

Ecos del tiempo

Un viaje a través de la existencia

HEYDI TATIANA HERNÁNDEZ MACHADO

ECOS DEL TIEMPO

Heydi Tatiana Hernández Machado

Ecos del tiempo

Proyecto de grado para optar por el título de Maestro en Artes Visuales

Programa de Artes Visuales

Tutora: Uliana Molano

Artes Visuales

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (**UNAD**)

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades - ECSAH

Bogotá, 2025

Agradecimientos

Principalmente a Dios, por brindarme fortaleza en cada paso y por ser mi refugio en este camino; a mí misma, porque, a pesar de muchas adversidades, seguí luchando y convertí cada obstáculo en una oportunidad para crecer. Esto también es un recordatorio de mi compromiso y resiliencia.

A mi tutora, Uliana Molano, por su paciencia, por corregirme cuando fue necesario y por ayudarme a mejorar con cada una de las observaciones que me realizó, por acompañarme durante este proceso con su sabiduría y enseñanza.

A Paola Rodríguez, por creer en mis ideas y ayudarme a hacerlas posibles; por brindarme su apoyo incondicional. Su confianza y guía han sido de gran ayuda en este proceso.

A cada una de las personas que estuvieron conmigo a lo largo de este camino, ya sea con gestos de apoyo, con su presencia o con palabras de aliento, gracias por ser parte de este viaje y recordarme que nunca he estado sola.

Este proyecto es el resultado de perseverancia y esfuerzo. A todos los que, de una u otra manera, han sido parte de él, mi más sincero agradecimiento.

CON NET NET D O

Resumen	8
Planteamiento temático	10
Introducción	11
Justificación	12
Propósito general	14
Propósitos específicos	15
MARCO ARTÍSTICO – TEÓRICO - PERSPECTIVAS SOBRE LA VIDA	16
La línea en el tiempo: movimiento y transformación en la estética de la vida	30
Arte y representación del ciclo de la vida	37
Inmersión en luz y sonido: el espacio como experiencia	44
Trazos de vida: el dibujo expandido como reflejo del ciclo vital	48
Ciclo Vital	52
Proceso creativo	60
Plan de circulación exhibición	72
Conclusión	84
Referencias	90

Resumen

El proyecto consiste en la creación de una serie de obras que representan diferentes etapas de la vida, articuladas entre sí para crear una experiencia sensorial. Cada obra cuenta con una iluminación y un sonido característicos, que representan la etapa de la vida mostrada a través de la combinación de luz y sonido. Se busca transmitir emociones y sensaciones, invitando al espectador a conectarse con cada etapa representada. Las etapas de la vida abordadas son: nacimiento, niñez, adolescencia, adultez, vejez y muerte; cada una presentada de forma única mediante la técnica de dibujo expandido y la ambientación con luz y sonido.

El objetivo es transmitir la belleza y la inevitabilidad del ciclo de la vida, reflejando cómo cada etapa, con sus propios desafíos y alegrías, contribuye a la experiencia humana. A medida que el espectador recorre las obras, puede experimentar una gama sensorial que lo lleva a reflexionar sobre su propia existencia y las etapas que ha atravesado o atravesará. La iluminación resalta las obras en dibujo, mientras que la potencia del sonido define la atmósfera emocional de cada etapa. Esta combinación sensorial permite al espectador sumergirse en un mundo de sensaciones y emociones, creando una conexión profunda con las obras y, si es posible, con su propio ser.

Una forma de reflexionar sobre la transitoriedad de la existencia humana.

Planteamiento temático

El tema principal del proyecto es el ciclo de la vida, representado a través de las diferentes etapas por las que atraviesa el ser humano, desde su nacimiento hasta su vejez. La elección de representar este ciclo se debe a su universalidad y a su importancia, ya que permite explorar cómo cada fase contribuye a la formación de la identidad y la experiencia humana. Esta representación se busca lograr mediante la integración de imágenes en dibujo expandido, acompañadas de sonido y luz.

La pregunta de investigación que guía la creación de la obra es: **¿Cómo podemos expresar la complejidad y la belleza de la vida a través del arte, integrando elementos visuales y sonoros para crear una experiencia multisensorial?**

La complejidad del ciclo de la vida radica en las experiencias, emociones y desafíos que cada etapa conlleva, así como en las transiciones y la evolución que ocurren a lo largo del tiempo. A través del arte, se busca capturar no solo los momentos de alegría, sino también las dificultades y los cambios internos que forman parte del crecimiento humano. Con el enfoque del proyecto, busco transmitir estas experiencias de manera profunda, invitando a la reflexión sobre la vida y el desarrollo personal.

Introducción

El proyecto Ecos del tiempo busca explorar las etapas del ciclo vital: nacimiento, niñez, adolescencia, adultez, vejez y muerte, mediante el uso del dibujo expandido, un concepto que combina elementos visuales como la iluminación y el sonido. Esta integración busca invitar al espectador a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la existencia humana, a través de una serie de obras cuyo enfoque parte de la idea de que el arte no solo puede observar la vida desde lo estático, sino también desde un punto de vista sensorial, donde la luz, el sonido y la imagen crean un espacio para la introspección.

En cuanto a la elección de materiales, se llevó a cabo un proceso de experimentación con distintas opciones para analizar cuáles cumplirían con las características adecuadas para simbolizar los diversos momentos de la vida o fases, tal como han sido abordadas. Finalmente, se elige el MDF, ya que sus propiedades permiten ubicar las capas y proyectar luz sobre cada pieza, aportando color y profundidad a las imágenes. Una línea que conecta cada etapa simboliza la continuidad del ciclo de la vida en sus distintos momentos y refuerza el sentido de transitoriedad.

Esta propuesta, como proceso de investigación-creación, busca no solo desarrollar un producto artístico, sino también estudiar cómo las experiencias sensoriales pueden transformar la percepción del ciclo de la vida. Desde esta perspectiva, el proyecto se alinea con las tendencias del arte contemporáneo, en las que el espectador deja de ser un observador pasivo para convertirse en un participante activo.

Justificación

El Ciclo de la Vida: Una Reflexión Sensible Sobre lo Efímero

La razón principal por la que decidió abordar el tema del ciclo de la vida en este proyecto es una profunda experiencia personal de lo rápido que todo sucede. La vida hace que parezca que todo se está moviendo demasiado rápido, de una experiencia a la siguiente, sin tiempo para detenerme y simplemente tomar todo lo que está sucediendo ahora.

En un ritmo apresurado de ocupación y cumplimiento de expectativas, se pierde el significado de la palabra "vida" y esta se reduce simplemente a existir: momentáneamente, eventos diminutos atrapados en una acción sistemática continua. Esta sensación de que toda mi vida continúa en un ciclo constante, donde todo cambia pero nunca avanza o cambia realmente, se siente como una realidad compartida.

La falta de un lugar para abordar los pensamientos sobre las etapas de la vida y el significado subyacente y más profundo de cada una de ellas deja una brecha, en la que podría haber un entendimiento más completo de nuestras vidas. Por eso elegí llevar esa línea principal al proyecto: para ofrecer un espacio donde el público pueda detenerse y contemplar la belleza de lo que está pasando.

Por lo tanto, este proyecto se propone generar una reflexión sobre el ciclo de la vida. Los primeros cinco "pasos" deben considerarse como un mismo trabajo, que busca focalizar la comprensión, no solo de la facilidad con la que pasó de una etapa a otra, sino también como una forma de decir que, aunque la vida pueda parecer que se mueve rápidamente, cada etapa tiene su propio valor, su propia belleza, sus propios desafíos y su propio significado.

Al representar el nacimiento, la niñez, la adolescencia, la adultez, la vejez y la muerte, se busca demostrar que no solo es inevitable, sino que cada etapa es, por derecho propio, hermosa gracias a la complejidad de la batalla, y lo que produce conduce a una descripción háptica de la vida, en la que debemos detenernos y sentir cada momento.

Como resultado, este proyecto busca ser un recordatorio de lo efímero de la vida, así como una invitación a reflexionar sobre nuestro ciclo vital: un reflejo visual para que cada uno mire, "sienta con las manos" y recuerde que nuestra misión no es sobrevivir a estas etapas, sino experimentarlas.

En cuanto al proceso de investigación-creación, en el contexto de un programa de artes visuales, la obra no es solo una serie de piezas artísticas, sino también parte integral de una metodología que emplea la creación para producir conocimiento. Las artes visuales son un campo en el que se pueden adoptar sin problemas muchos medios y procesos, como el dibujo expandido, la luz y el sonido, que al unirse permiten un enfoque interdisciplinar que enriquece la percepción sensorial y conceptual de las etapas de la vida.

Se trata de una experimental sobre cómo varias técnicas visuales, como el dibujo expandido, pueden abordar e interactuar con otros sentidos para desarrollar un lenguaje más allá de lo bidimensional. La serie de obras que representan desde el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la vida adulta y la vejez no solo implica el estudio de los aspectos formales y simbólicos de cada etapa, sino también la pregunta sobre cómo la luz y el sonido pueden intensificar la propia experiencia de ver.

Se busca ampliar los límites tradicionales del arte, integrando la práctica artística como un medio de indagación que explora la unión entre lo visual, lo auditivo y lo emocional. Así, el proyecto no solo es una creación artística, sino también un estudio que investiga cómo el arte puede captar y expresar la complejidad y belleza del ciclo de la vida, invitando a una reflexión sobre la transitoriedad de nuestras experiencias.

PROPÓSITO GENERAL

Crear una experiencia artística inmersiva que permita al espectador reflexionar sobre la naturaleza efímera de la vida y cómo nuestras percepciones sensoriales influyen en nuestra comprensión de la existencia.

Además, fomentar una conexión emocional y generar conciencia sobre la transitoriedad de nuestras experiencias. Asimismo, realizó una investigación sobre la relación entre arte, sensorialidad y experiencia humana, y desarrolló una serie de obras coherentes que invitan a reflexionar sobre la vida y su carácter momentáneo.

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS

Investigar y experimentar con diferentes materiales para explorar sus propiedades y su capacidad de generar experiencias sensoriales.

Construir un marco teórico y artístico con el cual se pueda sustentar el concepto de transición, sinestesia y etapas de la vida.

Concretar un conjunto de piezas artísticas que, a través de la combinación de lo visual, luz y sonido, articulen y expresen los conceptos sinestésicos de la obra.

Realizar la instalación de la obra y garantizar su visibilidad.

Marco Artistico - Teorico
Perspectivas sobre la Vida

En el panorama del arte contemporáneo, se observa una tendencia creciente hacia la interacción entre diferentes disciplinas artísticas. En el desarrollo de mi obra, planeo incorporar esta interacción a través de la combinación de técnicas de dibujo, iluminación y sonido, creando una secuencia que invita al espectador a participar de manera activa: tocando, observando y escuchando. Esta interacción no solo busca romper la pasividad del espectador, sino también fomentar una conexión más profunda y personal con la obra.

