakota, cuando nosotros encarnamos en la Tierra, Ina Maka, traemos con nosotros las siete direcciones que forman parte de nuestros cuerpos sutiles, espirituales, y que precisan ser incorporadas en forma de sabiduría en cada existencia, para un rol, específico, que cada uno trae, el sueño de Wakan Tanka, El Gran Espíritu, para cada uno de nosotros. Este, Oeste, Norte, Sur, arriba, Abajo y Corazón. <http://abriendo-conciencias.blogspot.com/2017/10/las-siete-direcciones-de-la-rueda-de.html>

12 A través de la historia, el número 33 ha sido un enigma, pues para los ocultistas y las sociedades secretas como los Masones, el número 33 es muy importante, de hecho también se

Ejecución del ritual

Selecciono el lugar del ritual que será a campo abierto, solicito permiso a los guardianes del territorio, hago una ofrenda de *tabaco*¹³ en el lugar donde levantaré el altar. En el altar utilizare flores de color *amarillo, violeta y azul*¹⁴.

Después de colocar el craneo de arcilla en el centro me dispongo a presentarme, saludar y a agradecer a las siete direcciones:

trata de un número mágico que ha aparecido en los eventos más oscuros e importantes de la historia, desde los tiempos bíblicos hasta la era moderna. El número treinta y tres te impulsa a tener coraje de vivir plenamente, con mucho optimismo y alegría. Sabiendo en tu interior que se está bendecido, amado y apoyado en todo lo que haces o te propones hacer por tus familiares y amigos cercanos, pero sobre todo por los ángeles o seres de luz. (Universidad Jorge Tadeo Lozano <https://acortar.link/bVjYdx>)

13 El tabaco ha sido usado por culturas ancestrales como ofrenda a los elementales y pedir protección. Antiguamente el tabaco (*Nicotiana tabacum* L., Fam. Solanaceas) tenía principalmente un uso ritual, participaba en una amplia gama de ritos y ceremonias. En maya yucateco, el término *K'uuts* se refiere al valor mágico de la planta. El lenguaje del Tabaco es universal... en pocas palabras, sin especular, el Abuelo Tabaco, por sus tradiciones y sus propósitos como el del cuidado del territorio sagrado, de la salud de las personas y la consagración de rituales. (Estud. cult. maya vol.29 Ciudad de México 2007) <https://miputumayo.com.co/2019/12/02/el-tabaco-un-regalo-de-la-selva/>

14 Color Amarillo: Asociado al sol y la energía. Algunos aspectos positivos son: optimismo, alegría, entusiasmo, diversión, buen humor, confianza, originalidad, creatividad, desafiante, ser académico y analítico, sabiduría y lógica.

Color Violeta: Este color tiene un profundo significado espiritual, el cual evoca positivismo, energía y vitalidad. En otras culturas también tiene una simbología curativa porque evoca la resurrección y la liberación del espíritu.

Color Blanco: representa la libertad, la paz, la purificación, un nuevo comienzo. Blanca es la luz, y las sensaciones del blanco remiten a la pureza, animan el orden, la claridad mental. <https://www.psicologia-online.com/>

Este: Yo Oscar Javier Molano Cárdenas saludo y me presento al Oriente, reconozco todo lo que está naciendo en mí, también honro mi niñez, agradezco lo aprendido en esa etapa y que me ha hecho ser el maravilloso ser que hoy soy.

Norte: Yo Oscar Javier Molano Cárdenas saludo y me presento al Norte y con él reconozco todo lo que he dejado atrás, las crisis que he superado y lo que necesito dejar morir para que nazca lo nuevo en mi vida.

Oeste: Yo Oscar Javier Molano Cárdenas saludo y me presento al Occidente, con él honro la capacidad que he tenido de sobrevivir y transformarme, la energía de mi juventud, mis manos constructoras, sembradoras y tejedoras de mi destino.

Sur: Yo Oscar Javier Molano Cárdenas saludo y me presento al Sur, reconozco las cosechas que he tenido en mi vida, fruto de mis esfuerzos, dones y talentos. Me conecto y respiro con mis motivos de orgullo y celebración de la vida.

Tierra: Yo Oscar Javier Molano Cárdenas saludo y me presento a la tierra, planeta generoso donde he nacido, crecido y donde se encuentran mis raíces. Honro a mis ancestras y ancestros, a los seres que han partido y a los que

han vuelto a la tierra como sostén y abono de mi propia vida.

Cosmos: Yo Oscar Javier Molano Cárdenas saludo y me presento al cosmos, a los astros y a los seres alados. Reconozco mi visión, mi capacidad de ver más allá, de proyectarme hacia horizontes desde mis propios sueños de felicidad y amor por la vida.

Corazón: Yo Oscar Javier Molano Cárdenas saludo y me presento ante la dirección de adentro de mi corazón, siento su latido y reconozco que dentro de mí se juntan todas las direcciones. Piel adentro hay un movimiento eterno con el que me hago parte de la humanidad y de todos los seres del universo. Soy un ser único e imprescindible.

Acto seguido procedo a girar 33 veces en el sentido de las manecillas del reloj en torno al mandala como símbolo del circuito sin fin que es la vida y la muerte, al terminar agradezco por el tiempo presente a todos los guardianes, seres visibles e invisibles, dejando en orden el espacio y cerrando el portal que se abrió para el ritual.

Sobre el circular

“Dentro de la interioridad absoluta no hay despedidas, no hay pérdidas. No es posible ningún giro, ningún punto de inflexión. Uno solo gira en círculo sobre sí mismo.” (Han, 2018) p.17

La noche precede al día, el día a la noche, la noche al día que sigue y así sucesivamente... un año tras otro, décadas, siglos.... Hasta el momento de escribir esta tesis he vivido 16,404 días, desde que tengo uso de razón cada mañana amanece y cada tarde anochece, cada día distinto y tan igual a la vez.

En la teoría del *eterno retorno*¹⁵ entre la vida y la muerte se basa en la idea de que no existe el divorcio o el final en la muerte para todo. Por ejemplo, todo lo que ha sucedido o sucederá alguna vez ya sucedió o volverá a suceder en otro ciclo de existencia. En otras palabras, no existe tal cosa como la muerte, así es como las cosas son cíclicas. Solo somos espíritus en tiempo parcial que se con-

15 El eterno retorno es una concepción filosófica del tiempo postulada en forma escrita por primera vez en Occidente por el estoicismo que planteaba una repetición del mundo en donde este se extinguía para volver a crearse. Bajo esta concepción, el mundo era vuelto a su origen por medio de una conflagración donde todo ardía en fuego. Una vez quemado, se reconstruía para que los mismos actos ocurrieran una vez más en él. Para la filosofía oriental, la existencia sigue siendo un hecho cíclico, en donde cada acto, cada instante y acontecimiento se repetirán eternamente. En contraposición con la filosofía occidental, en el pensamiento oriental el eterno retorno llevará a la perfección del universo, pues en cada reinicio se pulirá cada hecho hasta ser perfecto.

vierten en humanos y en tiempo completo cuando morimos. Por lo tanto, la vida es eterna ya que este es solo un ciclo de la historia que se repite una y otra vez.

El eterno retorno entre la vida y la muerte proporciona un buen marco para comprender cómo prepararse para el más allá. Por ejemplo, explica por qué algunas personas creen en el más allá y otras no. Los que creen en el más allá entienden el concepto del eterno retorno. También se dan cuenta de que hay lecciones que aprender de sus experiencias en la tierra para que puedan estar preparados para su próxima vida como seres humanos. Por otro lado, los que no creen en el más allá no ven la necesidad de prepararse para ello ya que no tienen idea de lo que sucede después de la muerte.

Además de su aplicación práctica, el eterno circular entre la vida y la muerte también es una fuente de inspiración para la humanidad. Puede ayudarnos a apreciar lo que tenemos mientras nos recuerda lo que debemos hacer a continuación para progresar más en la vida. En particular, puede ayudarnos a apreciar a nuestros seres queridos enseñándonos acerca de nuestros orígenes para que podamos apreciar nuestras relaciones actuales más felizmente después de que muramos. También puede ayudarnos a apreciar nuestro trabajo actual, al recordarnos que debemos hacer lo mejor posible para que podamos progresar más en nuestro trasegar por esta vida. El ciclo sin fin entre la vida y la muerte es un concepto

importante de entender porque puede tener un impacto positivo en nuestras vidas. “De este modo, la transformación se presenta como una proteica transformación circular, que no es otra manera de designar el entorno circular así. El círculo cerrado asume la forma de una totalidad en la que no hay nada realmente distinto.” (...) “Para Kant, la cohesión del sujeto que gira en torno a sí mismo aporta el modelo de la autoconservación”. Han (2018) p. 17.

Dentro de un movimiento cíclico mayor nos damos cuenta de que tenemos un espacio de creación que nos ha sido dado, todo se mueve inevitablemente de manera circular, pero en ese ir, retornar y volver a empezar hay un espacio creador, esa circularidad se alimenta de las experiencias que creamos, la obra artística y el performance ocurren por eso siempre en el presente como si se unieran a esa circularidad en el momento en que emergen. El artista en el performance está viviendo su presente, está siendo parte de todo lo que acontece al momento en que experimenta su acción, y se une a ese entorno para fluir con este.

“Y si has vivido un día, lo has visto todo. Un día es igual a todos los días. No hay otra luz ni otra noche. El sol, la luna, las estrellas, esta disposición son los mismos que tus antepasados han gozado y que solazarán a tus descendientes [...] No es capaz de otra astucia que volver a empezar. Será siempre esto mismo, ‘giramós y permanecemos siempre en el mismo sitio y un año sigue a otro tras sus

mismos pasos.” Virgilio (70-19 a.C.), *Geórgicas*.

Comprendiendo este movimiento circular como algo infinito que nos acontece a todos los seres construí el performance-ritual que presento como creación para este proceso académico, al presentarme y agradecer ante las siete direcciones y luego girar treinta y tres veces alrededor del altar, siento como este proceso que otrora era sufrimiento se va convirtiendo en un fluir que me ancla a la vida y acepto la muerte cuando tenga que ser. Comprendo que ese deseo de anteponer mi muerte era un esfuerzo por salir de esa circularidad, era una negación de mi unión con todo ese fluido mayor que no puedo controlar, y que por el contrario, me contiene, me ha traído hasta acá, y me ha dado todos los recursos y dones para transitar la experiencia.

Morir nos deja siempre en un nuevo punto de partida, cuando muera me espera la vida, entonces ahora mismo agradezco en mi ritual el don de ser creador de la parte que me corresponde, y el don del entendimiento para guiar mi creación hacia mi mayor bienestar y para comprender la parte del misterio de la vida y la muerte que me sea revelada.

Mi ritual es también un renacimiento simbólico, me reconcilia con este momento presente, acepto que en esta experiencia circular he muerto y he nacido muchas veces, es como un juego en el que me fue dado el don de crear para divertirme, para explorarme, incluso para cuestionar también este movimiento y seguir descubriendo mi rol dentro de este.

Mi ritual está lleno de mis creencias, de mi intuición, de mi fe, de mi esperanza, y de este modo me muestra el hombre que soy, el ser que he creado: el hombre, el artista, el maestro, el investigador del mundo.

Con mi creación encuentro que mi arte contiene una dimensión espiritual, es reparador y sanador, pues está hecho a partir de una introspección, de una conversación entre mi individualidad y el todo, me uno a este movimiento maravilloso en el que muero y vivo constantemente, todo dentro de mí es motivo y fuego, es un accionar silencioso que alza la voz en mi obra.

Detalle de altar. Ver más en anexos.