Este proyecto no solo aspira a crear obras que cautiven visualmente, sino que también busca sumergir al espectador en una experiencia sensorial única. El propósito de esta inmersión es evocar una reflexión profunda sobre las etapas de la vida y la transitoriedad de la existencia humana. Al realizar la integración del dibujo expandido con la iluminación creativa y envolvente, y el uso estratégico del sonido para estimular el sentido auditivo, se permite una inmersión completa en el mundo artístico creado.

El tema elegido para este proyecto, las etapas de la vida, explora las diversas fases del desarrollo humano, desde el nacimiento hasta la muerte. Al abordar este tema, se abre un espacio para la reflexión sobre la naturaleza transitoria y cambiante de la existencia humana. Esta reflexión constituye la apuesta del proyecto, al destacar lo efímero de la vida y cómo cada etapa representa un momento fugaz que contribuye al todo de la experiencia humana.

El término de dibujo expandido se refiere al dibujo más allá de sus límites tradicionales sobre papel, a incluir medios y técnicas diversas que incluyen la escultura, la instalación y la multimedia. Esta forma de dibujo permite una mayor interacción y fusión de disciplinas artísticas, alineándose perfectamente con la intención del proyecto de crear experiencias multisensoriales.

Al integrar el dibujo expandido, las obras no se limitan a ser representaciones bidimensionales, sino que adquieren una dimensión tridimensional. Las formas en relieve se pueden considerar como dibujos que han sido ampliados y transformados en estructuras táctiles, y la iluminación y el sonido se suman a esta expansión, agregando significado y emoción que no se pueden lograr únicamente con la línea y el trazo.

Filosofía y Ciclo de la Vida

HANS JONAS

El concepto de principio vida de Hans Jonas es uno de los pilares de su pensamiento filosófico, el cual aborda en su libro *El principio vida: Fundamentos para una biología filosófica* (2000), donde Jonas introduce esta noción (2000), donde Jonas introduce esta noción para analizar la conexión esencial entre la vida biológica y la existencia humana, haciendo hincapié en cómo la vida es un proceso continuo de interacción y adaptación al entorno (Jonas, 2000).

Principales ideas del principio vida de Hans Jonas:

1. La vida como un proceso continuo de autorregulación: Argumenta que los organismos vivos no son entidades estáticas autorregulación para mantenerse en existencia. Para sobrevivir, deben interactuar con su entorno, tomando decisiones y adaptándose a las condiciones cambiantes (Jonas, 2000, pág. 102). Esta idea es central para comprender la vida no solo como una serie de momentos, sino como un proceso continuo que se refleja en cada etapa vital.

2. El vínculo entre vida y libertad: Jonas afirma que, a medida que los organismos evolucionan, adquieren mayor libertad en su relación con el entorno. Aunque no existe una libertad absoluta, hay un mayor grado de autonomía, lo cual es fundamental para la experiencia humana (Jonas, 2000, pág. 223).

3. La vulnerabilidad inherente de la vida: En este libro (Jonas, 2000, pág. 321) destaca la fragilidad y vulnerabilidad de todos los seres vivos. Toda vida está en riesgo constante de desaparecer, lo que, según él, nos obliga a adoptar una ética de la responsabilidad, donde los seres humanos cuidan no solo de sí mismos, sino también del mundo que habitan y de las generaciones futuras. La vida es un bien precioso y frágil que debe ser preservado.

4. La vida como teleológica: Jonas sostiene que todos los seres vivos tienen un propósito o fin, conocido como teleología. El propósito principal es la preservación de la vida misma (Jonas, 2000, pág. 54). En los seres humanos, esta teleología se expande y se vuelve más compleja, ya que no solo buscamos sobrevivir, sino también encontrar sentido en nuestra existencia. Este impulso puede reflejarse en la búsqueda de significado y trascendencia a lo largo del ciclo vital.

5. La trascendencia de la vida biológica hacia la vida espiritual: Jonas conecta la vida biológica con la vida espiritual o consciente. Argumenta que, a medida que los organismos se desarrollan, también lo hacen sus capacidades cognitivas, lo que lleva a los humanos a la reflexión sobre su propia vida y muerte. Así, los seres humanos trascienden la mera supervivencia biológica y se enfrentan a cuestiones más profundas sobre el propósito de su existencia (Jonas, 2000, pág. 131).

MARTIN HEIDEGGER

Heidegger profundiza en el concepto de "ser-en-el-tiempo", lo que implica que la vida humana solo puede comprenderse en el contexto del tiempo, del devenir y, en última instancia, de la finitud (Heidegger, 1997, pág. 39). En este sentido, la muerte adquiere un papel central en su filosofía, ya que nos recuerda que nuestra existencia es limitada.

Este enfoque filosófico sobre la temporalidad permite abordar el ciclo de la vida como un proceso finito pero significativo. Cada etapa vital puede verse como parte de una transición temporal, y esta idea puede representarse artísticamente mediante la evolución y el cambio entre dichas etapas.

El proyecto, al abordar la naturaleza efímera de la vida, se beneficiaría de esta perspectiva, ya que promueve una reflexión sobre el paso del tiempo y cómo afecta nuestra percepción de la existencia. De igual manera, incorporar la temporalidad en la representación artística podría invitar al espectador a reflexionar sobre su propia finitud y el significado de la vida en su transitoriedad.

Imagen 1

Tiempo

Fuente propia

Psicología del Desarrollo Humano

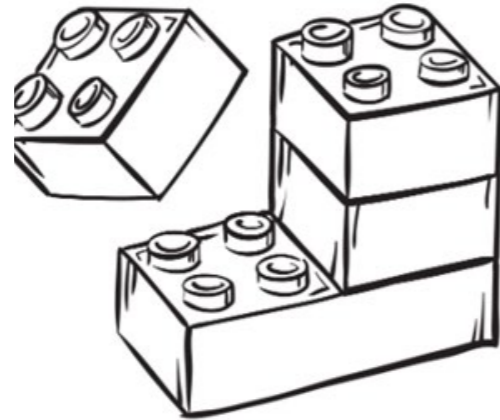
ERIK ERIKSON

Las etapas del desarrollo psicosocial: Erikson ofrece una de las teorías más influyentes sobre el desarrollo humano, dividiéndolo en ocho etapas clave, cada una caracterizada por un desafío psicosocial que las personas deben enfrentar (Erikson, 2005). Desde la infancia hasta la vejez, Erikson identifica los conflictos que dan forma a nuestra identidad, como la confianza vs. desconfianza en la niñez, la búsqueda de identidad en la adolescencia o la integridad vs. desesperanza en la vejez.

Estas etapas no solo permiten un análisis psicológico del desarrollo humano, sino que también ofrecen una estructura narrativa para el proyecto, en el que cada obra puede centrarse en una fase diferente, abordando los desafíos y aprendizajes que enseña cada etapa de la vida.

Imagen 2

Pieza

Fuente propia

JEAN PIAGET
LA CONSTRUCCIÓN DE LO REAL
EN EL NIÑO

Piaget profundiza en cómo los niños construyen su comprensión del mundo a través de interacciones sensoriales y cognitivas (Piaget, 1896-1980). Aunque su enfoque se centra en la infancia y la niñez, su teoría sobre la forma en que los seres humanos estructuran su realidad puede extenderse a todo el ciclo vital.

Para la realización del proyecto, Piaget ofrece una visión sobre cómo las percepciones sensoriales evolucionan a lo largo de la vida, proporcionando una base científica para explorar cómo los espectadores de diferentes edades pueden interpretar de manera distinta las obras de arte que se centran en cada fase de la existencia.

Antropología y Cultura

ARNOLD VAN GENNEP

Este clásico de la antropología es fundamental para comprender cómo las culturas de todo el mundo marcan las transiciones entre las distintas etapas de la vida (Gennep, 1909). Analiza los rituales que señalan el paso de la niñez a la adolescencia, el matrimonio y, finalmente, la muerte, ofreciendo una comprensión profunda de cómo los seres humanos dan significado a cada transición vital.

Estos rituales permiten que los individuos reconozcan y celebren cada etapa de la vida como un momento crucial de cambio. Incorporar esta perspectiva en el proyecto puede ayudar a simbolizar estos ritos de paso a través del arte, creando obras que capturen el cambio y la transición de una etapa a otra.

Imagen 3

Libro los ritos de paso

Van Gennep, A. (n.d.). https://cosmovisi.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/10/updocs-net_153762090-arnold-van-gennep-los-ritos-de-paso-pdfpdf.pdf

Tribus Colombianas y sus Rituales

En el contexto de las culturas indígenas colombianas, muchas tribus también realizan rituales que marcan estas transiciones.

WAYUU (GUAJIRA)

Ritual de la pubertad femenina: es un rito de paso en el que las niñas, al llegar a la pubertad, son aisladas de la comunidad para recibir enseñanzas sobre la vida adulta y la maternidad. Este rito se considera fundamental para marcar la transición de la niñez a la adolescencia y la preparación para la vida adulta.

Imagen 4

El encierro Wayuu de la Guajira

Berlín, J. (2013). <https://lanochedelarcoiris.blogspot.com/2013/02/el-encierro-wayuu-de-la-guajira-berlin.html>

ARHUACOS (SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA)

Ritual de la muerte y renacimiento: los Arhuacos tienen una profunda conexión con la naturaleza y la cosmología. Consideran la muerte como una transición hacia otra forma de vida, y sus rituales funerarios reflejan la creencia en el ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. El equilibrio entre el individuo, la naturaleza y los espíritus ancestrales es clave.

Imagen 5

Arhuacos

National Geographic. (2019). <https://www.national-geographic.com/historia/2019/11/protectores-indigenas-de-cumbres-sagradas-han-mantenido-alejados-otros>

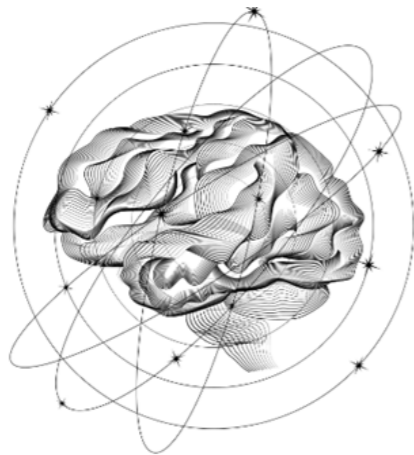
Neurociencia y Sensaciones

ANTONIO DAMÁSIO

El cerebro procesa las experiencias a lo largo de las diferentes etapas de la vida, investigando cómo las emociones, las percepciones sensoriales y las memorias cambian a medida que envejecemos. Según Damásio, en su teoría sobre el "marcador somático", sugiere que nuestras decisiones y experiencias están profundamente influenciadas por nuestras emociones corporales.

Imagen 6

Neurociencia

Fuente propia

Las teorías de Hans y Heidegger se ubican en el proyecto desde la existencia humana como un proceso continuo de cambio y vulnerabilidad. Estas ideas se reflejan en las transiciones que caracterizan cada etapa de la vida, utilizando la luz y el sonido para representar la autorregulación de la vida como la inevitable finitud.

A partir de las teorías de Erikson y Piaget, se estructura narrativamente la serie de obras, ya que cada etapa puede explorar cada uno de los conflictos psicosociales de Erikson. La comprensión sensorial sobre cómo los espectadores interpretan cada obra va desde la teoría de Piaget, al incluir sonido e iluminación que enriquecen la experiencia de percepción.

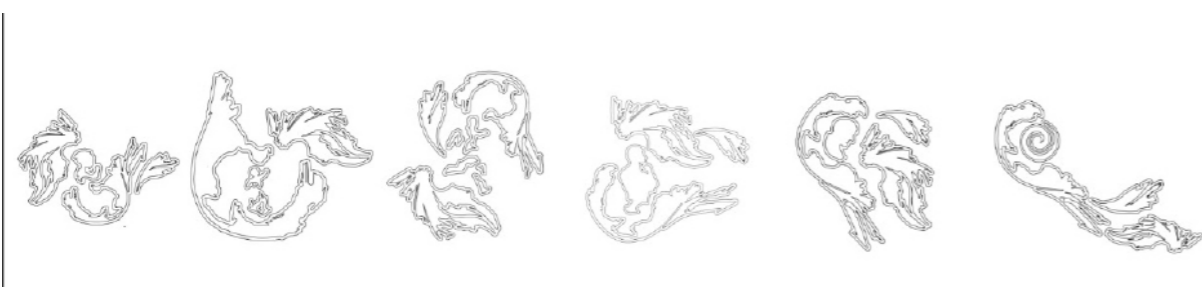
Incluir la visión de Damásio sobre el cerebro y las emociones a lo largo de la vida ofrece una base científica para el componente sensorial de la obra, ayudando a conectar las etapas vitales con las sensaciones que pueden generar los espectadores. Partiendo de estas teorías planteadas, el proyecto se ubica como un lugar de reflexión sobre la vida, su temporalidad y la diversidad de experiencias que la conforman.

LÍNEA EN EL ARTE

En el contexto del arte y la estética, la idea de línea supera su destreza gráfica y se convierte en un signo expresivo. La línea no solo determina una formación formal de un objeto, sino que también transmite sensaciones. Según el documento El punto y la línea como signos de expresión (Álvaro de Sandoval Guerra, 2009, pág. 54), la línea se entiende como un vector de comunicación que puede transmitir dinamismo, estabilidad, tensión y fluidez.

Imagen 7

Boceto

Fuente propia

Partiendo del concepto de la línea y de la teoría de Jonas, así como también de la noción de que la vida es un proceso continuo, se puede aprovechar la idea de la línea como una metáfora de la vida. En este sentido, la línea no es estática, sino que también se adapta y transforma, al igual que los seres humanos en su entorno.

El movimiento de la línea, de cierta manera, puede reflejar el proceso teleológico del que habla Jonas, donde la vida busca su propósito y se desplaza hacia su fin. Esto hace que mantenga la continuidad en el crecimiento o evolución de cada etapa.

HILOS COMO CONECTORES

Al integrar hilos como elementos conectores, se amplía el significado de la línea. Estos hilos no solo representan visualmente las conexiones entre las distintas etapas de la vida (nacimiento, niñez, adolescencia, adultez, vejez y muerte), sino que también simbolizan la fragilidad y la temporalidad de la existencia humana. La utilización de hilos añade una capacidad táctil y sensorial, invitando a los espectadores a interactuar con la obra de manera más íntima.

MOVIMIENTO (EL DEVENIR)

Desde la perspectiva filosófica de Heidegger (1997), el movimiento se puede entender como el "devenir", es decir, el continuo proceso de cambio que acompaña la existencia humana. Heidegger (1997, p. 25) nos dice que somos "seres-en-el-tiempo" y que esto hace que la existencia esté marcada por la temporalidad y finitud. Desde este sentido, el movimiento no solo es desplazamiento físico, sino el proceso mismo de vivir, el flujo que lleva hacia la inevitable muerte.

Al mostrar el paso de una etapa a otra, se toma como una reflexión sobre el devenir heideggeriano, donde cada etapa es una preparación para la siguiente y el final siempre está presente, aunque no sea siempre visible. Esto se integra al proyecto con la idea de que cada etapa está en movimiento, buscando un propósito, pero inevitablemente avanzando hacia la vejez y, finalmente, hacia la muerte.

LA LÍNEA COMO CAMINO DE TRANSFORMACIÓN

En la obra, la línea tiene el papel de ser el símbolo del movimiento existencial. La línea que conecta y guía de una etapa a otra no es recta, sino que es curva, se rompe y se transforma, tal como la vida misma. Esto podría hacer referencia al principio de la autorregulación que aborda Jonas.

ESTÉTICA VISUAL

En el plano estético de la obra, la línea puede manifestar esa vulnerabilidad inherente de la que nos habla Jonas, donde el grosor de la línea, así como su flexibilidad, refuerzan la idea de fragilidad y transformación

Asimismo, la luz se complementa con las capas ubicadas en cada una de las etapas. Esto puede representar el movimiento, creando un ambiente sensorial que refuerza la idea de la línea de tiempo. Al ubicar luces suaves o llamativas, se sugiere cómo el tiempo avanza a distintas velocidades: a veces lento y otras rápido, al igual que nuestra percepción de la vida cambia con la edad.

*Arte y Representación
del Ciclo de la Vida*

ARTE Y TRANSITORIEDAD

Las obras, que se desvanecen o se transforman con el tiempo, simbolizan la naturaleza pasajera de la misma vida.

Artistas como Christo y Jeanne-Claude han hecho de la transitoriedad un elemento fundamental de sus instalaciones a gran escala, que transforman temporalmente el paisaje y luego desaparecen.

Imagen 8
Arte y arquitectura

Christo, & Jeanne-Claude. (n.d.). <https://www.archdaily.co/co/02-127641/arte-y-arquitectura-christo-y-jeanne-claude>

MAYA LIN

Lin es famosa por sus instalaciones que integran el paisaje natural con la memoria. Una de sus obras, llamada Wave Field, trata de una ondulación del terreno, lo cual se asemeja a la forma del ciclo de la vida y la muerte. Este tipo de obras invita a los espectadores a meditar sobre su propia existencia y la conexión con el entorno.

Imagen 12

Wave Field

Arthur. (s. f.). <https://arthur.io/art/maya-lin/wave-field>

ANN HAMILTON

El trabajo de Hamilton se encuentra ubicado en un campo expandido entre el cuerpo, la voz, la instalación y la escritura. Sus obras construyen atmósferas donde lo sensorial prima sobre lo narrativo, y donde el espectador activa la obra desde su percepción corporal. El sonido y los elementos sensoriales profundizan en crear un espacio envolvente y abierto a múltiples lecturas.

Imagen 9
El infinito de lo efímero

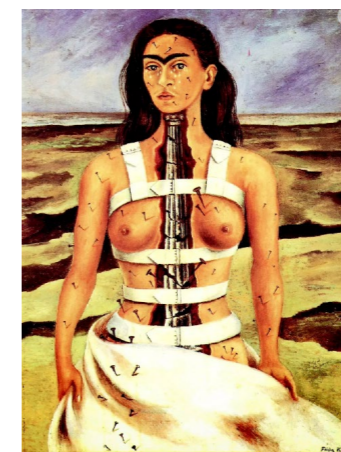
Fahrenheit Magazine. (s.f.). El infinito de lo efímero: Anne Hamilton y la conservación del arte fugaz. <https://fahrenheitmagazine.com/arte/plasticas/el-infinito-de-lo-efimero-anne-hamilton-y-la-conservacion-del-arte-fugaz>

FRIDA KAHLO

Kahlo es conocida por su estilo único y su enfoque autobiográfico en la pintura. Su obra refleja su dolor físico y emocional, explorando temas de identidad, maternidad y pérdida.

Pinturas como Las dos Fridas y La columna rota simbolizan la dualidad de la vida y la muerte, así como las cicatrices emocionales que deja la existencia.

Imagen 10
La columna rota

Kahlo, F. (1994). <https://historia-arte.com/obras/la-columna-rotta>

Imagen 11
Las dos Fridas

Kahlo, F. (1939). <https://historia-arte.com/obras/las-dos-fridas>

CAI GUO-QIANG

Este artista contemporáneo utiliza pólvora y explosiones en sus obras para explorar la efimeridad y la transformación. En su obra Sky Ladder, una instalación que busca conectar el cielo con la tierra, se simboliza la relación entre la vida y la muerte y la búsqueda de lo sublime.

Imagen 12

Cai Guo-Qiang: Sky Ladder

Artnet News. (2016). <https://news.artnet.com/art-world/cai-guo-qiang-sky-ladder-net-flix-652061>

Imagen 13

Reticuláreas, Troncos y Esferas

Art Madrid. (2023, 18 de mayo). En Gego: Arquitecta del espacio. <https://www.art-madrid.com/es/post/gego-arquitecta-del-espacio-museo-reina-sofia>

GEGO (GERTRUD GOLDSCHMIDT)

Reconocida por su exploración del dibujo tridimensional, la línea y el espacio, sus obras se desarrollan entre la escultura, el dibujo y la instalación, alejándose de las formas tradicionales de representación para centrarse en lo estructural, lo orgánico y lo inestable.

Imagen 14

Almas. De un lugar a otro.

CHRISTIAN BOLTANSKI

Su trabajo busca provocar en el espectador una experiencia emocional y reflexiva, activando la memoria colectiva. Muchas de sus piezas utilizan elementos simples, como ropa usada, fotografías anónimas o cajas de luz, para expresar aquello que ya no está, pero cuya huella permanece. Desde este punto, su obra es una invitación a pensar la vida desde sus márgenes: la pérdida, el olvido, lo intangible.

Magazzino26. (2022, 22 de febrero). Christian Boltanski al MAMbo. <https://www.magazzino26.it/christian-boltanski-al-mambo-art-magazzino26-fashion-blog/>

Gustav Klimt (1862-1918) fue un pintor austriaco que se centró en el movimiento modernista de Viena. En su obra Las tres edades de la mujer (1905), Klimt explora el ciclo de la vida a través de tres figuras femeninas que representan la juventud, la adultez y la vejez. Esta obra refleja la feminidad y el cambio; En ella, Klimt plasmó la mortalidad, la fragilidad y la transitoriedad de la existencia.