Bibliografía

- Artaud, A. (2014). *El Pesanervios*. Colección Visor de poesía. Barnatán (Ed).
- Avila, R. (2004). *La observación, una palabra para desbaratar y re-significar*. Cinta moebio 21: 189-199
- Becerro, A. (2018). Entrevista por: Hector Muños. “Mi obra revisa la muerte cómo contracultura de la vida” <https://bit.ly/3ilJOa5> (Consultado el 20 de mayo de 2022)
- Bénard, S. (2019). *Autoetnografía, una metodología cualitativa*. Primera edición. Universidad autónoma de Aguascalientes.
- Bataille, G. En 1985. *El Erotismo*, Barcelona, España, Tusquets editores.
- Campbell, J. (1949). *El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito*. Ed. Fondo de cultura mexicana.
- Campbell, J. (1991). *El poder del mito*. Recuperado de <http://librosoterico.com/biblioteca/Varios/VARIOS%203/121097483-El-poder-del-mito.pdf>
- Camus, A. (1942) *El Mito de Sísifo*. Editorial Losada, Buenos Aires 1985.
- Careri, F. (2003). *El andar como práctica estética*. Ed. Gustavo Gill. Barcelona.
- Contreras Godoy, Iván. (2013, octubre). “Retrato de un perverso”. ASRI. 5. <https://bit.ly/2XPPa8N>
- Deleuze, G., Guattari, F. (2002). *Mil mesetas, Capitalismo y esquizofrenia*. <http://edwardium.com/wp-content/uploads/2016/05/151653352-Mil-Mesetas-Capitalismo-y-Esquizofrenia-Deleuze-y-Guattari.pdf>
- Focault, M. (1999) <<Un placer tan sencillo>>, en: *Obras esenciales*, vol.III. Barcelona, Paidós, pp.199-201.
- Freud, S. (1920). *Obras completas de Sigmund Freud. Volumen XVIII - Más allá del principio de placer, Psicología de la masas y análisis del yo, y otras obras*. Buenos Aires & Madrid: Amorrortu editores.
- Freud, S. (1996) *Más allá del principio del placer*. En J.Strachey (Ed. Y Trad), *Obras completas*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1920)
- García Moreno, Betriz. (2009). Entrevista. Entrevista a Bill Viola, pionero del videoarte. Consultado el 10 de enero de 2021. <https://bit.ly/3bIsWJv>
- Grotowski, Jerzy (1965): «Hacia un teatro pobre», en *Hacia un teatro pobre*, México DF. Siglo Veintiuno, 2002 (1a. ed. inglesa: 1968), pp- 9-20.
- Hernández, S. (2014). Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. *Metodología de la investigación* (6th ed.). McGraw-Hill
- Han, B. (2018) *Muerte y Alteridad*, Herder Editorial, S.L., Barcelona.
- Kreig, R. (2013, enero). Artículo en blog. El modelo de Jerzy Grotowski: el actor santo. Consultado el 15 de enero 2021. <https://n9.cl/n6xkv>
- Kristeva, J. (1988). *Podere de la Perversión*, Catálogos Editora.
- Lee Jones, Tommy. (2011). *The Sunset Limited* [Película]. HBO Films.
- Neira Muños, Ángela. *Revista virtual de arte contemporáneo y nuevas tendencias*. Año 8, Número 90, diciembre 2006. Consultado 30 de octubre de 2022

<http://www.escaner.cl/escaner90/ensayo.html>

Palencia, L. (2008). Las estructuras formales del arte y del psicoanálisis. ¿Se puede tumbar el arte en el diván? *Aletheia*, (28). Consultado el 20 de octubre 2022 <https://acortar.link/HNUUv>

Quintanas, A. (2010). El tabú de la muerte y la biopolítica según M. Foucauld. *Revista Internacional de Filosofía* N° 51, 2010,p.171-182. ISSN: 1130-0507.

Ramirez, C. (2006, abril). La performance de María Teresa Hincapié. *Nómadas* N° 26. 166-183.

Roose-Evans, J. (1995). Ritos del alma, Prácticas en el mundo moderno. Elektra editores.

Valero, V. (2017). Video Performance: Arte Poderosamente Expresivo. *Revista de Investigación y Pedagogía del Arte. Facultad de Artes Universidad de Cuenca. N° 2. Julio - Diciembre 2017.*

Villafrade, M. T. (2018, septiembre). Isla flaca destapara la nueva pobreza chilena y nos hará reflexionar. Consultado el 25 de septiembre de 2022. <https://bit.ly/3oVBssq>

Whitman, W. (1855). Hojas de hierba, Alianza Editorial 2012.

Otros enlaces consultados

Unicef (s.f). Lo que debes saber sobre las vacunas contra la COVID-19. <https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-debes-saber-sobre-vacuna-covid19>

Minisalud (2021). Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por SARS-Covid 2019. <https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG08.pdf>

Minsalud (2020). Se define valores de referencia a pagar por servicios UCI de covid-19. <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Se-define-valores-de-referencia-a-pagar-por-servicios-UCI-de-covid-19.aspx>

<https://laislademinervaonline.com/2018/04/28/la-muerte-como-tema-de-arte/> Consultado el 10 de septiembre de 2022.

<https://cartelurbano.com/arte/anontio-becerro-perros-atropellados> Consultado el 5 de agosto de 2022.

<https://www.lawyer-company.com/case/falsos-positivos-del-covid-19/> Consultado el 1 de noviembre de 2022.

<https://www.clinicamedellin.com/institucion/todo-lo-que-debes-saber-acerca-del-covid19/manejo-de-cadaveres-covid19/> (Consultado el 14 de noviembre de 2022)

Filmografía

Andersson, Roy. (2000). Sångers från andra våningen (Canciones del segundo piso) [Película]. Studio 24 productions.

Andersson, Roy. (Director). (2007). Du levande (La comedia de la vida) [Película]. Studio 24 Productions.

Andersson, Roy. (Director). (2014). En duva satt på en gren och funderade på tillvaron (Una paloma se posó sobre una rama a reflexionar sobre la existencia) [Película]. Studio 24 Productions.

Andersson, Roy. (Director). (2019). Om det oändliga (Sobre lo infinito) [Película]. Studio 24 Productions.

Dormael, Jaco Van. (Director). (2009). Las vidas posibles de Mr. Nobody [Película]. Pan-Européenne.

Kiarostami, Abbas. (Director). (1997). Ta'm e guilass (El sabor de las cerezas) [Película]. Ciby 2000.

Películas más relevantes vistas para esta investigación-creación:

La trilogía de la vida. Roy Andersson, Suecia 1943.

La trilogía de la vida de Andersson es “Una trilogía que examina la naturaleza humana y la búsqueda inherente de sentido en el sinsentido, a través de la construcción minuciosa de espacios y de personajes que provocan en el espectador una impresión insólita, una amalgama inaudita entre risa y lástima.” (Néstor Espitia 2020, cineclub el laberinto)

Las tres películas están compuestas por planos estáticos, escenarios grises donde se pueden ver personas que se han rendido ante la vida y en estado de

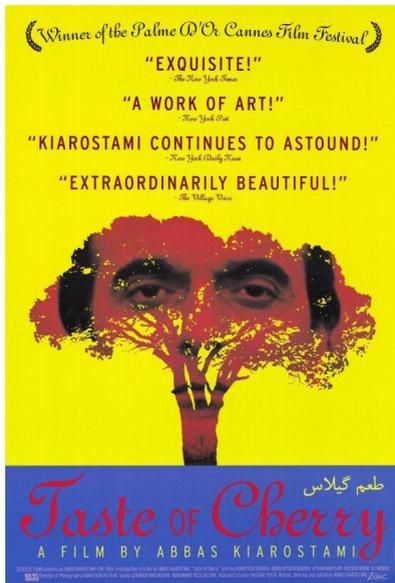
decrepitud solo esperan el momento de su muerte, evento que los liberara de su carga. La mayoría de actores son naturales, algunos representan personajes cercanos a su realidad. Andersson nos presenta a unos personajes que deambulan

en una ciudad que los deshumaniza, sorteando situaciones cotidianas y absurdas.

Esta trilogía se compone de: Sånger från andra våningen (Canciones del segundo piso) 2000, Du levande (La comedia de la vida) 2007, En duva satt på en gren och funderade på tillvaron (Una paloma se posó sobre una rama a reflexionar sobre la existencia) 2014 y una cuarta película: Om det oändliga (Sobre lo infinito) 2019.

Ta'm e guilass (El sabor de las cerezas). Abbas Kiarostami. Irán, 1997.

Esta película ganadora del premio Palma de Oro en Cannes 1997, es casi un road movie hermética sin un final claro. Un hombre de 50 años aproximadamente va en su vehículo, la mayor parte dando vueltas en una montaña árida, buscando un lugar para morir, pero primero necesita encontrar a alguien quien cubra su cuerpo, el protagonista ofrece una cantidad de dinero a quién lo ayude, este debe ir al amanecer al lugar donde cabo su tumba y donde

luego se acostará después de una ingesta de pastillas, el “ayudante” deberá enterrarlo, poniendo tierra encima o, ayudarlo a salir del hueco si su proyecto ha fracasado y aún está vivo.

The sunset limited (Al borde del suicidio), 2011

Al borde del suicidio es una pieza dramática con un dialogo muy filosófico. La película se desarrolla en un escenario: la casa de un hombre que impidió que otro se suicidara. Solo hay dos personajes, un profesor y conserje, este ultimo impide que el profesor se lance a la vía del tren, luego de este momento empieza una discusión en la que el buen samaritano trata de convencer con discursos religiosos al profesor que vale la pena vivir,

quien se vale de ideas filosóficas para defender su anhedonia. El suicida es un profesor universitario que ya no cree en nada, los libros, el arte y la ciencia perdieron valor para él y el conserje es un exconvicto rehabilitado devoto cristiano quien con biblia en mano intenta convencerle.

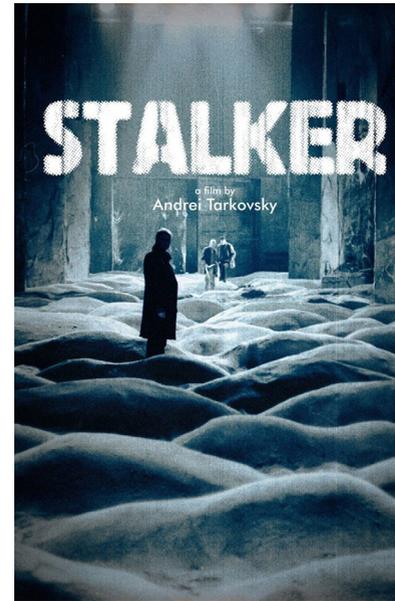
Este dialogo filosófico de Sunset Limited tiene un corte existencialista y sigue las premisas de Albert Camus en el Mito de Sísifo:

“No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio.

Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Las demás, si el mundo tiene tres dimensiones, si el espíritu tiene nueve o doce categorías, vienen a continuación. Se trata de juegos; primeramente hay que responder. Y si es cierto, como pretende Nietzsche, que un filósofo, para ser estimable, debe predicar con el ejemplo, se advierte la importancia de esa respuesta, puesto que va a preceder al gesto definitivo. Se trata de evidencias perceptibles para el corazón, pero que se debe profundizar a fin de hacerlas claras para el espíritu.” (Camus, 1942)

STALKER (Andrej Tarkovsky, 1979)

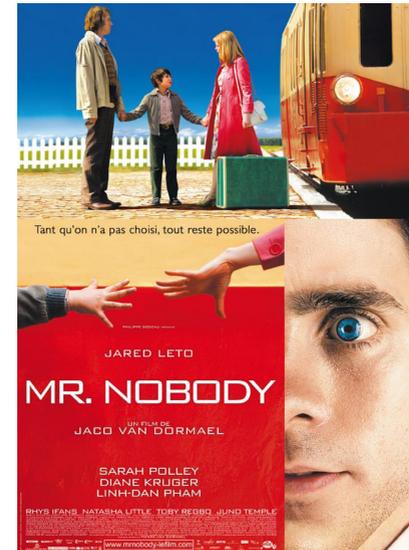
Esta película de Tarkovsky se desarrolla en un entorno postapocalíptico, los personajes se embarcan en un viaje heroico de búsqueda de un tesoro, un santo grial.

La base argumental de la película de Tarkovsky gira alrededor de “la zona”, en la que los rumores hablan de la caída de un meteorito o de que fue habitada por una civilización extraterrestre que posteriormente se fue. “Esta zona se halla ahora cerrada y fuertemente protegida por los militares dado que muchos hombres que entraron en ella jamás volvieron. Dos hombres, llamados el escritor (Anatoly Solonitsin) y el profesor (Nicolay Grinko), se embarcan en un viaje acompañados por un “stalker” (un acechador, una excelente interpretación de Aleksander Kaidanovski), un personaje que en la película de Tarkovsky es un guía de “la zona”. En “la zona” hay misteriosos objetos, pero ellos parten a la búsqueda de una habitación que se halla en su centro y que tiene la facultad de realizar los deseos más ocultos del ser humano. Sin embargo, es necesario

indicar que aquí el stalker no es un mero y simple guía: Stalker no es simplemente el guía de un tour por la zona, él es también un guía espiritual. El hombre santo-loco que no puede dejar de predicar, y en el que la mayoría de sus monólogos conllevan un claro mensaje religioso. Su punto de vista tiene la forma de la tradición taoísta, pero su mansa filosofía de la no-violencia está infusa con temas visionarios apocalíptico-transfigurativos.”