Klimt, G (1905) <https://www.wikiart.org/es/gustav-klimt/las-tres-edades-de-la-mujer-1905>

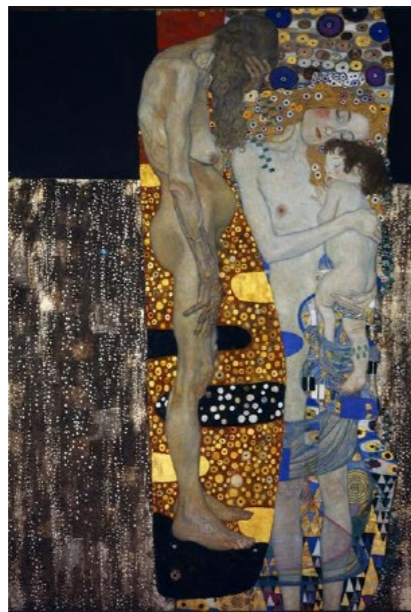

Imagen 15

Las tres edades de la mujer

EDVARD MUNCH

Este artista ha explorado las etapas de la vida y las emociones en obras como La danza de la vida. y La mujer en tres etapas , donde aborda la niñez, la juventud y la adultez, explorando la conexión entre las diferentes etapas, así como las experiencias y estados de ánimo asociados a cada una. En estas obras se sugiere la transformación de la vida y la vulnerabilidad femenina.

VANITAS

Este género surgió en el siglo XVII. Este estilo se enfoca en la representación de la fugacidad de la vida, la muerte y la ignorancia de los placeres terrenales. Se destacan temas como el paso del tiempo, las riquezas y la mortalidad. El término vanitas proviene de la frase en latín Vanitas vanitatum, omnia vanitas, que significa "Vanidad de vanidades, todo es vanidad", tomada del Eclesiastés. en la Biblia.

Las vanitas incluyen objetos que representan la existencia, la transitoriedad y, sin duda, la inevitable muerte, como los cráneos, relojes, flores marchitas y velas. Estos elementos invitan a reflexionar sobre lo efímero de la vida.

Imagen 16

Vanitas, naturaleza muerta con calavera

Oosterwijck, M (1665) <https://www.lempertz.com/en/catalogues/lot/874-1/712-maria-van-oosterwyck.html>

Imagen 17

La danza de la vida

Munch, E (1900) <https://todoscontraelarte.blogspot.com/2016/12/munch-la-danza-de-la-vida.html>

TIZANO VECELLIO

Tiziano Vecellio di Gregorio (hacia 1488/1490, 1576) fue un pintor renacentista, famoso por su habilidad para explorar temas filosóficos en sus obras. Dos de sus pinturas, Alegorías de las tres edades de la vida. y Alegoría de la prudencia, abordan temas sobre la naturaleza humana, la temporalidad y el ciclo de la vida.

Alegoría de las tres edades de la vida: en esta pintura se aborda el ciclo vital a través de figuras representativas de la infancia, la adultez y la vejez. Cada figura encarna una etapa de la vida, mostrando los cambios tanto físicos como emocionales que acompañan a cada fase. La obra simboliza el paso del tiempo, el cambio continuo, la inevitable vejez y, con ella, la muerte.

Alegoría de la prudencia: para esta pintura, Tiziano utiliza la imagen de tres rostros que representan las tres edades del hombre: juventud, adultez y vejez, acompañados por tres animales (un lobo, un león y un perro) que simbolizan el pasado, el presente y el futuro. Es una representación de la prudencia, donde el conocimiento adquirido a lo largo de la vida influye en las decisiones. La pintura no solo representa las etapas de la vida como un proceso lineal, sino también como una suma de experiencias que contribuyen a la construcción del ser.

Imagen 18

La mujer en tres etapas

Munch, E (1925) <https://www.meisterdrucke.es/impression-art/C3%ADstica/Edvard-Munch/32041/La-mujer-en-tres-etapas.html>

*Inmersión en Luz y Sonido:
El Espacio como Experiencia*

SONIDO

La incorporación del sonido en el proyecto no solo complementa la parte visual, sino que también añade una capa emocional y temporal que profundiza la experiencia sensorial. Cada etapa (nacimiento, niñez, adolescencia, adultez y vejez) está caracterizada por un sonido que busca resaltar sus características y emociones. El sonido se convierte en un medio de percepción, y algunos artistas como Bill Fontana y John Cage lo han explorado como un recurso que transforma la percepción del espacio y la experiencia del espectador al incluir el arte sonoro.

Bill Fontana : artista reconocido por crear esculturas sonoras, captura sonidos de lugares específicos que ayudan a redescubrir espacios cotidianos. En sus obras, utilice el sonido como medio para alterar la percepción del espacio y el tiempo.

John Cage : conocido por explorar el silencio y el ambiente como elementos fundamentales de la experiencia artística. Para Cage, el sonido no es solo un componente más en la pieza, sino una forma de arte en sí misma.

LUZ Y ESPACIO

El movimiento de luz y espacio surgió en California en la década de los 60, y su objetivo fue el uso de la luz, el color y el espacio como medios de expresión artística, lo que lo diferencia del arte tradicional que representa objetos o figuras. Luz y espacio cuenta con artistas que exploran la experiencia sensorial y cómo la percepción se ve influenciada por estos elementos. Artistas como James Turrell y Robert Irwin son algunos de los representantes de este movimiento, los cuales buscaron crear experiencias inmersivas donde la utilización de luz y espacio cambia la percepción del espectador.

James Turrell : artista estadounidense el cual explora la luz y el espacio. Sus obras crean entornos inmersivos donde la luz transforma el espacio, usando luz natural y artificial.

Robert Irwin : pionero del movimiento californiano Luz y Espacio . Su trabajo fue la creación de obras donde el espectador experimenta el espacio y la luz, creando entornos inmersivos que desafiaban las percepciones.

En conjunto, la luz, el espacio y el sonido configuran un espacio multisensorial que transforma la percepción de cada etapa de la vida. La luz da forma a la profundidad y al paso del tiempo, mientras que el espacio le señala el camino al espectador a través de cada etapa. Finalmente, el sonido intensifica la conexión emocional, reviviendo sentimientos y recuerdos que llevan a cada uno de los momentos de la vida.

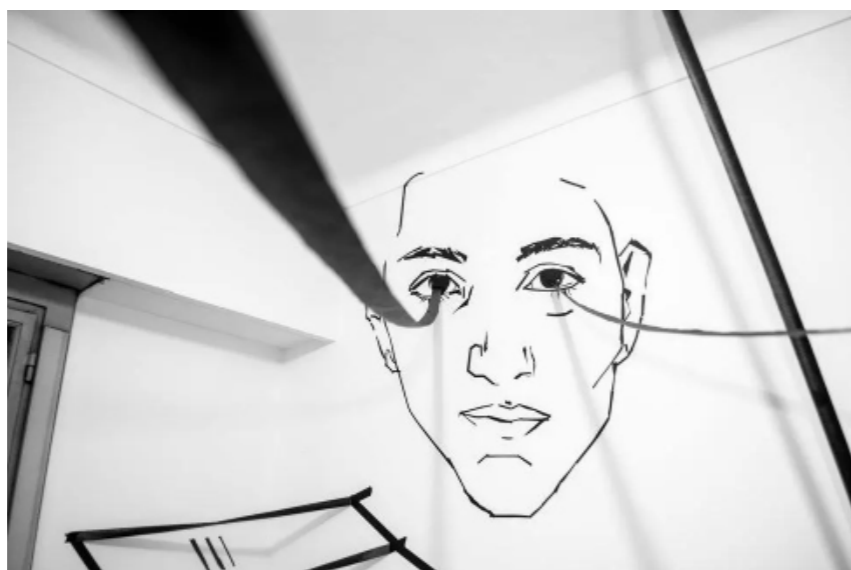
*Trazos de Vida: El Dibujo
Expandido como Reflejo del
Ciclo Vital*

Introducción al Dibujo Expandido

El concepto de dibujo expandido se refiere a una redefinición y ampliación del dibujo tradicional, que ya no se limita a medios bidimensionales como el papel o el lienzo, sino que implica una exploración más amplia de las posibilidades del dibujo, incorporando elementos tridimensionales, interacciones con el espacio, así como la integración de otros medios artísticos como la escultura, la instalación y el arte multimedia.

Imagen 19

Dibujo expandido

Juan Cuello Museo. (n.d.) <https://juancuellomuseo.com/category/dibujo-expandido/>

A lo largo de la historia, el dibujo ha sido considerado el nacimiento del arte visual, un medio a través del cual los artistas proponen ideas, capturan la realidad o exploran formas abstractas. Sin embargo, el dibujo expandido rompe con las barreras tradicionales, permitiendo que las líneas y trazos trasciendan las superficies planas y se transformen en experiencias sensoriales.

Este concepto ha ganado relevancia en el arte contemporáneo, donde la interdisciplinariedad y la inmersión del espectador son fundamentales. Los artistas que trabajan dentro de este marco desafiaban las convenciones del dibujo para crear obras interactivas y envolventes.

Imagen 20

Gráfica de campo expandido:
intervención de Ana Soler

Bilbao Arte. (n.d.). Bilbao Arte. <https://bilbaoarte.eus/grafica-de-campo-expandido/intervencion-de-ana-soler/>

CONTEXTO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO

El dibujo expandido comenzó a adquirir relevancia a partir del siglo XX, cuando artistas de vanguardia como Pablo Picasso y Jackson Pollock exploraron cómo el acto de dibujar podía involucrar el espacio y la acción. Con el tiempo, otros artistas como Eva Hesse y Richard Serra llevaron el dibujo hacia una dirección tridimensional, en la que las líneas ya no eran meros trazos, sino elementos escultóricos que invadían el espacio físico.

En la actualidad, artistas como Olafur Eliasson y Julie Mehretu continúan ampliando este concepto al integrar luz, sonido y movimiento en sus obras, invitando al espectador a una experiencia más sensorial e inmersiva. Este tipo de práctica artística rompe con la idea de que el dibujo es un arte estático y lo transforma en un proceso vivo y en constante evolución.

Ciclo Vital

UNA EXPERIENCIA ÍNTIMA Y EXPANDIDA

El proyecto nace de una reflexión sobre la transitoriedad y la existencia, pero también por una necesidad muy personal de comprender y plasmar el paso del tiempo desde mi propia experiencia. A lo largo del proceso se abordan diferentes enfoques teóricos que van desde la neurociencia hasta las narrativas culturales sobre el ciclo de la vida, pero la intención nunca fue construir una representación general de esos conocimientos, sino una interpretación visual y emocional que dé cuenta de una sensibilidad particular.

Siempre tuve claro que no quería simplemente ilustrar las etapas de la vida de forma esquemática, ya que, para mí, la vida no es una secuencia rígida ni una serie de compartimentos fijos; es más bien un flujo constante, una red de memorias, edades y experiencias que nos sostiene de maneras únicas a cada persona. Si bien las teorías y referentes artísticos me ayudaron a estructurar el proceso de investigación, lo que realmente me interesaba transmitir era cómo yo siento y percibo ese transcurso del tiempo.

A medida que desarrollaba la propuesta, entendí que muchas de las narrativas occidentales sobre la vida tendían a segmentarla, como si cada momento existiera en un capítulo cerrado. Pero la realidad que vivo es mucho más extensa y difusa: a veces me sentí una niña siendo adulta, o he cargado el peso del envejecimiento en la juventud. Y justamente por eso decidí trabajar con el hilo como elemento conector: un símbolo de continuidad, una forma de expresar que ninguna etapa se puede aislar de la otra.

No quiero que la obra se reduzca a una ilustración de las teorías que me ayudarán a construir el contexto. Lo que busco es provocar una experiencia, una sensación, porque Ecos del tiempo no nació solamente de las lecturas, sino de mis propias preguntas sobre la fugacidad, la pérdida, la transformación. Para mí, hablar de etapas no implica fragmentar la experiencia de la vida, sino hacer visibles esas transiciones sutiles que muchas veces solo comprendemos cuando las miramos en retrospectiva.

La instalación no propone una lectura única ni lineal: invita a que cada espectador recorra su propio ritmo dentro de ella, como un viaje que no se repite, pero siempre deja una que otra marca.

Más allá de representar cada etapa como un momento estático, la obra se construye como una experiencia de transformación y continuidad. Desde los hilos, el sonido y la luz, cada elemento no solo acompaña las imágenes, sino que amplifica la experiencia y construye un espacio donde el espectador no solo ve, sino que también percibe y siente el paso del tiempo.

Cada trazo, cada vacío en la composición, cada decisión material tiene un significado que nace de mi propia manera de entender la fragilidad y la continuidad de la existencia. El dibujo expandido fue clave en este proceso, ya que me permitió salir de la bidimensionalidad tradicional. No se trata de representar conceptos abstractos, sino de traducirlos en algo que se pueda experimentar de manera intuitiva y emocional.

En este camino, comprendí que no hay una única manera de vivir y sentir el paso del tiempo, y eso es justamente lo que quiero compartir: una poética abierta, donde cada persona pueda encontrarse con su propia percepción dentro de la obra. Por lo tanto, no busco dar respuestas, sino abrir un espacio donde cada visitante pueda detenerse, escucharse, resonar.

NACIMIENTO: EL ORIGEN DEL SER

El nacimiento representa el primer rito de paso de la existencia de todos los seres humanos, siendo una etapa donde se desarrolla la confianza básica frente a la desconfianza, donde este ser humano depende completamente del entorno que lo rodea, así como también desde el primer momento el cuerpo inicia el proceso de autorregulación o como lo llama Damásio hacer homeostasis que ayuda a establecer las bases de la conciencia y donde se explora el entorno a través de los sentidos y movimiento.

Piaget: Sensoriomotriz, en la que el entorno y las sensaciones son fundamentales.

Erikson: Confianza frente a desconfianza, un periodo de total dependencia.

Damasio: Se enfatiza la formación inicial de las emociones básicas.

Jonas: La autorregulación primaria de la vida en su estado más puro.

Heidegger: El comienzo del "ser-en-el-mundo".

Van Gennep: Representación del inicio, un "rito de paso" hacia la vida.

NIÑEZ: LA CONSTRUCCIÓN DEL YO

En esta etapa se enfrenta la autonomía y la vergüenza; es el momento en que se empieza a explorar un poco la independencia y las habilidades sociales. La imaginación comienza a florecer y también se configuran esas estructuras del ser humano que contribuyen a la construcción de la identidad

Piaget: Etapa preoperacional, donde predomina el juego y la imaginación.

Erikson: Autonomía frente a vergüenza y duda, en la búsqueda de control personal.

Damasio: Desarrollo de emociones más complejas .

Jonás: Continuidad en el crecimiento y la expansión .

Heidegger: Desarrollo del ser - con - otros en el entorno .

Van Gennep: Explorar el concepto de "juego" como un medio para ritualizar esta etapa.

ADOLESCENCIA: LA BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD

En este punto de la existencia se enfrenta la lucha entre la identidad y la confusión de roles, siendo un período de transición crítica, rodeado de búsqueda personal y muchos cuestionamientos. La adolescencia también es un rito de marginación, donde se deja la niñez pero aún no se es adulto. Damásio y Heidegger coinciden en que la adolescencia es el despertar de la conciencia plena del tiempo y la finitud, un paso clave en la comprensión de la existencia.

Piaget: Operaciones formales , lógica y pensamiento abstracto

Erikson: Identidad frente a confusión de roles, una búsqueda de sí mismo.

Damasio: Integración emocional en la identidad y toma de decisiones.

Jonás: Proceso teleológico, cada decisión marca un rumbo.

Heidegger: El concepto de ser-para-la-muerte empieza a ser percibido.

Van Gennep: Ritos de transición, donde se cruza el umbral hacia la adultez.

ADULTEZ: LA PLENITUD Y LA RESPONSABILIDAD

La adultez se enfrenta a etapas de estabilidad y responsabilidad. Erikson considera que la primera parte de esta etapa implica la tensión entre intimidad versus aislamiento, y posteriormente, la generatividad versus estancamiento. La adultez es un momento en el que el sistema de autorregulación alcanza un cierto equilibrio, y es importante resaltar que la identidad emocional se consolida a partir de las decisiones tomadas.

Piaget: Operaciones formales, aplicadas a responsabilidades y compromisos

Erikson: Generatividad frente a estancamiento, interés por el legado.

Damasio: Emociones reguladas y estabilidad emocional

Jonas: Vida en continuo ajuste y autorregulación.

Heidegger: Conciencia del tiempo y ser-en-el-mundo de forma plena.

Van Gennep: Cumplimiento de roles como familia y trabajo, ritos cíclicos.

VEJEZ: LA REFLEXIÓN Y LA SABIDURÍA

En este punto de la vida se posee un vasto banco de experiencias que establece una base emocional y cognitiva. La vejez se convierte en un rito de preparación hacia la muerte, un paso que conecta la existencia con lo trascendental. Es una etapa en la que se confronta la integridad frente a la desesperación, donde se revisa la vida en busca de sentido y se alcanza, en muchos casos, una profunda comprensión de lo vivido.

Piaget: Reflexión y resolución.

Erikson: Integridad frente a desesperación, satisfacción con la vida.

Damasio: Sabiduría emocional y balance.

Jonas: El fin de la autorregulación, la plenitud alcanzada.

Heidegger: Plenitud del "ser-para-la-muerte" como aceptación de la vida.

Van Gennep: Último rito de paso, el retorno al origen.

MUERTE: EL CIERRE DEL CICLO

Inevitable y universal, es el punto de cierre del ciclo vital. Para Heidegger, es en la muerte donde el ser humano alcanza su ser-para-la-muerte, un punto final que da sentido a la existencia, y Jonas ve este momento como la culminación del proceso de autorregulación, el retorno al equilibrio cósmico; donde la muerte es el rito de paso final.

Erikson: Conclusión del ciclo vital.

Damasio: Cese de la vida como el final de las emociones y procesos.

Jonas: Fin del ciclo teleológico, la conclusión de la autorregulación.

Heidegger: Realización última del "ser-para-la-muerte".

Van Gennep: Último rito de paso en el ciclo de la vida.

Proceso Creativo

El Dibujo Expandido en el Proyecto

El dibujo expandido juega un papel fundamental, ya que es el medio principal a través del cual se articula la representación de las seis etapas de la vida: nacimiento, niñez, adolescencia, adultez, vejez y muerte. No se trata de dibujos tradicionales sobre papel, sino de obras que se expanden en el espacio, integrando elementos tridimensionales, iluminación y sonido

El dibujo fue pensado como una herramienta no solo visual, sino también espacial y emocional. Este no buscaba representar de manera literal las etapas del ciclo de la vida, sino señalarlas mediante formas orgánicas, abiertas, que muestren el paso del tiempo, el cambio y la transformación. Esta intención llevó a pensar el dibujo más allá de su soporte tradicional en dos dimensiones. Partiendo de esto, se tomó la decisión de trabajar con dibujo expandido, entendiendo que el trazo puede convertirse en estructura y el plano en volumen.

Cada una de las imágenes se construyó a partir de la exploración de patrones naturales: el crecimiento de las raíces, la expansión de los cuerpos, los procesos de acumulación y fragmentación. La línea se volvió el elemento articulador de toda la obra; Esta línea, que no es recta ni cerrada, sino quebrada, ondulante, continua y discontinua a la vez, representa la vida misma: su devenir impredecible, su carácter acumulativo y su inevitable transformación.

En el contexto de la práctica artística en Colombia, artistas como Doris Salcedo y Óscar Muñoz han abordado el tema de la memoria, la identidad y la transitoriedad en términos críticos y políticos. El enfoque de Salcedo en la memoria de las víctimas del conflicto y las desapariciones forzadas, y el interés de Muñoz en la representación efímera de la vida misma, son coherentes con la tendencia general del arte moderno de vincular el arte con la cuestión de la vida, la muerte y la vulnerabilidad humana.

El proyecto coincide exactamente con estas tendencias contemporáneas. Es más un intento de reflexionar sobre el ciclo de la vida, que aborda temas universales y locales. Aunque no es político por naturaleza, el proyecto cuenta la historia de lo efímero de la existencia, que es el verdadero problema para un lugar como Colombia, donde la muerte y la transformación social son constantes.

MATERIALES

Fue necesario experimentar con distintos materiales hasta encontrar uno que permitiera dar cuerpo a las formas y que se acoplara al concepto. Esta experimentación pasó por varias etapas:

Cartón paja: Fue uno de los primeros materiales utilizados por su facilidad de corte, pero su fragilidad y su tendencia a deformarse fue descartado para realizar piezas más grandes.

Cartón cartulina: Se uso como material de prueba para explorar el corte y forma. Si bien se presentaron imágenes útiles estas no ofrecían la resistencia necesaria ni la capacidad de generar volumen o proyectar sombras relevantes.

Acrílico: se valoró por su transparencia y limpieza visual. No obstante, su utilización requería herramientas específicas, su costo era elevado y, estéticamente, aportaba una frialdad que entraba en contradicción con la poética orgánica de la obra.

Esta experimentación de material permitió comprender que la obra requería un material que pudiera ser trabajado en capas, que resistiera el corte, y que al mismo tiempo ofreciera una textura que dialogara con la luz y el espacio.

El MDF (tablero de fibras de densidad media) fue seleccionado ya que resolvía tanto las necesidades técnicas como las exigencias conceptuales de la obra:

- Permitía cortes precisos y formas complejas sin romperse ni astillarse.
- Su estructura ofrecía la resistencia necesaria para trabajar en varios tamaños y niveles.
- Era compatible con el trabajo en capas.
- Su textura neutra se prestaba para ser cubierta de blanco sin perder detalle, logrando una presencia sólida pero sutil.

Desde lo simbólico, el MDF fue ideal: al estar hecho de partículas comprimidas, se convierte en una metáfora de la identidad humana, que también está construida por capas, fragmentos, experiencias y recuerdos. Es un material compuesto que, como la vida, surge de la unión de lo diverso y lo acumulado.

LED

Las luces LED son parte fundamental del proyecto, ya que ayudan a completar la narrativa visual. Estas luces permiten que se explore la interacción entre la luz y las formas.