Las vidas posibles de Mr. Nobody. (Jaco Van Dormael, 2009)

Esta película nos muestra a un hombre anciano a punto de morir que se despierta en un tiempo donde la muerte y la vejez han sido vencidas. En su lecho de muerte le realizan una entrevista por ser el último hombre viejo sobre aquel mundo y empieza a narrar sus distintas vidas.

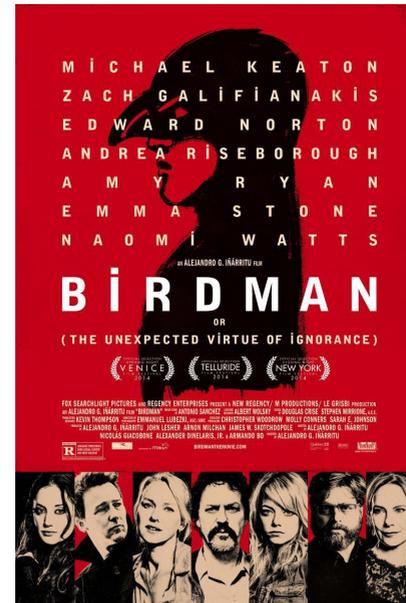
“El planteamiento del filme que hace

Van Dormael se estructura en tres partes, relacionadas con las tres historias principales en las que Nobody ve pasar unas vidas de frustraciones, amores, desamores, éxitos, fracasos, y un sinfín de cuestiones poderosamente vitales. Es, pues, una especie de análisis de la vida misma, de las decisiones y los errores, del sufrimiento, del perdón y de la culpabilidad. El filme, para ello, se enreda y se entrelaza en esas historias, conformando una madeja narrativa un tanto difícil de seguir al principio, ya que es preeminente visual. Pero Dormael va deshilando poco a poco, va separando y explicando con un gran sentido del ritmo, y consigue elevar a la máxima potencia

el bien elaborado guion: un guion que consigue añadir nuevas acepciones al determinismo cuántico, definiendo la vida humana como una serie de universos posibles basados en sucesos probabilísticos, de los cuales ninguno es más real que otro.” Filmaffinity (Usuario Richy 2005) <https://www.filmaffinity.com/es/user/rating/111174/716107.html>

Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia) Alejandro González Iñárritu (2014)

Esta película de Iñárritu ganadora de un premio Oscar a la mejor película nos habla de un actor pasado de moda, que tuvo bastante éxito en el pasado encarnando a un superhéroe, y ahora intenta recuperar la gloria perdida montando una obra en Broadway.

“Birdman se sumerge en el mundo del narcisismo, tan necesario en la construcción de la identidad, y a la vez tan peligroso cuando domina todos nuestros deseos y pensamientos, llegando a convertirse en algo muy amenazante por su capacidad de autodestrucción.

El narcisismo entendido como fuente de vitalidad, sentido y creatividad, que se pone en juego en momentos clave de la vida, y nos ayuda a determinar el lugar que ocupamos en nuestro entorno, y que también puede inclinarnos hacia la normalidad o la patología, esa raya roja difícil de delimitar, tan cercana al sufrimiento y al dolor mental, cuando hay una incapacidad de confirmar la pro-

pia imagen, como si uno se viese reflejado en un espejo roto que sólo devuelve esa imagen distorsionada, disparándose la angustia y la desesperación.” Rosario Castaño (2015) Revista electrónica de psicoterapia. <https://www.psicoterapiarelacional.es/CeIRREVISTA-On-line/Cine-y-Arte-Psi-Archivo-de-Resenas/Cine-Psi-Birdman-o-la>

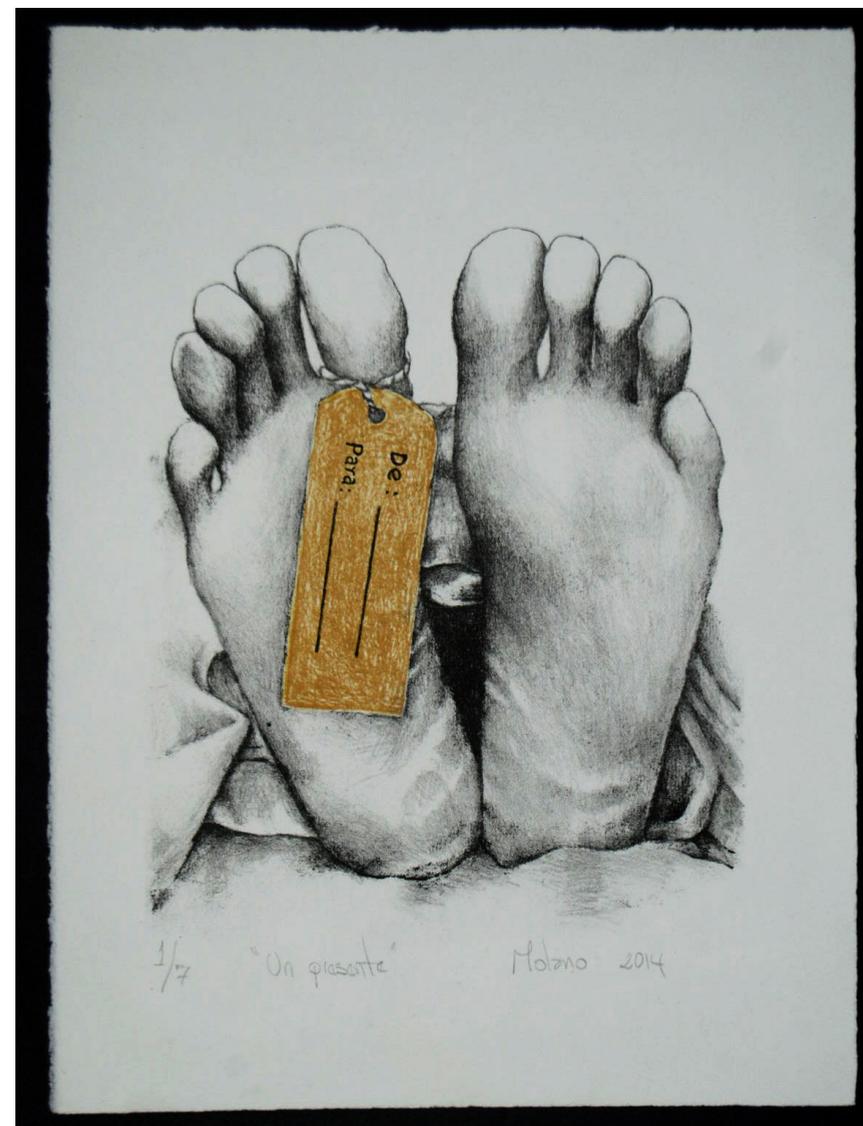

Creación

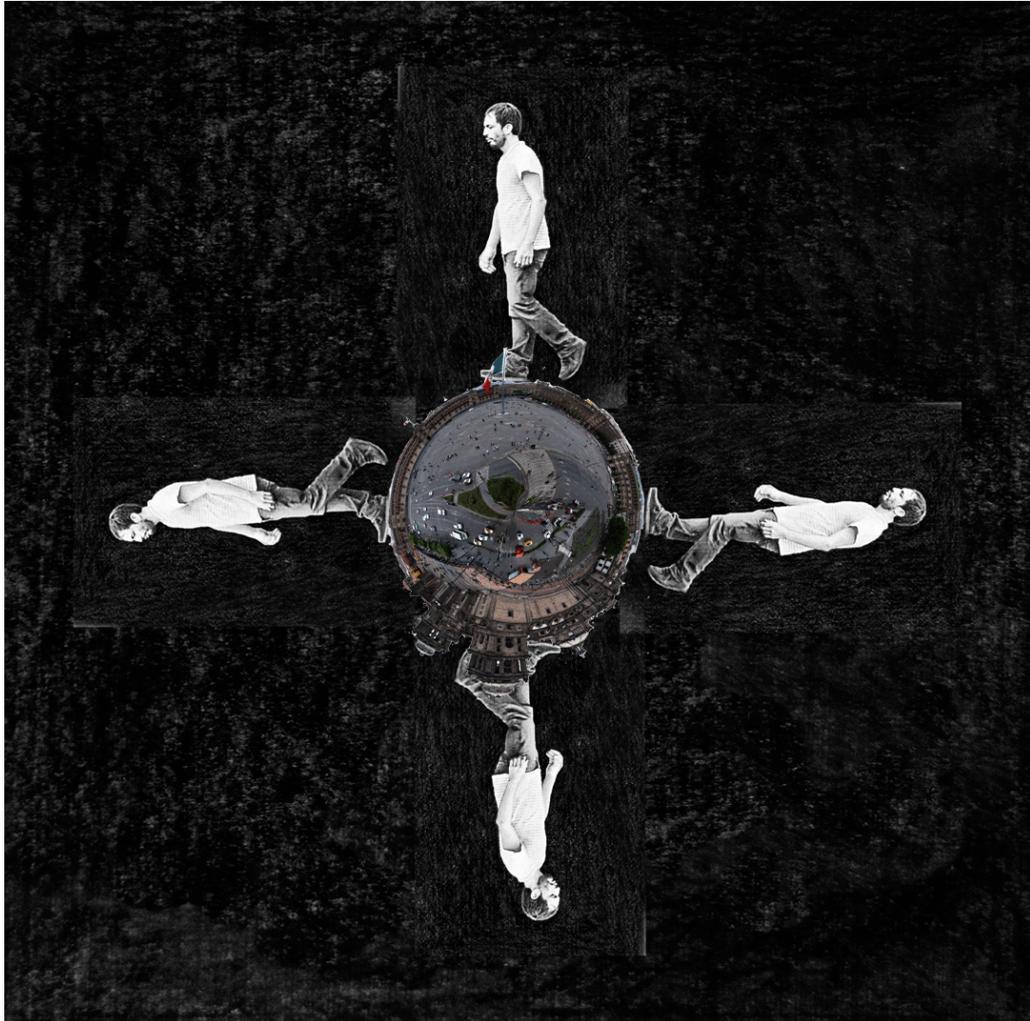
Obras incluidas en este texto:

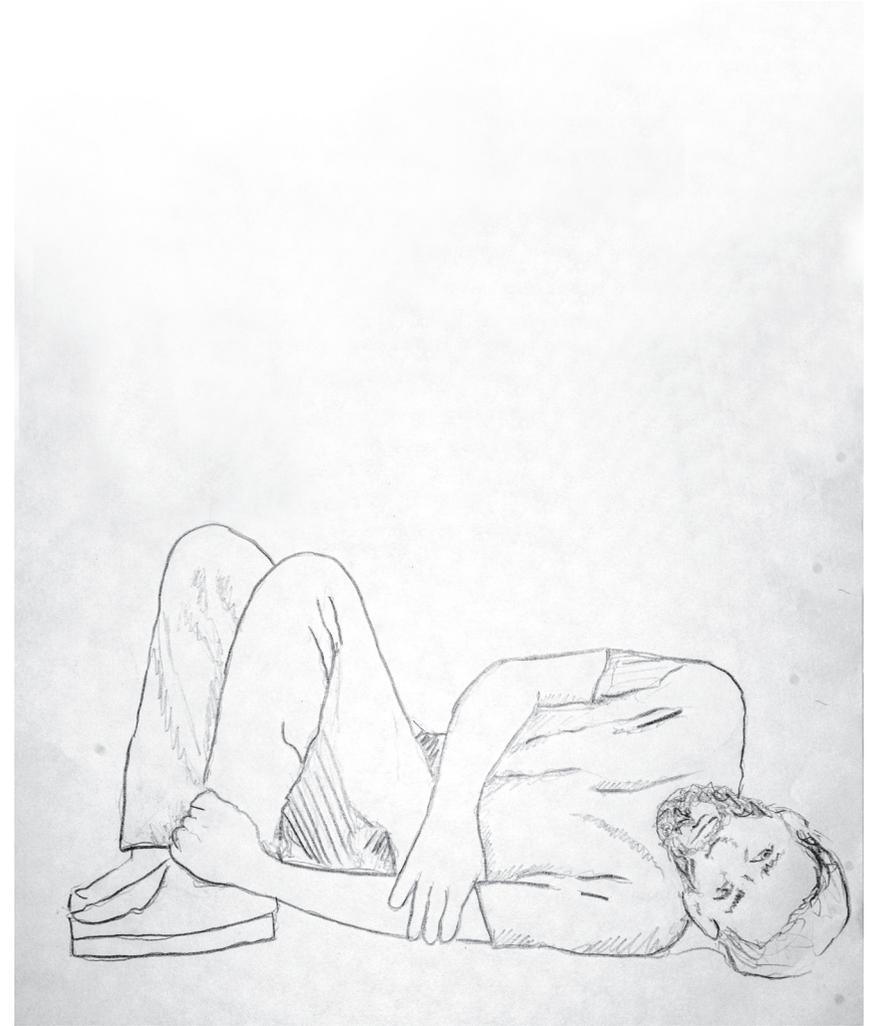
Fotografía, colodión humedo. 2021

Un presente. Litografía. 2020

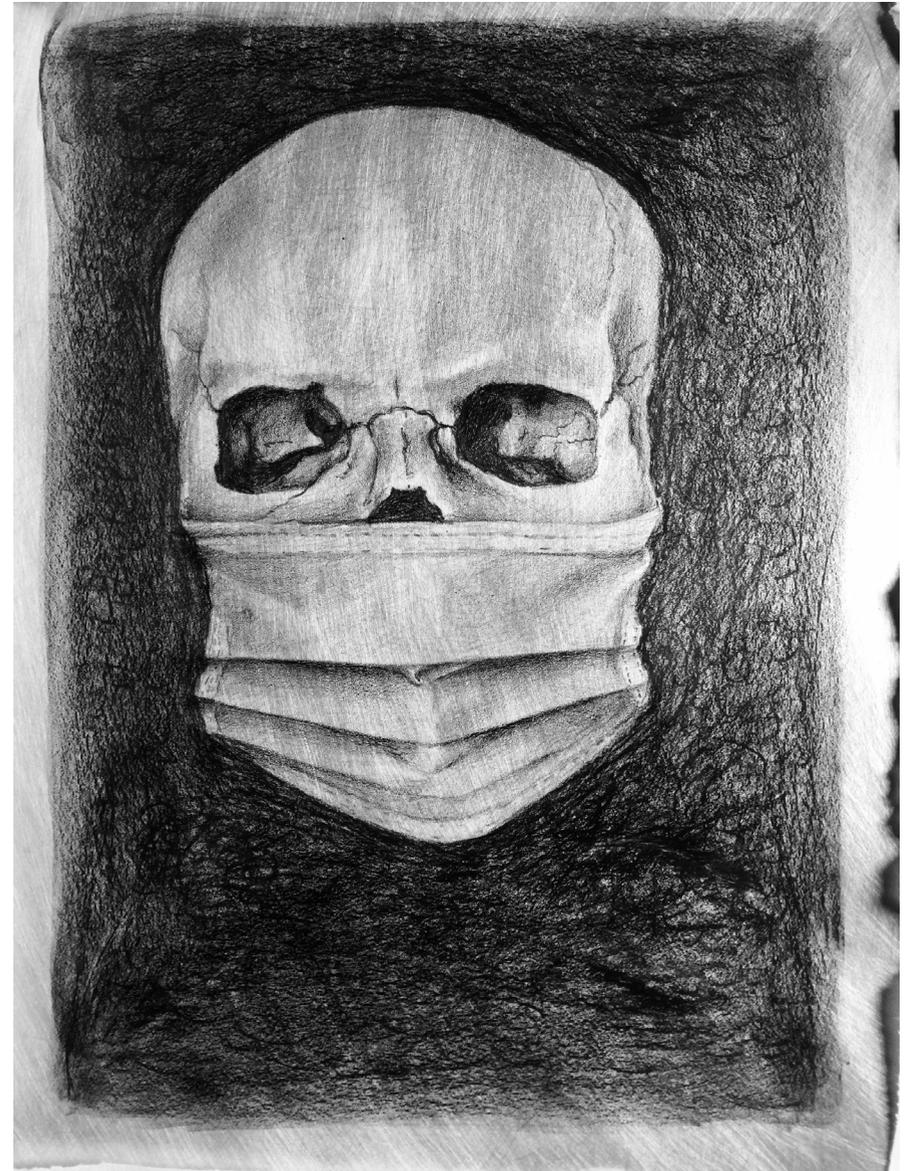
Collage. 2021

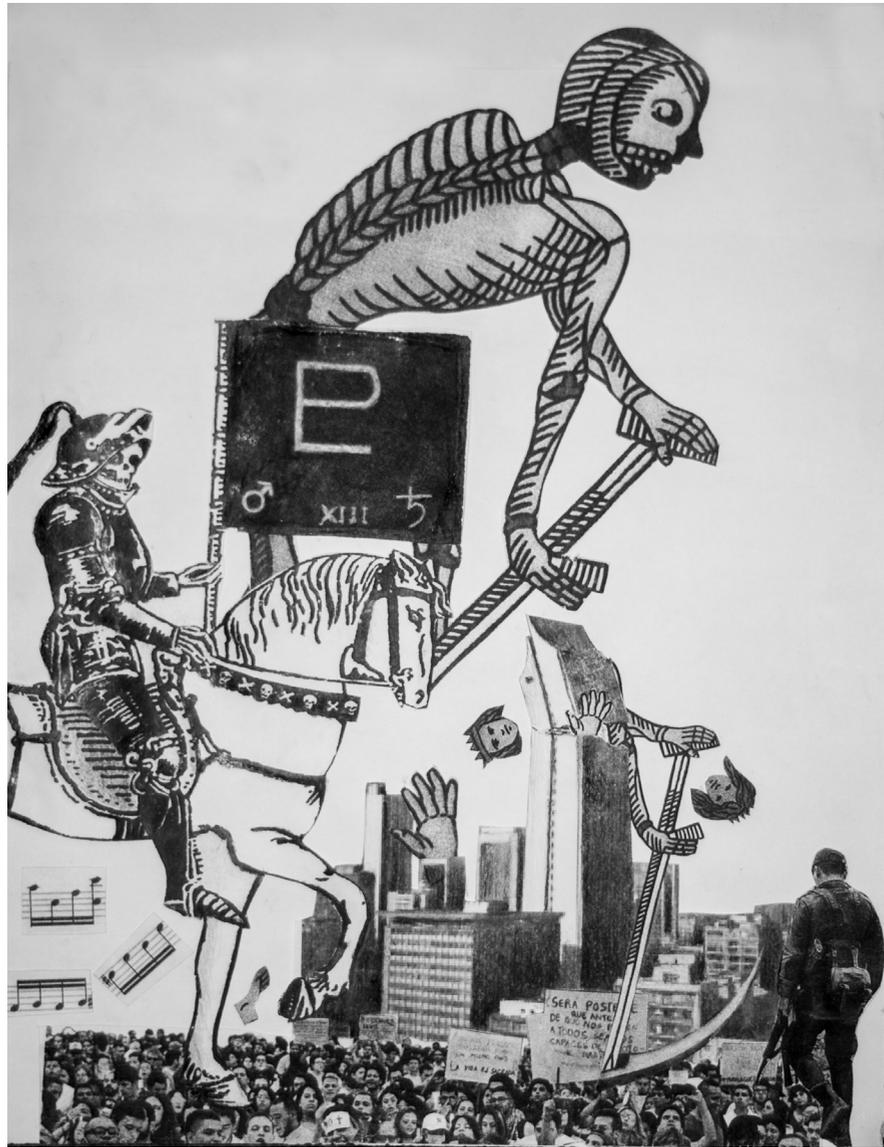
Dibujo. 2022

Litografía. 2021

Dibujo sobre aluminio. 2021

Collage, litografía. 2020

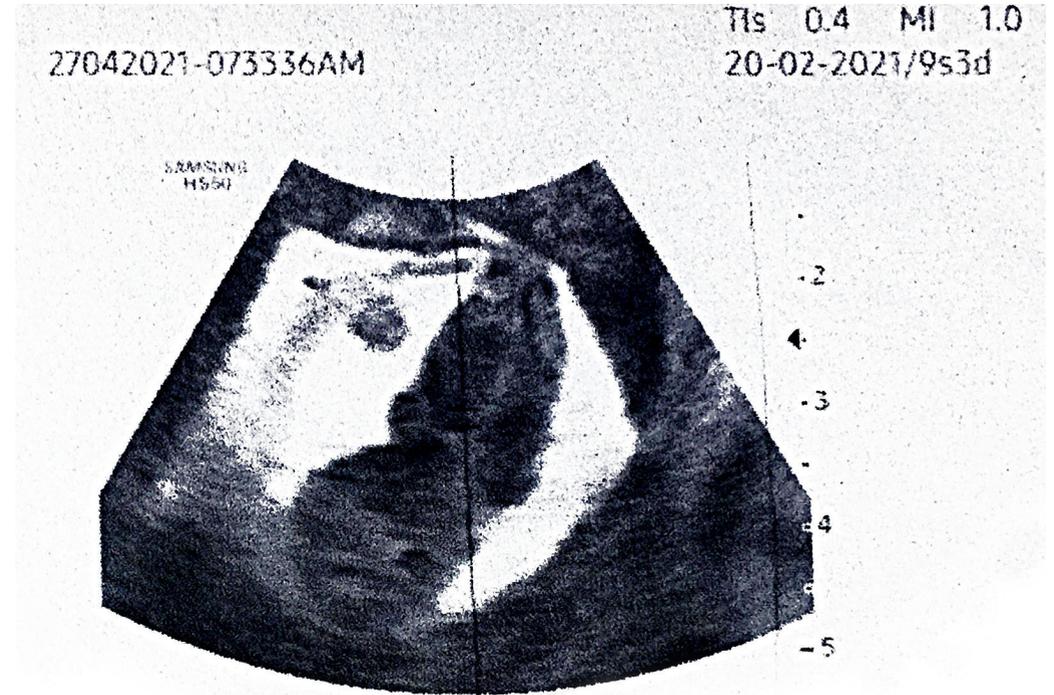
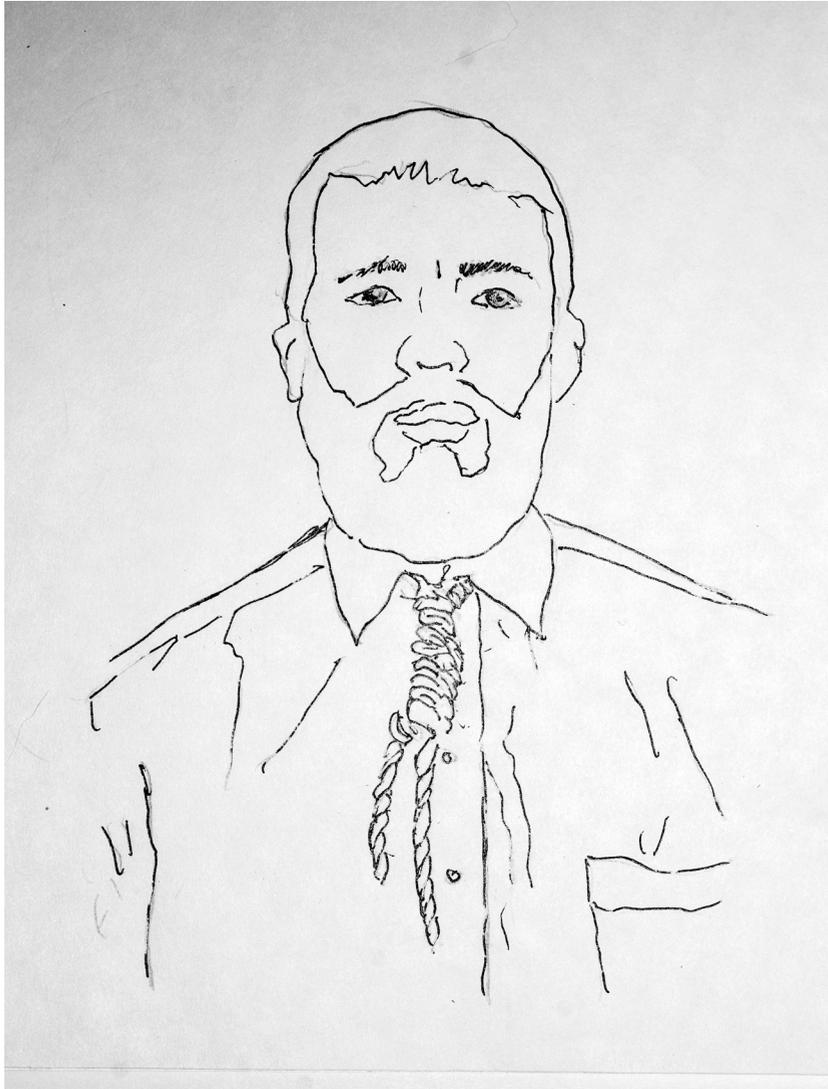
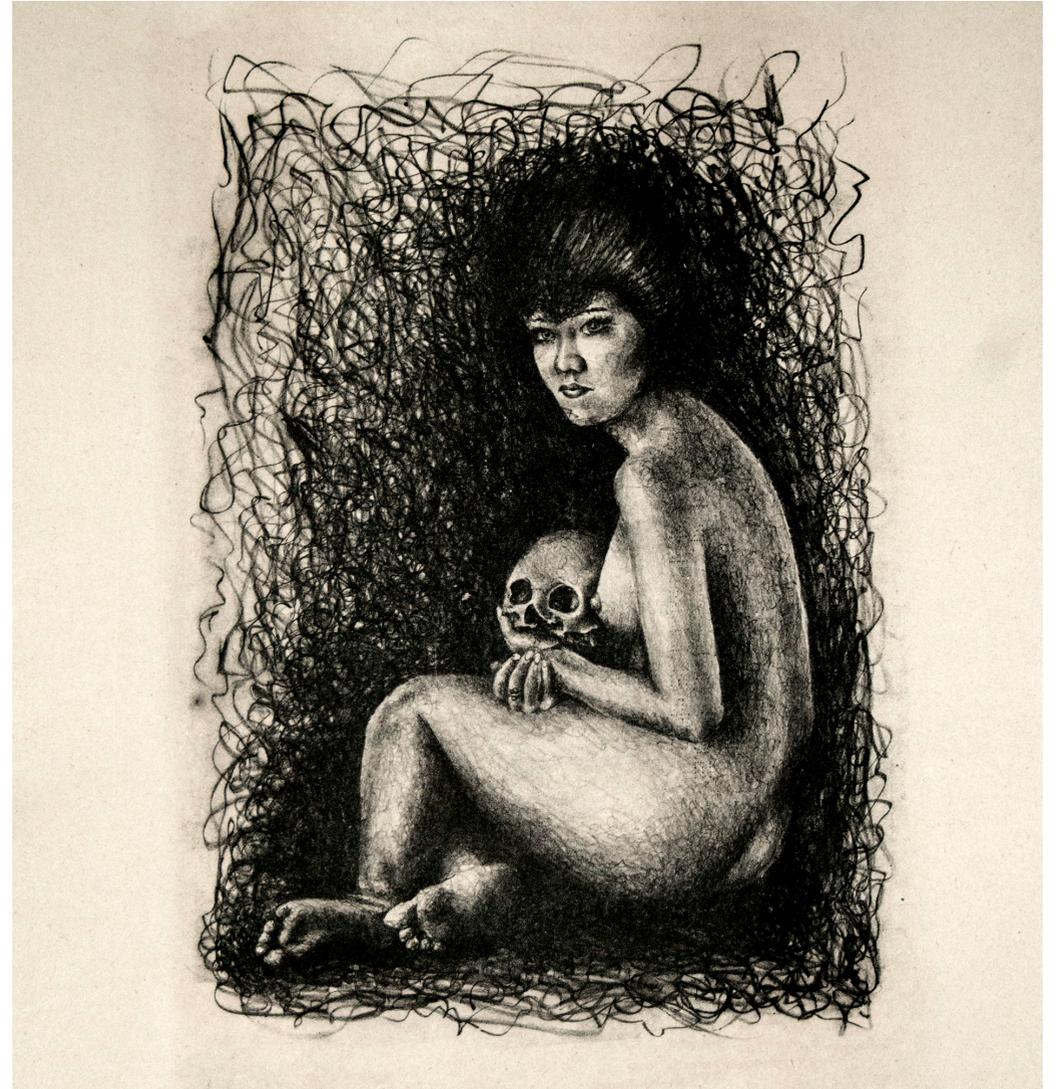

Imagen digital intervenida. 2022

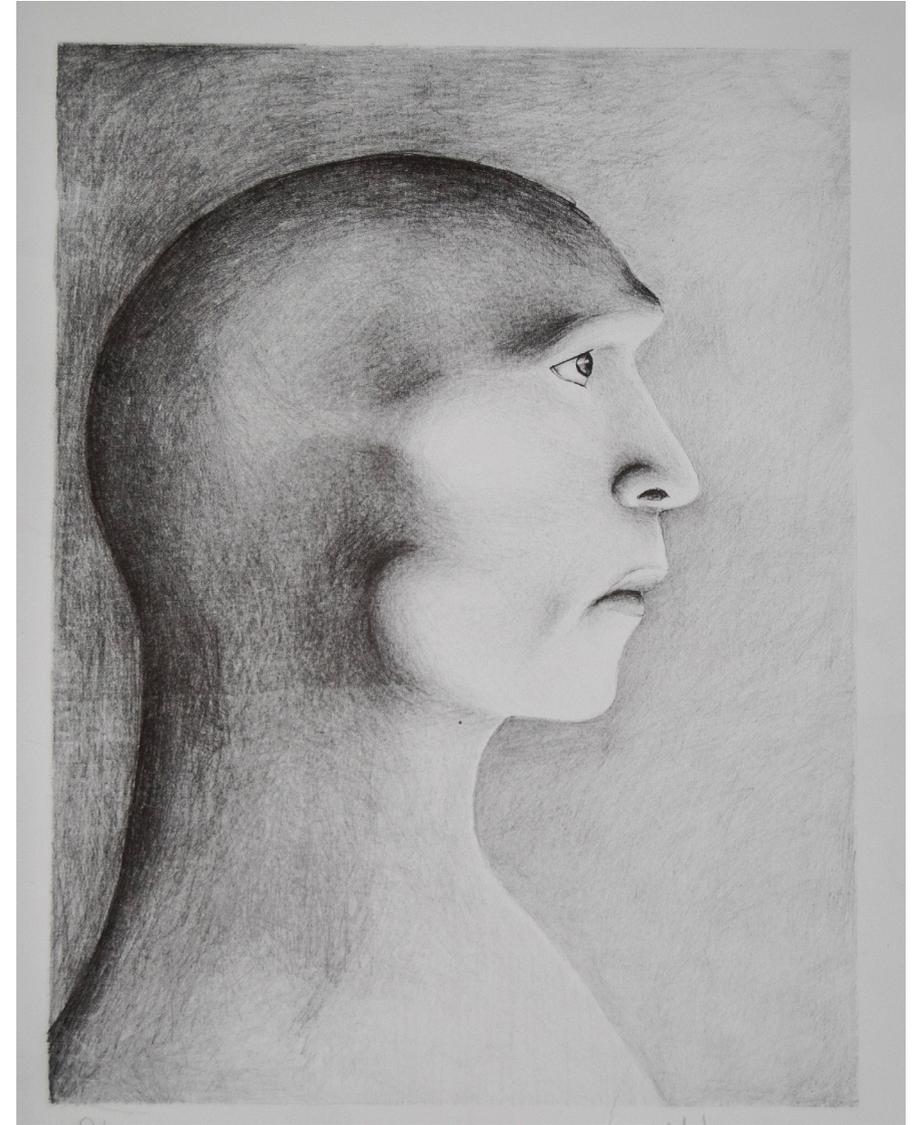
Dibujo. 2022

Dibujo. 2021

Dibujo con tonner. 2014

Homo-viator. Dibujo. 2022

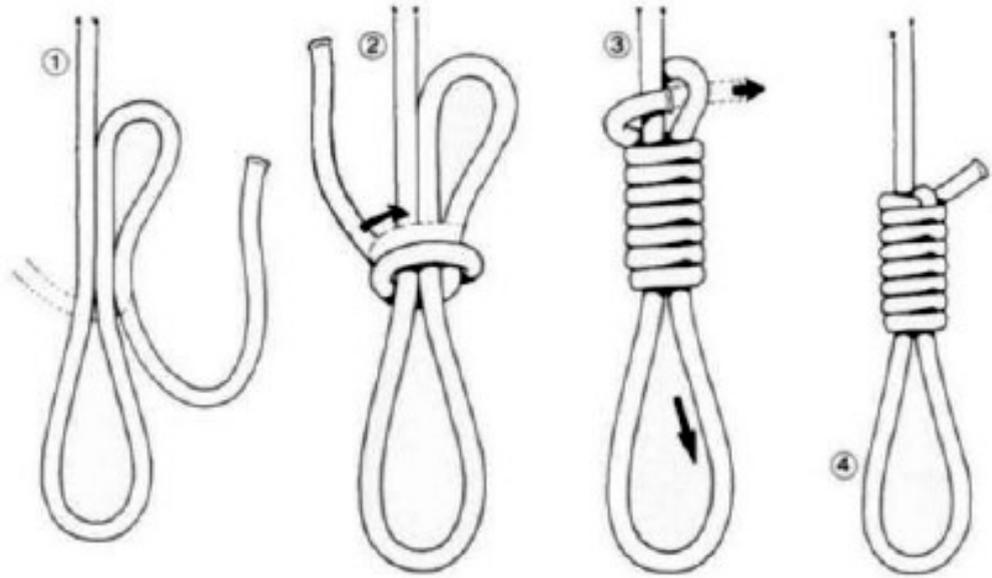
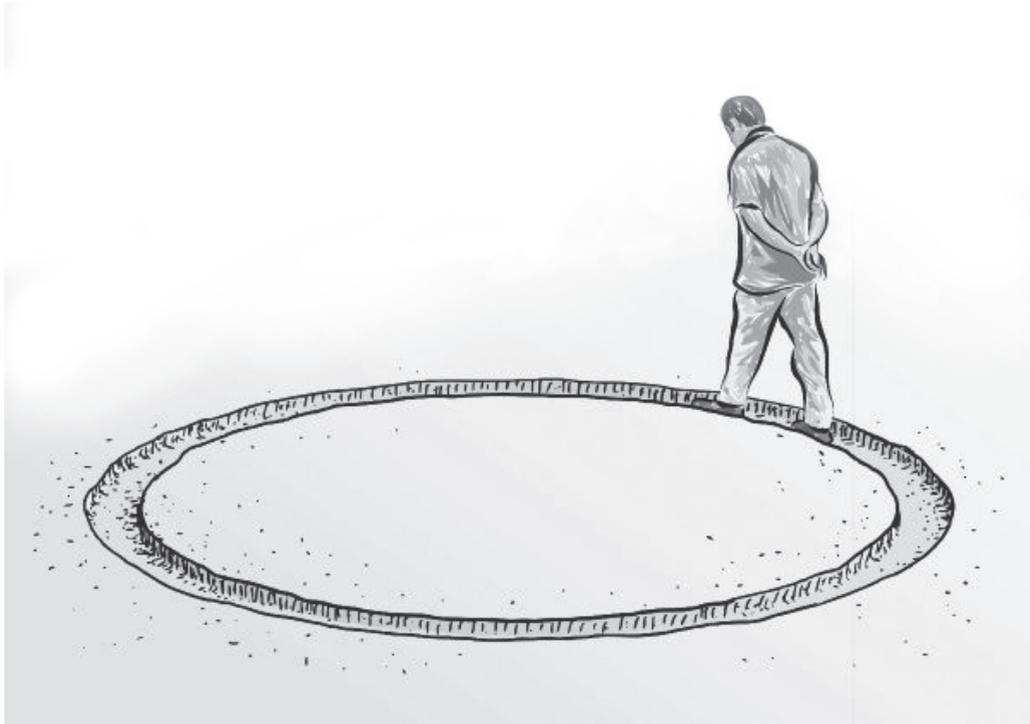

Imagen digital intervenida. 2022

Dibujo sobre aluminio. 2022

Dibujo digital. Original tomado de: <https://synergycommons.net/resources/walking-in-circles/>

Dibujo digital. Boceto de la performance. 2022

Altar para ritual. 2022

Detalle de altar; momento final.

Ofrenda y saludo a las 7 direcciones

Presentadome ante las 7 direcciones.

Presentandome ante la dirección del cosmos.

Vista cenital del espacio-ritual.

Vista cenital de giro
al rededor del altar.