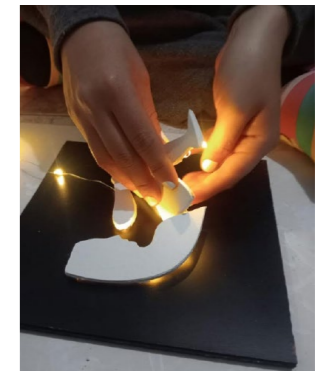
Inicialmente, se realizó una prueba con luces de diferentes tonos; Sin embargo, cada una de ellas generaba una emoción que no se acoplaba al objetivo del proyecto. La luz cálida evocaba nostalgia; la azul, melancolía o distanciamiento; la roja, urgencia o tensión. Estos colores imponían un estado emocional predeterminado que limitaba la libertad interpretativa del espectador.

En cambio, la luz blanca neutra ofrece un espacio sin condiciones: no hace que se sienta algo específico. Dentro del contexto de la instalación, esa luz blanca se convierte en presencia contenida.

La luz LED ofrece control sobre la temperatura del color, una intensidad limpia y que se mantiene sin parpadear. Además, su eficiencia energética y su baja temperatura permiten que la obra pueda permanecer iluminada durante largos períodos sin afectar los materiales ni calentar el espacio. Pero, más allá de lo técnico, fue el tipo de luz que mejor expresaba la sensación que se buscaba: una luz suspendida, que dejara que las imágenes no perdieran protagonismo.

La luz blanca también tiene un significado en muchas culturas, donde es el color del inicio y del fin: del nacimiento y de la muerte. Está presente en los entierros y en los bautizos. Esa carga simbólica se refleja silenciosamente en la obra, acompañando cada etapa del ciclo vital sin jerarquías. Todos los momentos están acompañados por la misma luz: ninguna etapa tiene más luz que otra, como en la vida.

Dentro de la obra, la luz blanca no solo ilumina, sino que revela lo que está y lo que falta. Es el tiempo sin reloj.

EXPERIMENTACIÓN

Imagen 21

Conjunto de imágenes proceso de experimentación con materiales

Fotografías de fuente propia

Imagen 22

Conjunto de imágenes proceso de experimentación con materiales

Fotografías de fuente propia

EXPERIMENTACIÓN

Video con momentos de la experimentación
https://youtu.be/-_d6DE15t1w

Trazos de la Existencia: Transformación y Continuidad en Cada Etapa de la Vida

BOCETO

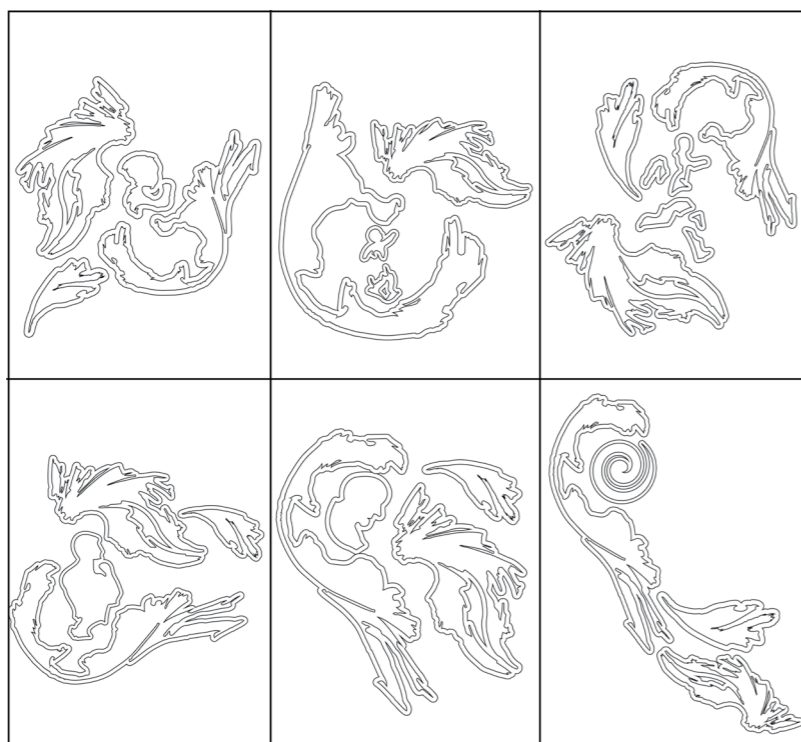

Imagen 23

Fuente propia

Boceto

DIBUJO DE FIGURAS

Los dibujos no fueron un punto de partida claro, sino una construcción progresiva que se fue afinando a medida que avanzaba en la exploración. Al principio, me debatía entre un enfoque completamente abstracto o uno mucho más narrativo; Sin embargo, en el proceso comprendí que necesitaba que las formas hablaran, que permitieran al espectador reconocerse o proyectarse. Fue así como surgió la necesidad de integrar lo figurativo, no como representación literal, sino como una mención poética de cada etapa del ciclo vital.

Cada figura representada responde a una postura corporal que me conectaba con el momento que quería abordar. En el primer dibujo, se representa el inicio de la vida en un espacio de protección. La niñez aparece como una forma recogida, redondeada; la adolescencia se muestra más alargada, fragmentada; la adultez adopta una postura erguida, en tensión; la vejez es curva, recogida; y la muerte, a diferencia de los demás, se presenta de una manera más abstracta. Esto se debe a la imposibilidad de fijar la muerte en una forma concreta: cada persona la percibe desde su propia experiencia

Este lenguaje de lo figurativo me permitió generar una conexión más directa con el cuerpo, con la experiencia vivida y compartida. No buscaba retratar figuras humanas con exactitud anatómica, sino proponer cuerpos simbólicos que mostrarán el cambio.

EL SONIDO

La pieza sonora nace como uno de los elementos esenciales para reforzar el paso del tiempo en el ciclo de la vida. Para ello, se construyó una pieza orgánica en el sonido, que no fue realizada con postproducción profesional.

Fue construido a partir de la grabación casera del tic-tac de un reloj, un sonido cotidiano que todos hemos escuchado. Aunque es un sonido sencillo, abarca un gran significado. Este sonido, obtenido de un ambiente casero y con los medios disponibles, se convierte en el latido de la obra, ya que su presencia constante sigue la exposición.

El sonido del reloj es la representación del tiempo, pero también busca generar una atmósfera envolvente. Su repetición, sin variaciones, refuerza la idea de lo inevitable. Este sonido no tiene el papel de imponerse en la obra, pero sí integrarse de manera sutil, mostrándose como un eco que resuena en el espacio de la exposición y también en la percepción del espectador.

Al haber sido grabado sin mayores recursos, se mantiene una textura real y casi imperfecta. Esa misma imperfección lo hace más humano, permitiendo que el sonido nos recuerde que, al igual que el tic-tac de un reloj, cada instante de la existencia sigue su curso sin pausa, sin vuelta atrás.

SONIDO: <https://youtu.be/5bXErgJ51Ag>

OBRAS FINALES Y SU DIÁLOGO CON LA LUZ

- Título: Nacimiento
- Autor: Heydi Tatiana Hernández Machado
- Año: 2024
- Dimensiones: 35 cm de ancho x 50 cm de largo
- Técnica: Dibujo expandido

- Título: Adolescencia
- Autor: Heydi Tatiana Hernández Machado
- Año: 2024
- Dimensiones: 35 cm de ancho x 50 cm de largo
- Técnica: Dibujo expandido

- Título: Niñez
- Autor: Heydi Tatiana Hernández Machado
- Año: 2024
- Dimensiones: 35 cm de ancho x 50 cm de largo
- Técnica: Dibujo expandido

- Título: Muerte
- Autor: Heydi Tatiana Hernández Machado
- Año: 2024
- Dimensiones: 35 cm de ancho x 50 cm de largo
- Técnica: Dibujo expandido

- Título: Adulthood
- Autor: Heydi Tatiana Hernández Machado
- Año: 2024
- Dimensiones: 35 cm de ancho x 50 cm de largo
- Técnica: Dibujo expandido

- Título: Vejez
- Autor: Heydi Tatiana Hernández Machado
- Año: 2024
- Dimensiones: 35 cm de ancho x 50 cm de largo
- Técnica: Dibujo expandido

Imagen 24

Seis fotos de obras finales

Fotografías de fuente propia

Plan de circulación exhibición

TEXTO CURATORIAL

Ecos del tiempo
Un viaje a través de la existencia

"Ecos del tiempo" es mi manera de decir que cada instante suma y que, por más rápido que sea, merece ser vivido y celebrado.

Hay momentos en la vida que desaparecen como un suspiro, donde los años solo pasan con cada parpadeo y sentimos que las etapas que vivimos se convierten en una sombra que está detrás de nosotros. "Ecos del tiempo" nace del deseo de capturar , desde el primer despertar del nacimiento hasta el último susurro en la muerte y rendir homenaje a cada momento que, aunque breve, marca profundamente nuestra historia.

Este proyecto es un camino íntimo por las etapas de la vida. Las obras aquí no solo representan un tiempo, sino una experiencia, una emoción atrapada entre la luz y el sonido que, al ser unidas, nos llevan a la inocencia de la niñez, la intensidad de la adolescencia, la madurez silenciosa de la adultez y la introspección de la vejez. La última pieza nos confronta con la muerte, no como un fin, sino como la conclusión de una melodía que resuena en cada uno de nosotros.

Este recorrido no solo es una unión de imágenes, es una invitación a recordar que la vida no se mide en días o años, sino en la intensidad con la que habitamos cada instante. Porque, al final, la vida no se trata de la prisa, sino de los ecos que dejamos en cada paso, en cada sonrisa, en cada despedida.

Heydi Tatiana Hernández Machado

INVITACIONES

Imagen 25

Invitaciones

Fuente propia

La exhibición de Ecos del tiempo se realizó en el Salón Social del Club Residencial La Pradera.

MONTAJE

Imagen 26

Conjunto de imágenes de emplazamiento de obra

Fotografías de fuente propia

Se ubicaron los seis cuadros alineados en una secuencia horizontal, con una distancia de 1 metro 10 centímetros entre cada uno. Cada cuadro cuenta con su conexión de luz LED, la cual resalta las formas en blanco.

Imagen 27
Ecos del tiempo

Fotografía de fuente propia

Las imágenes están conectadas por un hilo negro que recorre la pared, trazando líneas curvas, rectas y formas geométricas que evocan ritmos, conexiones y pulsaciones. También se utilizó el cable de los conectores de las luces LED en la estética de la obra. Este hilo y los cables no solo unen visualmente las piezas, sino que crean un registro gráfico que refuerza la noción de continuidad y flujo temporal.