PANDEMIA - COVID 19

- Miedo a morir -

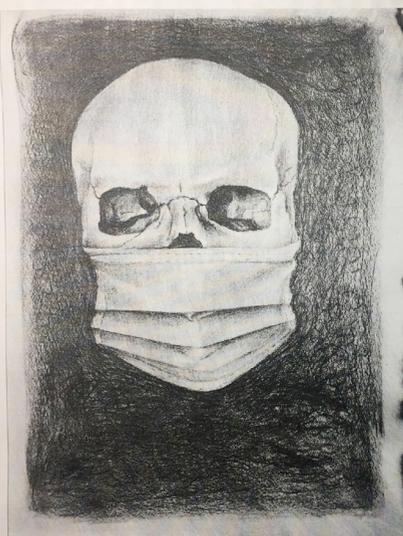
No menosprecies a la muerte. En su lugar dale la bienvenida, pues no es más que un componente del flujo de la naturaleza humana...

Marco Aurelio - libro meditaciones

¿A qué se debe que yo solo sea completamente yo mismo cuando tengo miedo? ¿Me han educado para tener miedo? Solo me reconozco cuando tengo miedo. Una vez superado el miedo se convierte en esperanza. Pero es miedo por otros.

He amado a personas por cuya vida tengo miedo.

E. Lévinas, El corazón secreto del reloj. p. 44

Dibujo sobre lámina de aluminio (35x50cm)

“El miedo define más bien la no-indiferencia, el ser por el otro. El miedo es el miedo por la muerte del otro.”

Chul Han
Muerte y alteridad

En cada una de las relaciones de su vida debe luchar por un mínimo grado de indiferencia. Tanto ama sus semejantes que sus pensamientos se le ocurren antes que a ellos.

Eliasz Canetti
El corazón secreto del reloj.

1500 "Vicisitud" Milano 2021

“En vista de la muerte he temblado. Todo lo firme he temblado en él. He experimentado la líquidez absoluta de toda consistencia. La muerte es lo distinto de la identidad o la negación de la transformación.”

Chul Han
Muerte y alteridad

- Vicisitud: RAE.
- Orden sucesivo o alternativo de algo.
- Inconstancia o alternancia de sucesos prosperos y adversos.

● Litografía (35 x 50 cm)

- Amo y esclavo
- Hegel.

- Lucha entre dos totalidades -

Lo que decide cómo se resuelve la lucha no es la superioridad física ni la destreza de uno de los contendientes. Lo decisivo es más bien la resolución a la capacidad a la muerte o capacidad para morir.

“El «uno impersonal» del que habla Heidegger «No se arriesga a morir. No arriesga la vida. Prefiere la esclavitud a la posibilidad de morir. Se somete al otro como su amo”

Chul Han - Muerte y Alteridad P.13

“La muerte, que en realidad sería el final definitivo del yo, a veces un énfasis del yo.”

Chul Han Muerte y Alteridad

“Poder morir en cuanto que poder ser si mismo significa que la existencia «se escoge su héroe”

- Chul Han, sobre la idea de «Sei zhi» de Heidegger, en «Muerte y Alteridad».

Itaca

Cuando emprendas tu viaje a Itaca
Pide que el camino sea largo,
Lleno de aventuras, lleno de experiencias.
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al colérico Poseidón,
Seres tales jamás habrás en tu camino,
Si tu pensar es elevado, si selecta
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.

- Fragmento del poema Itaca de Konstantino Kavafis

El sueño de mi muerte en esta noche:
hasta entonces yo era el héroe del libro;
Tras mi muerte ya solo soy su lector.

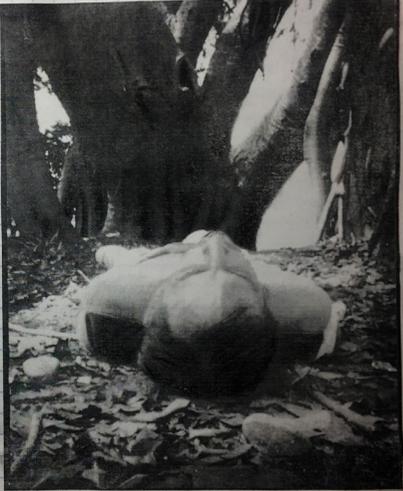
PETER HANDKE, El peso del mundo.

Todo lo vivo muere, regresa a lo inorgánico, por razones internas (...)

La meta de toda vida es la muerte (...)

- FREUD 1920 - Más allá del principio del placer

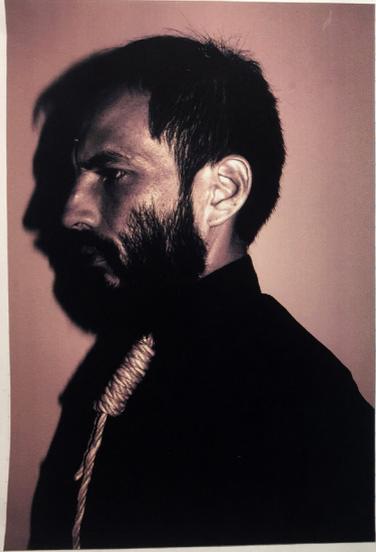
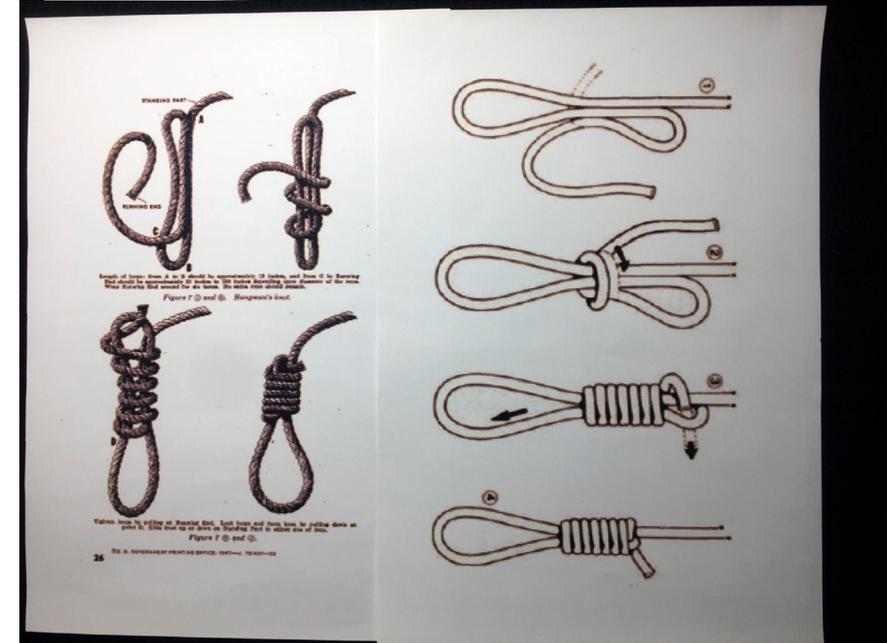
Pulsión: →

- inmanente: (inherente) lo inmanente es un ente indivisible/indiviso
 - inmanente
 - consubstancial
 - esencial
 - propio
 - consubstancial
- Transcendencia: Consecuencia o resultado de carácter que es o muy importante que tiene una cosa. El hecho tuvo una gran trascendencia histórica.
- Pulsión: (en psicoanálisis): la pulsión es la energía psíquica profunda que dirige la acción hacia un fin, inconscientemente, al conseguirlo. El concepto refiere a algo dinámico que está influido por la experiencia del sujeto.
- Transcendencia espiritual: A un nivel espiritual o filosófico, la trascendencia está vinculada a aquello que está más allá del mundo natural, lo trascendente está asociado a lo inmaterial y a lo esencial, trascender es sobrepasar, alcanzar de una forma u otra algo que está fuera de los límites que impone el cuerpo.

El absurdo

Y a la mañana siguiente uno tiene que volver a lavarse, vestirse, ir al tribunal, hablar, escribir, ...

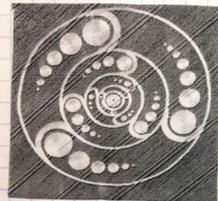
L. Tolstói, Despertar Ivan Ilich.

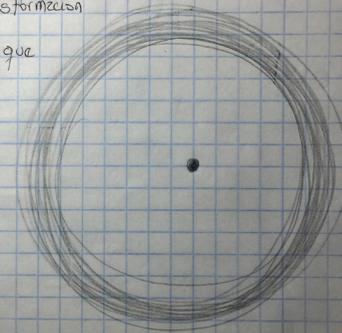
" Pasar de un plano personal a uno
transpersonal, y comenzar su propio viaje
hacia la individuación, como se aprende
en el descubrimiento de su propio
mandala, ese símbolo antiquísimo de
integridad y totalidad.

- Ritos del alma -

... la transformación se presenta
como una proteica transformación
circular, que no es más que
otra manera de designar
el retorno circular a sí.

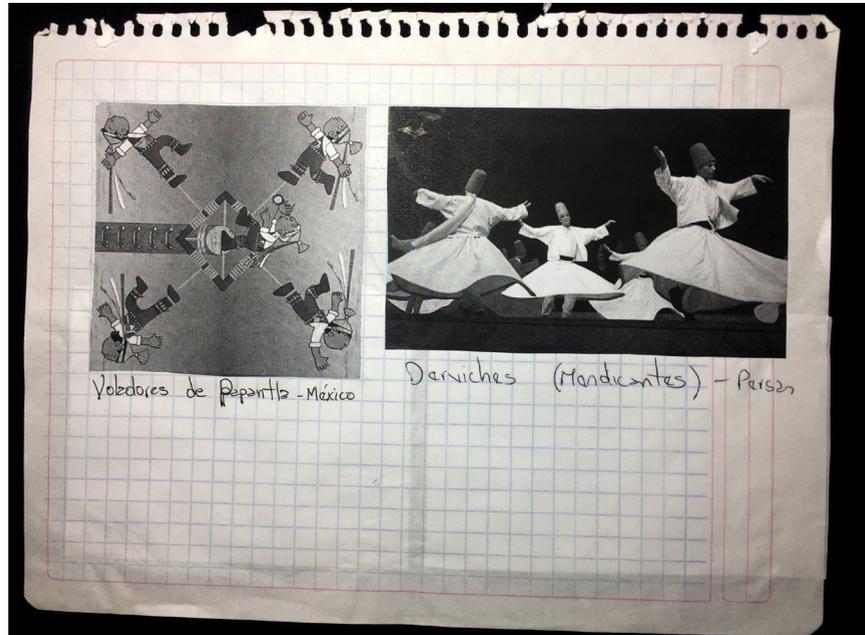

El círculo cerrado asume
la forma de una totalidad
en la que no hay nada
realmente distinto

Chul Hen - Muerte y Atardecida

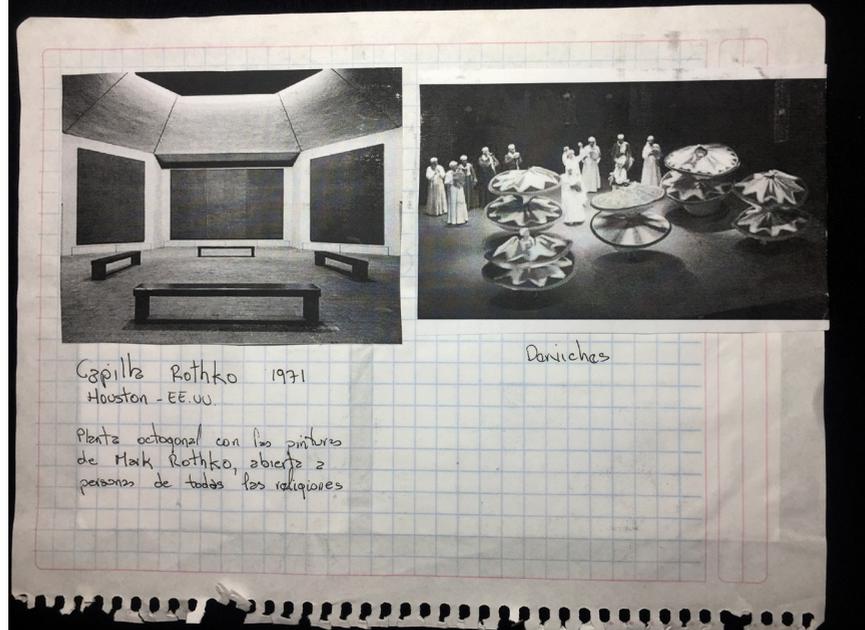
Dentro de la interioridad absoluta
no hay despedidas, no hay pérdidas. No es
posible ningún giro, ningún punto de inflexión.
Uno solo gira en círculo sobre sí mismo.

Chul Hen - Muerte y Atardecida p.17

Voladores de Papantla - México

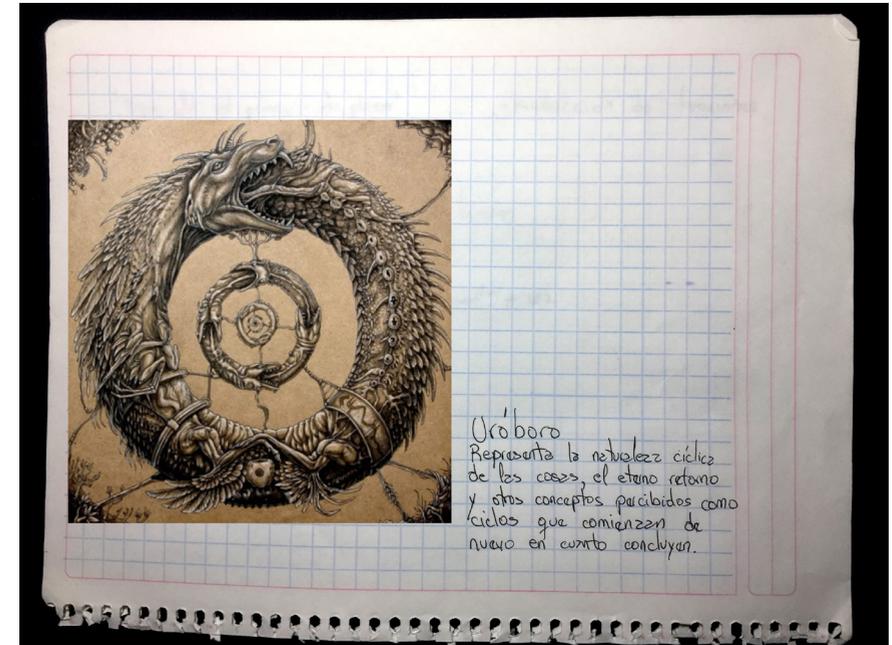
Danzones (Mandantes) - Parson

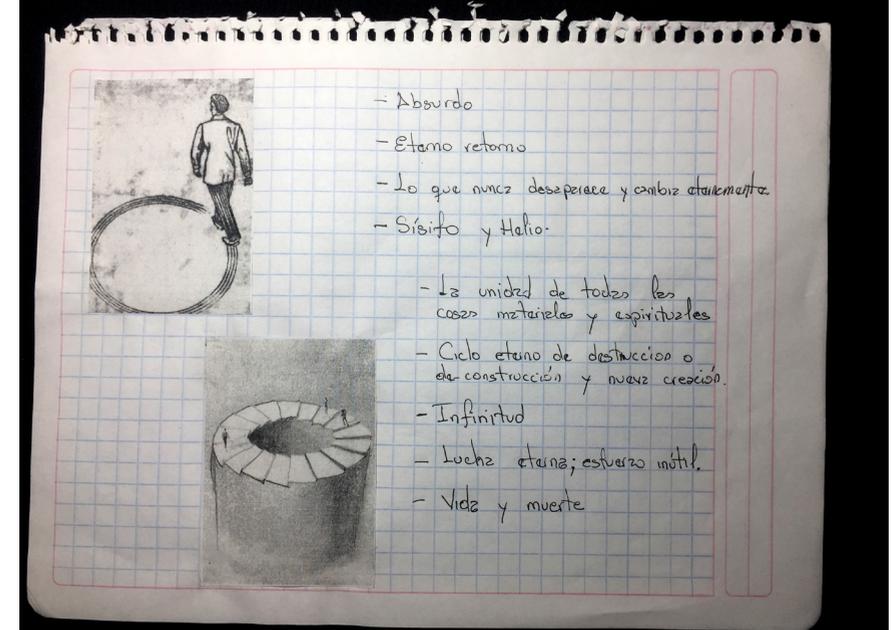
Capilla Rothko 1971
Houston - EE.UU.

Planta octogonal con las pinturas
de Mark Rothko, abierta a
personas de todas las religiones

Danzones

Uroboros
Representa la naturaleza cíclica
de las cosas, el eterno retorno
y otros conceptos percibidos como
círculos que comienzan de
nuevo en cuanto concluyen.

- Absurdo
- Eterno retorno
- Lo que nunca desaparece y cambia eternamente
- Sísifo y Hades.

- La unidad de todas las
cosas materiales y espirituales
- Ciclo eterno de destrucción o
de construcción y nueva creación.
- Infinitud
- Lucha eterna; esfuerzo inútil.
- Vida y muerte

El eterno retorno es una concepción filosófica del tiempo postulada en forma escrita por primera vez en occidente por el estoicismo que planteaba una repetición del mundo en donde este se extinguió para volver a crearse.

Nietzsche, en su teoría del eterno retorno, enseña sólo una cosa: el ser humano lograría transformarse en el "superhombre" cuando logre vivir sin miedo a la muerte, y por consiguiente, amar la vida, para así desear el eterno retorno.

Literatura:

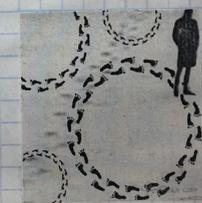
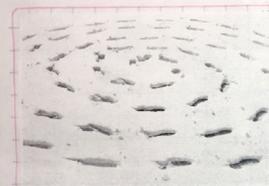
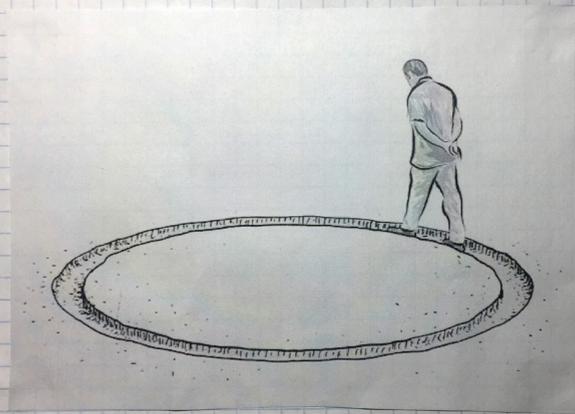
Jorge Luis Borges (de doctrina de los ciclos y el tiempo circular, en la Historia de la eternidad).

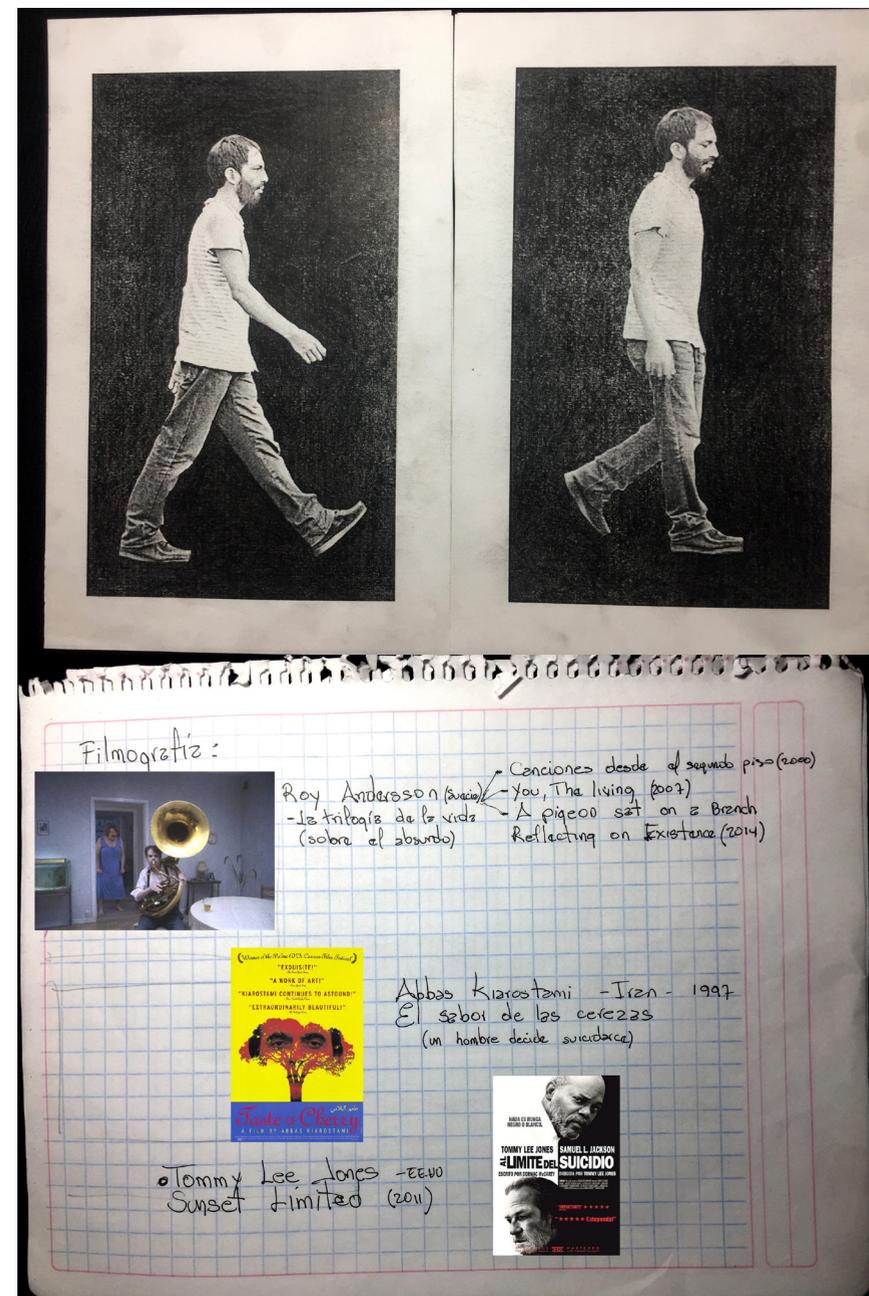
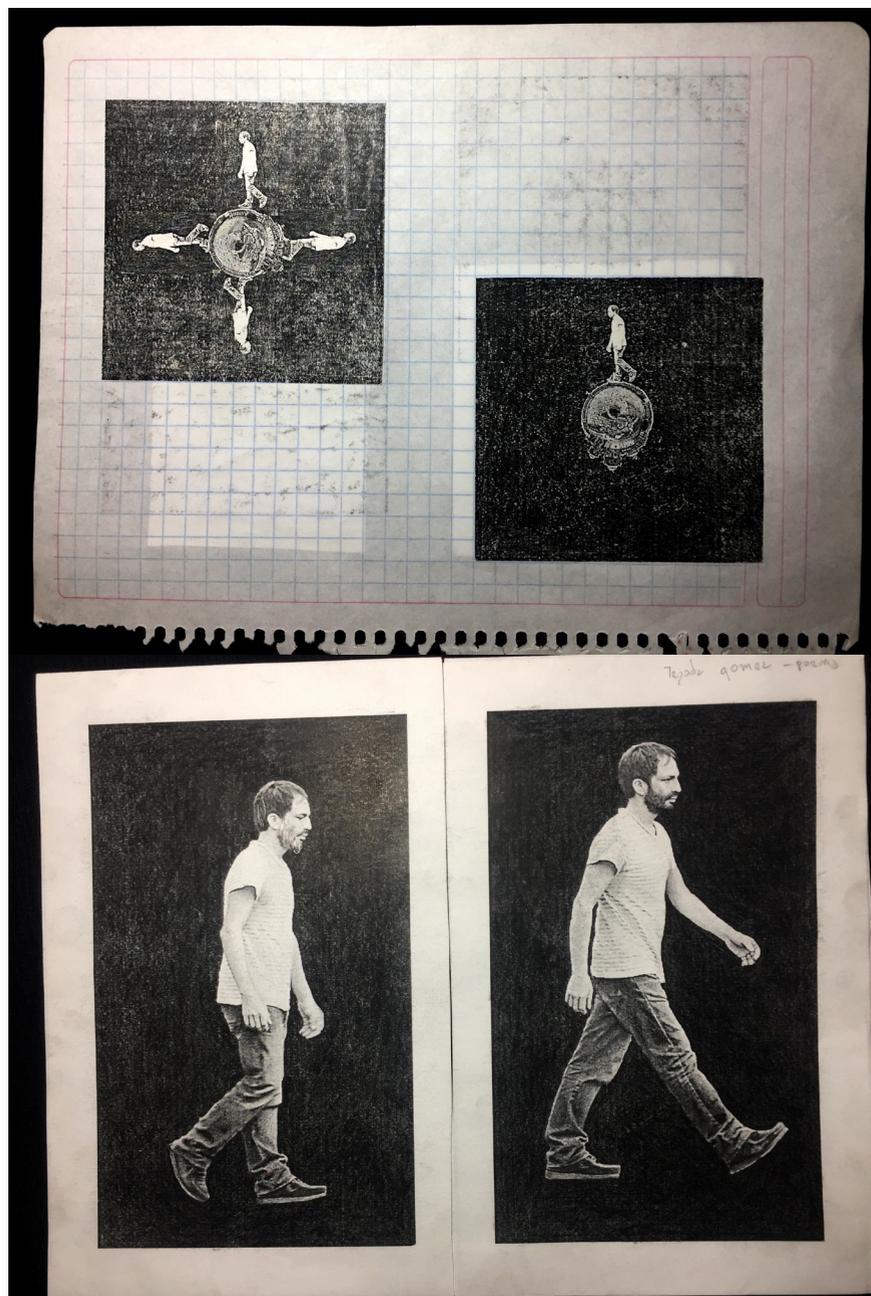
Hermann Hesse - Siddhartha (la desobediencia de él con su padre se repite con su hijo)

Manuel Viles - Ordesa (novela)

Michael Ende - La historia interminable

Películas: El día de la marmota.