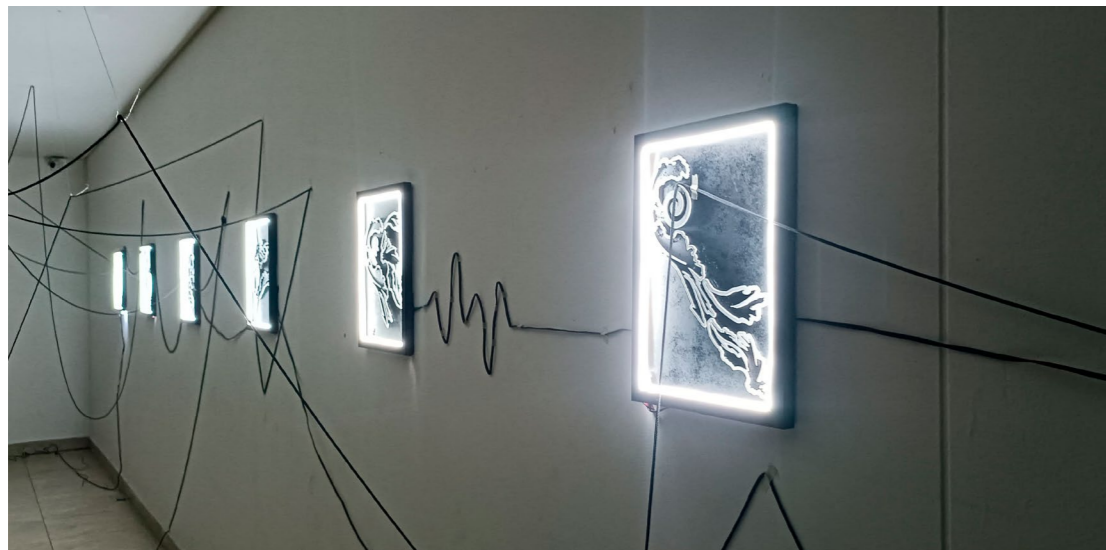

Imagen 28
Ecos del tiempo

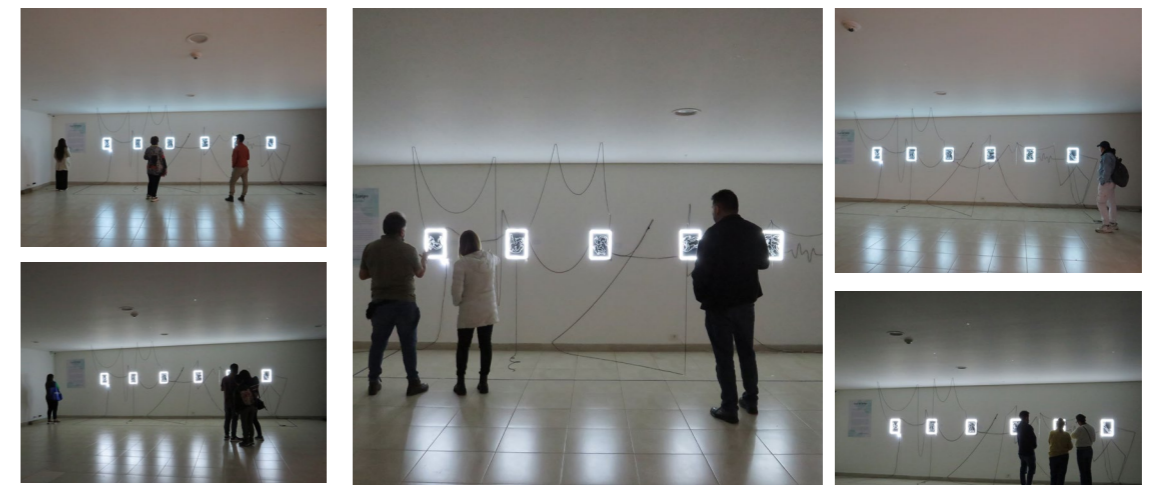
Fotografía de fuente propia

Para finalizar, también se realizó una ambientación sonora basada en el constante tic-tac de un reloj, el cual resonaba en el espacio evocando el irremediable paso del tiempo, lo que buscaba intensificar la experiencia de la exposición.

PARTICIPANTES DE LA EXPOCICIÓN

Imagen 29

Fotografías de la exposición Ecos del tiempo, que documenta las obras finales y su interacción con el público

Fotografías de fuente propia

A las personas que asistieron a la exposición se les ofreció una copa de vino como cortesía. Además, se les explica que en la entrada se ubicó un código QR para registrar su asistencia y responder un cuestionario de Google con algunas preguntas sobre la exposición. Diligenciar la asistencia y el cuestionario no era obligatorio, por lo que cada persona tuvo la libertad de decidir si quería realizarlo.

Estas son algunas de las respuestas recopiladas a través del cuestionario.

Imagen 30

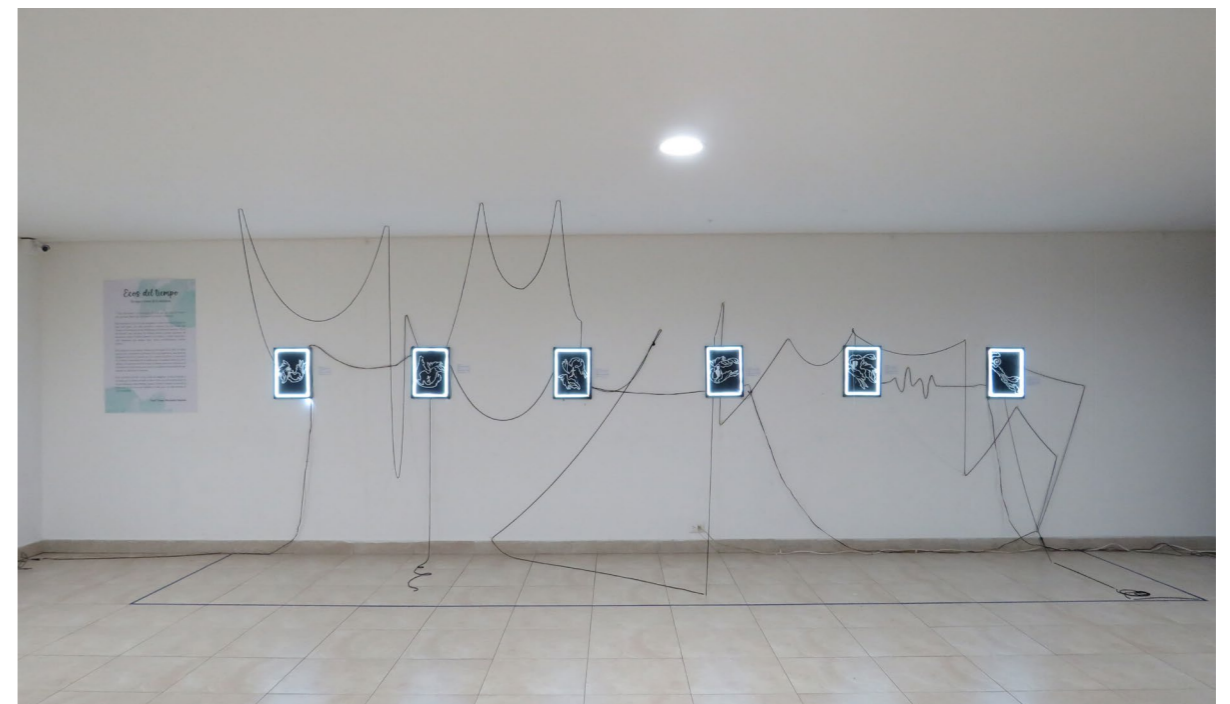
Resultados cuestionario

Marca temporal	Nombre y apellido	¿Cómo describirías lo que más te llamó la atención de la exposición?	¿Te sentiste conectado/a con la exposición?	¿La exposición te dejó alguna reflexión o emoción que te gustaría compartir?
27/1/2025 16:30:07	Jose Leonardo Hortua G	Buena El diseño visual y los detalles de las obras	SI, mucho	Es una reflexión de lo rápido que pasa la vida.
27/1/2025 16:41:35	Carlos Alberto Corredor	Buena El diseño visual y los detalles de las obras	SI, mucho	La vida humana es efímera pero es la única que puede contemplar la belleza
27/1/2025 17:12:08	Andrea Granados	Buena El diseño visual y los detalles de las obras	SI, mucho	Que hay que disfrutar cada instante, ya que lo único que nos queda es lo vivido
27/1/2025 17:30:33	Guillermo Hidalgo Rodri	Buena El diseño visual y los detalles de las obras	SI, mucho	SI. Lo bastante frágil q es la vida... es un hilo de principio a fin. Q solo Dios o el universo debería unicamente
27/1/2025 17:35:57	Héctor Rafael Ruiz Vega	Buena El diseño visual y los detalles de las obras	SI, mucho	En efecto todos estamos conectados desde el nacimiento, con todas las etapas de la vida, siendo estas un c
27/1/2025 17:36:24	Enrique Uribe	Buena El diseño visual y los detalles de las obras	SI, mucho	La vida es como cada quien la queremos vivir y de esa forma la viviremos en el bien o el la parte opuesta.
27/1/2025 17:47:41	Julieth Molano Rodrigue	Buena El diseño visual y los detalles de las obras	SI, mucho	Disfrutar cada etapa de la vida, no vivir en automático
27/1/2025 17:54:45	Margarita María Hernán	Buena La temática	SI, mucho	Describe el camino de la vida de una forma creativa
27/1/2025 17:55:46	John Arevalo González	Buena El diseño visual y los detalles de las obras	SI, mucho	El valor de cada instante...
27/1/2025 18:01:12	Oscar Llanos Tovar	Buena La temática	SI, mucho	Lo grande q es la vida
27/1/2025 18:02:54	Rosalba Quiñones quiro	Buena El diseño visual y los detalles de las obras	SI, mucho	Si solo agradecer a la vida,al tiempo que te vivido.
27/1/2025 18:29:22	Francisco Ramirez	Buena El diseño visual y los detalles de las obras	SI, mucho	Me hizo reflexionar sobre que es la vida, como debería vivirla y que esta misma no es lineal.
27/1/2025 18:30:42	Diana Barreto	Buena La temática	SI, mucho	Los cambios y las transiciones en la vida son parte de ella, esto nobquiere decir que el hecho que cambiamo
27/1/2025 18:32:01	Librada Baquero	Buena La temática	SI, mucho	El paso del riempo nos hace más sabios.
27/1/2025 19:03:48	Samir agamez jimenez	Buena El diseño visual y los detalles de las obras	SI, mucho	En ese refleja todo desde el inicio y el final las alversidad que tenemos cada ser en el transcurso del tiempo
27/1/2025 19:25:19	Luz Karime villamil rojas	Buena El diseño visual y los detalles de las obras	SI, mucho	Nos toca vivir nuestros momentos disfrutandolos al 100
27/1/2025 19:35:45	María José Ramírez Dia	Buena El diseño visual y los detalles de las obras	SI, mucho	
27/1/2025 19:38:05	Diana Díaz Tovar	Buena La temática	SI, mucho	La reflexión sobre las pocas etapas de la vida y como algunos las culminan todas .pero otras personas llega
27/1/2025 19:38:05	Jessica Marcela Romert	Buena El diseño visual y los detalles de las obras	SI, mucho	Qué la vida representa muchas etapas, en donde se cierran y abren ciclos y, se viven nuevas experiencias.
27/1/2025 19:41:26	David garzon buitrago	Buena La temática	No estoy seguro	La reflexión de ver todo el transcurso de la vida en las imágenes plasmadas
27/1/2025 19:51:38	Jose Ricardo Peña Loza	Buena El diseño visual y los detalles de las obras	SI, mucho	
27/1/2025 19:55:09	Diana Isabel Bautista Mi	Buena El diseño visual y los detalles de las obras	SI, mucho	Me generó mucho interes ver como cada elemento, cuerda, luz, color, forma tenía un significado y en mi cas
27/1/2025 20:03:00	Cesar Augusto Montoya	Buena El diseño visual y los detalles de las obras	SI, mucho	En mi caso que no conozco de arte, me impactó mucho la obra, y entendí la tematica con gran sentimiento
27/1/2025 20:16:39	Julieth Molano Rodrigue	Buena El diseño visual y los detalles de las obras	SI, mucho	Disfrutar cada etapa de la vida, no vivir en automático
28/1/2025 11:28:23	Fernando naranjo	Buena El diseño visual y los detalles de las obras	SI, mucho	