Algunas imágenes “mémés” que circulaban por las redes durante la investigación-creación.

Hastío
 Pasan las horas de hastío por la estancia familiar el amplio cuarto sombrío donde yo empecé a soñar. Del reloj arrinconado, que en la penumbra clarea, el tic-tac acompasado odiosamente golpea. Dice la monotonía del agua clara al caer: un día es como otro día; hoy es lo mismo que ayer. Cae la tarde. El viento agita el parque mustio y dorado... ¡Qué largamente ha llorado toda la fronda marchita!

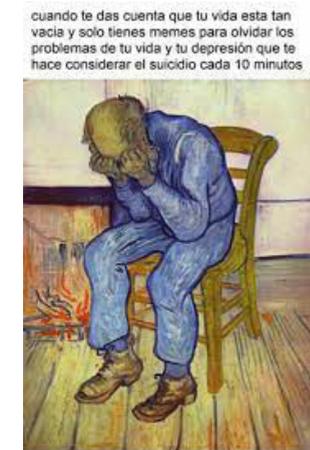
Antonio Machado

Cuando todos ven que te estas cagando de risa con la serie del caballo

El accionar silencioso: La pulsión de muerte en la creación artística

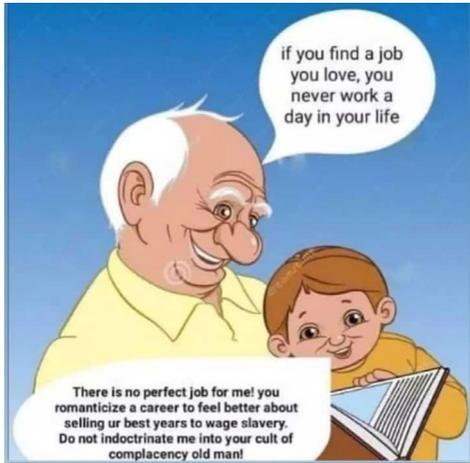

¿ESTAS VIVIENDO LA VIDA O SIMPLEMENTE ESTAS ESPERANDO LA MUERTE?

LA IMPORTANCIA DE MORIR

Los seres humanos morimos muchas veces. Hay personas que no entienden esto, y se aferran a su cadáver, lo cargan, le dan primeros auxilios a lo largo de los años, lo embalsaman. Creo que es un error. Hay que dejarse morir tranquilamente. Es la única forma de renacer, de resucitar convertido en otro. A veces, otra identidad ha estado agazapada en la sombra y al fin le llega el momento de nacer, de salir a la luz. No podemos seguir manteniéndola en la trastienda mientras nuestro yo de siempre se lleva todos los laureles. A esa sombra encadenada le llega tarde o temprano el momento de salir a flote, de presentarse. Y suele hacerlo a las malas, es cierto, pero quizás no encuentra otra manera de escaparse sino matando a su guardián. No hay que lamentar nada, ni defender a esa persona que hemos sido hasta entonces. Hay que morir y punto, hay que abandonarse, hay que hacerse a un lado, no evocarse, no sentir nostalgia, no ponerse a resucitar un cadáver que ya está putrefacto e inmundado. Lo que hay que hacer es celebrar el nacimiento de ese otro y, por muy duro que sea, despedirnos y enterrar al que hemos sido del mejor modo posible. Al fin y al cabo, no hay parto sin angustia y sin dolor.

Al principio estaba:

La vida no tiene sentido

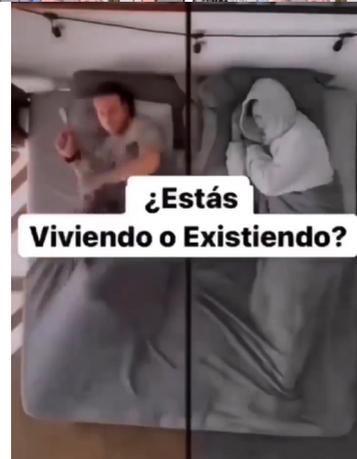

Pero ahora estoy:

La vida no tiene sentido

Cuando sales del útero y te das cuenta de que tu conciencia ha sido arrancada del vacío y puesta en una prisión de carne y huesos para sufrir por años y luego morir.

Les gusta a ecaillesdelunee y 2.904 más
elcolombiano_Una crisis en salud mental ha desencadenado un aumento en los casos de... más

804 Me gusta

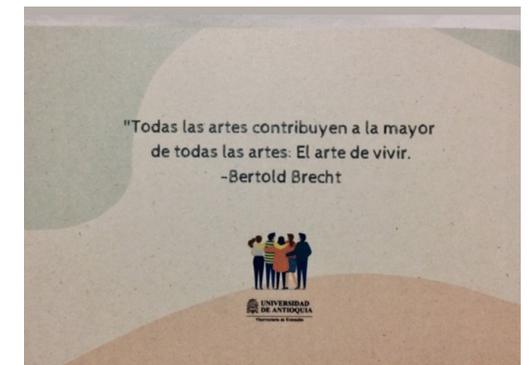
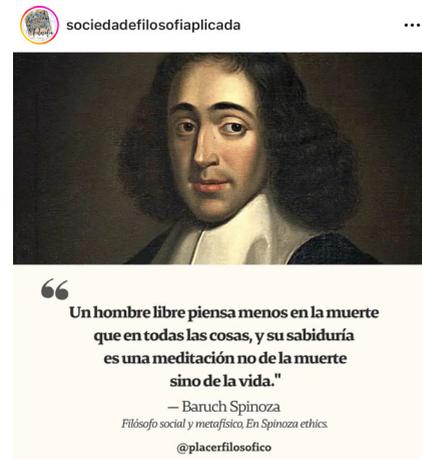
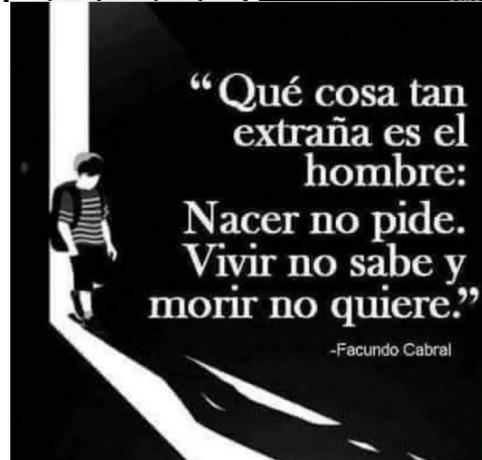
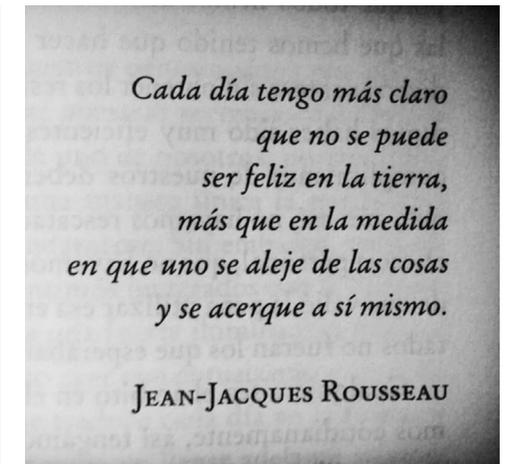
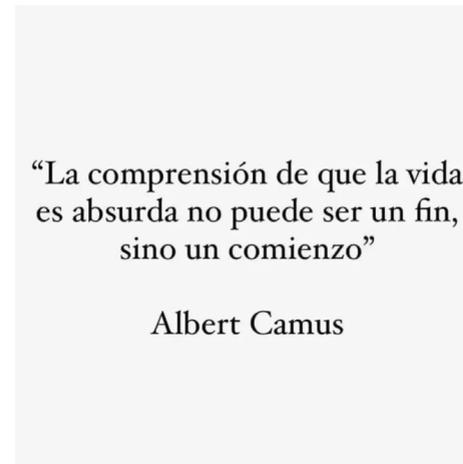
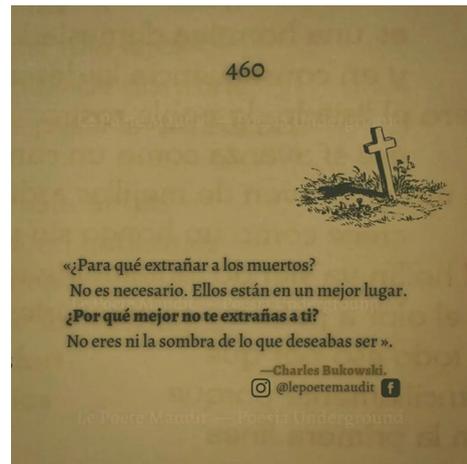
udea 🇨🇴 La Corte Constitucional de #Colombia tomó, una vez más, una decisión de fondo que genera polémica en algunos sectores sociales, religiosos, culturales y políticos del país, con voces de apoyo y de rechazo, como ya lo hizo con sentencias anteriores en temas como el #aborto, la #eutanasia y la despenalización del porte y consumo de la dosis personal de #estupefacientes.

El más reciente fallo sobre el suicidio medicamentoso asistido pone a Colombia en la cabecera de los países más garantistas de los derechos y libertades de las personas respecto a decidir sobre la muerte en casos donde el concepto de «vida digna» esté cuestionado en relación con el paciente. En #Latinoamérica es el único país que permite la eutanasia y el #SuicidioAsistido.

348 Me gusta
chismefrescomed Últimas palabras de karen castaño 🙏

zab g. andrade
393
Lánzate al fuego
y si sobrevives,
el fuego eres tú.

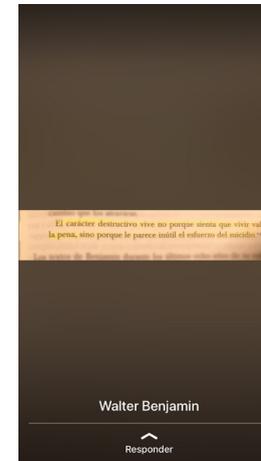

"Soy todas mis edades. Las náuseas de mi adolescencia, la adultez que niego mientras pago cuentas y hago el almuerzo, la vejez prematura que me arrinconas poco a poco hacia la soledad. Pero, más que nada, soy esta infancia absoluta que atraviesa toda mi vida: mi ingenuidad, mi valentía, mi risa y mis lágrimas. Todo nace y muere en mi niña infinita."

De Mar Violeta. Artista colombiana

"Lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas y ese espectáculo suele ser horroroso"

Albert Camus

Recuerda Morty: Existe un infinito de inmensos espacios que ignoras y que te ignoran. Eres la nada en el pasado y la nada en el presente. Tus problemas son tan pequeños y estúpidos como tu propio lugar en el universo. Diviértete.

Teletrabajando mientras lidio con una pandemia que tiene el sistema de salud colapsado, un país en paro ante un gobierno egoísta e indolente, y una ansiedad paralizante.

Quando el profesor dice que os junteis en parejas pero tu eres un nihilista, así que eliges la muerte

De mi cuerpo descompuesto crecerán
flores y yo estaré en ellas. Eso es la
eternidad."

~ Edvard Munch ~