Heydi, H. (2025). Resultados cuestionario en Google Forms sobre Ecos del tiempo (Captura de pantalla) https://docs.google.com/spreadsheets/d/10-hq2fUh2W9_imLw9RrxmMAKC5WxBFVohP1AHx5YIA4/edit?usp=sharing

Imagen 31

Fotografías de la exposición Ecos del tiempo

Fotografías de fuente propia

Video de emplazamiento

<https://youtu.be/0g4iW654X94>

LO QUE LA OBRA DEJÓ EN OTROS: VOCES DEL PÚBLICO

Si bien la obra parte de una experiencia profundamente personal, su sentido no está completo hasta que es recorrida y observada. Al crear el formulario, los asistentes pudieron registrar sus impresiones, permitiendo recoger un conjunto de percepciones que reflejan el impacto real de la obra.

En las respuestas recogidas se evidencia una alta valoración de la experiencia general por parte de los asistentes, quienes en su mayoría expresan sentirse conectados con la propuesta. Lo que más llamó la atención fue el diseño visual y los detalles, lo cual deja en evidencia que la elección de usar luz blanca, la tridimensionalidad del MDF, la disposición de las piezas y la utilización del hilo como línea de continuidad fueron elementos clave.

Más allá de los aspectos formales, las respuestas recogidas resaltan la conexión emocional e intelectual de los asistentes con las obras. Varios manifestaron que la obra los llevó a pensar en la fragilidad de la vida, la velocidad del tiempo y la importancia de los vínculos. Algunas de las reflexiones más significativas se encuentran en comentarios como:

- "Es una reflexión sobre lo rápido que pasa la vida"
- "La vida humana es efímera". ▪ "Disfrutar cada etapa de la vida, no vivir en automático"
- "La vida es frágil, como un hilo que se va deshilando, pero sigue ahí"
- "En efecto, todos estamos conectados desde el nacimiento hasta el fin"

Estas respuestas evidencian que el público comprendió la obra: la transitoriedad, la continuidad, la conexión, la temporalidad, y el carácter sensorial del tiempo, el sonido y el hilo fueron interpretados con claridad como símbolos de lo efímero y de lo continuo a la vez.

Conclusión

Ecoss del tiempo representarepresenta la exploración sobre la transitoriedad de la vida y cómo se representa artísticamente. Aborda su conexión con el tiempo y la percepción sensorial a través del dibujo expandido, la luz y el sonido.

Desde el inicio del proyecto se realizó una experimentación con materiales para identificar cuál podría ser el más adecuado para expresar la fragilidad y continuidad de la vida. La elección del MDF ayudó a visualizar la tridimensionalidad, que, al mezclar con la luz, refuerza la idea del cambio constante. La obra es un recorrido en el que cada una de las etapas se conecta con la siguiente, lo que muestra que la vida no se vive por momentos aislados, sino con la unión de todos estos momentos y el cambio constante, así como su transformación.

La utilización del hilo como la línea de la vida no solo se trata de un trazo, sino de un elemento conector entre las piezas, que se presenta como la metáfora visual del tiempo. Además, mantiene la idea de transformación de la obra, lo que hace que la obra no solo sea una serie de seis cuadros estáticos, sino que, al ser unidos por la línea continua (el hilo), se transmite lo inevitable del devenir

Desde el punto de vista de los referentes teóricos, Jonas, al abordar la vida como un proceso de autorregulación, fue clave para entender la independencia de cada una de las etapas y cómo cada una maneja la continuidad. Asimismo, el punto de vista de Heidegger sobre la finitud y temporalidad fue una parte fundamental de la base teórica que ayudó a reforzar la idea del proyecto, sin dejar atrás los conceptos de Erikson y Piaget, quienes fueron esenciales para estructurar cada una de las etapas desde sus aprendizajes y desafíos. Por otro lado, Genep, con sus ritos de paso, establece que el cambio vital al que se enfrentan las personas desde el nacimiento hasta la muerte está marcado por rituales de transición, separación e incorporación. En este sentido, el proyecto no solo busca representar estos momentos, sino también generar una experiencia sensorial. También se abordan los rituales de algunas tribus indígenas, siendo estos esenciales para estructurar la vida y, de cierta manera, darle un sentido.

El proyecto Ecoss del tiempo cuenta con referentes artísticos que han abordado la vida y la muerte a lo largo de la historia del arte. Muchos artistas fueron fundamentales para la conceptualización del proyecto, ya que han trabajado temas como el paso del tiempo, la existencia y la fragilidad.

la obra Ecoss del tiempo se enfoca en representaciones humanas más orgánicas, acompañadas de elementos como raíces, hojas y corrientes de agua, que simbolizan la conexión con el entorno natural y la transitoriedad propia de la naturaleza.

Otros artistas, como Gustav Klimt y Edvard Munch, reflejan la relación entre juventud, madurez y vejez mediante el color. Al analizar las obras que forman parte de este proyecto, se observa que la influencia de Klimt es más evidente en la fragmentación del cuerpo, mientras que Munch se destaca por su uso visual para transmitir la idea de continuidad.

El trabajo de James Turrell influyó significativamente en la incorporación de la luz como uno de los elementos fundamentales de la obra. Al ser una exploración sensorial, la luz aporta fuerza al concepto de transformación, permitiendo que la obra no sea estática, sino que se reforme y reorganice según la mirada del espectador. La utilización de la luz no solo responde a una necesidad estética, sino que también explora la percepción del tiempo.

Ecoss del tiempo cuenta con un amplio grupo de referentes teóricos y artísticos que ayudarán a configurar la representación de la vida, a través del uso del dibujo expandido, la luz y el sonido. La obra invita al espectador a reflexionar sobre su propio camino y su tránsito en la existencia.

Para terminar, Ecos del tiempo es mi invitación a observar la vida como una corriente de agua que se transforma y cambia sin cesar. La vida no nos da respuestas definitivas , sino que nos ofrece espacios para reflexionar sobre nuestra propia existencia. Así, nos unimos con la idea que la luz que acompaña las piezas de la obra busca transmitir: somos instantes en constante movimiento, formas que cambiamos en el devenir del tiempo.

Referencias

- Arte, H. (1484). El nacimiento de Venus. <https://historia-arte.com/obras/el-nacimiento-de-venus>
- Arte, H. (1939). Las dos Fridas Su génesis se encuentra en la O de Pinzón. <https://historia-arte.com/obras/las-dos-fridas>
- Arte, h. (1994). La columna rota Autorretrato de mujer sufriendo. <https://historia-arte.com/obras/la-columna-rot>
- Arte, T. y. (s.f.). BOTTICELLI. La primavera. <https://temasycomentariosarte.paeg.blogspot.com/p/botticelli-la-primavera.html>
- Arte, H. (1484). El nacimiento de Venus. <https://historia-arte.com/obras/el-nacimiento-de-venus>
- Art Madrid. (2023, 18 de mayo). Gego: Arquitecta del espacio. Museo Reina Sofía. <https://www.art-madrid.com/es/post/gego-arquitecta-del-espacio-museo-reina-sofia>
- Baldung, H. (1517). Joven mujer y la muerte. <https://www.meisterdrucke.es/impresion-art%C3%ADstica/Hans-Baldung-Grien/95636/Joven-mujer-y-la-muerte%2C-1517.html>
- Baldung, H. (1518). Muerte y mujer. <https://www.meisterdrucke.es/impresion-art%C3%ADstica/Hans-Baldung-Grien/695643/Muerte-y-mujer.html>
- El punto y la línea como signo de expresión. (2009). Escuela Secundaria 217. <https://escuelasec217.weebly.com/uploads/1/1/0/8/11081152/puntolin eacomosignosdexpresion.pdf>
- Fernández, Á. (2015). Alegoría de la prudencia. <https://www.revistaesfinge.com/2015/04/alegoria-de-la-prudencia/>
- Fahrenheit Magazine. (s.f.). El infinito de lo efímero: Anne Hamilton y la conservación del arte fugaz. <https://fahrenheitmagazine.com/arte/plasticas/el-infinito-de-lo-efimero-anne-hamilton-y-la-conservacion-del-arte-fugaz>

- Gennep, A. v. (1909). Los ritos de paso. https://cosmovisi.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/10/updocs-net_153762090-arnold-van-gennep-los-ritos-de-paso-pdfpdf.pdf
- Heidegger, M. (1997). El Ser Y El Tiempo Resumen. <https://www.bookekey.app/es/book/el-ser-y-el-tiempo>
- Jonas, H. (2000). El Principio Vida Hacia Una Biología Filosófica. <https://es.scribd.com/document/584105522/Hans-Jonas-El-Principio-Vida-Hacia-Una-Biologia-Filosofica>
- Miriam, B. S. (12 de Junio de 2015). El dibujo expandido en el espacio. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/85143/1038-3555-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Munch, E. (1900). La danza de la vida. <https://todoscontraelarte.blogspot.com/2016/12/munch-la-danza-de-la-vida.html>
- Munch, E. (s.f.). La mujer en tres etapas. <https://www.meisterdrucke.es/impresion-art%C3%ADstica/Edvard-Munch/32041/La-mujer-en-tres-etapas.html>
- Museo, J. C. (s.f.). DIBUJO EXPANDIDO. <https://juancuellomuseo.com/category/dibujo-expandido/>
- Magazzino26. (2022, 22 de febrero). Christian Boltanski al MAMbo. <https://www.magazzino26.it/christian-boltanski-al-mambo-art-magazzino26-fashion-blog/>
- Pericles. (2014). El dibujo expandido en la obra de César Del Valle. <https://premiocritica.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/El-dibujo-expandido-en-la-obra-de-C%C3%A9sar-Del-Valle-1.pdf>
- Piaget, J. (1896-1980). La construcción de lo real en el niño. https://granatensis.ugr.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991000388749704990&context=L&vid=34CUBA_UGR:VU1&lang=es&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Granada&offset=0
- Tiziano. (1514). las tres edades del hombre. <https://historia-arte.com/obras/las-tres-edades-del-hombre>