

tf g

memoria

bellas artes

2019-2020

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: La estética de la muerte: simbolismo y representación en el arte.

ESTUDIANTE:

Laura Calvo Huedo

DIRECTOR/A:

José Luis Lozano Jiménez

PALABRAS CLAVE: Calavera, Culturas, México, Altares, Muerte

RESUMEN: El presente Trabajo Fin de Grado muestra el tema de la muerte y su visión en la cultura española y mexicana donde nos centraremos en el análisis de sus rituales, celebraciones, simbología etc. Se representará mediante capítulos, su historia, su origen, recorrido y manera de influir en el arte durante muchos siglos. De esta manera observaremos y entenderemos los diferentes modos de celebrar y honrar al difunto en sus costumbres frente a la muerte

Indice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	6	6
2. Referentes	7	22
3. Justificación de la propuesta	23	42
4. Proceso de Producción	43	48
5. Conclusiones	48	48
6. Bibliografía	49	50
7. Anexos	50	54

AGRADECIMIENTOS.

Antes de dar paso al comienzo del proyecto, agradecer la ayuda y el apoyo recibido a lo largo de estos años por parte de varias personas, sin las que no hubiera sido capaz de alcanzar algunos de mis objetivos tanto profesionales como personales, que me han permitido ser la persona que soy a día de hoy.

En primer lugar agradecer a mis padres todo el esfuerzo y sacrificio que han supuesto esta etapa nueva en la que han estado trabajando a muchos kilómetros. Por enseñarme el valor y la constancia frente a las etapas más difíciles, sin dejar escapar las oportunidades que se presentan en cada nuevo camino.

A mi hermana agradecer la motivación y el ejemplo que me ha transmitido desde pequeña, su paciencia, pero sobre todo ayuda, y sacrificio demostrado a pesar de la distancia convirtiéndose en un apoyo incondicional.

En segundo lugar, agradecer a mi tutor de TFG, José Luis Lozano Jiménez, por su ayuda, dedicación, motivación e interés ofrecido durante el desarrollo del proyecto además de los conocimientos y valores transmitidos en esta etapa, con los que espero llegar a ser una buena profesora como él.

En tercer lugar, a mi compañera de carrera, Sara Sánchez Meseguer, por las horas interminables dedicadas en cada trabajo, momentos de alegrías y penas, pero sobre todo por su gratitud y su manera de ver la vida con una filosofía inspiradora y motivadora.

Por último pero no menos importante, agradecer a las personas entrevistadas en este proyecto, cuya colaboración ha permitido aportar gran parte de la información, conocimientos y experiencias sobre el tema en el que está basado este trabajo de investigación.

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS.

1.1. Propuesta del proyecto.

El presente trabajo de investigación aborda la cultura mexicana ya que es una de las culturas que más me atraen por su manera de representar la muerte, la visión que se tiene sobre ella, sus gamas cromáticas amplias de colores saturados y vivos, sonidos u ofrendas llevadas a cabo en el momento de la muerte. Estas propuestas representan los objetivos que pretendo cumplir con mi investigación. En ella encontramos como punto central la visión de la muerte como algo alegre, vistoso, agradable y divertido. Y por último su simbología, la representación y la importancia que tiene la calavera en esta cultura como principal elemento y la belleza que aporta en ella.

1.2. Objetivos.

- Proyectar las diferentes visiones de la muerte en otras culturas.
- Profundizar en los ritos y celebraciones llevadas a cabo en los funerales.
- Provocar en el espectador las diferentes sensaciones de tratar la muerte.
- Cuestionar las diversas maneras de representar el tema tabú de la muerte.
- Cuestionar la noción de la eternidad presente en las culturas y religiones.
- Desarrollar una respuesta conceptual para entender la muerte a través del arte.

2. REFERENTES.

AUTOR/A:

Hirst, Damien

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/MUERTE:

1965, Bristol

PÁGINA WEB:

<http://www.damienhirst.com/>

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL AUTOR/A:

Damien Hirst Steven es un artista, empresario y coleccionista de arte inglés. La obra de este artista es muy amplia. El artista se mueve entre la escultura, el dibujo, la instalación, la fotografía y la pintura.

Es el miembro más prominente de The Young British Artists. Con la muerte como tema principal de sus creaciones foco de muchas polémicas. Damien Hirst siente una extraña fascinación por las calaveras. En su colección particular de arte conserva una macabra serie de esqueletos de cabezas. Sus obras son desobedientes. Hirst ha continuado explorando las grandes cuestiones: muerte, vida, religión, belleza, ciencia.

VINCULACIÓN CON LA MUERTE:

Hirst desarrolla su interés por la “idea inaceptable” de la muerte desde adolescente. A los dieciséis años, visitó el departamento de anatomía de la Facultad de Medicina de Leeds con la finalidad de hacer dibujos del natural. Esto le sirvió para manifestar la dificultad que le resultaba la idea de la muerte. Comenzó a trabajar en una colección de cadáveres de animales metidos en depósitos de acero y cristal preservados en formol, con el objetivo de crear un zoológico de animales muertos. Su miedo a morir le ha llevado a elaborar unas obras que marcan continuamente el intento de perdurar en el tiempo y no desvanecerse. Él pretende evadir la muerte con la conservación de cuerpos, pero se demuestra que la muerte acaba cumpliendo su ciclo.¹

ENLACES RELACIONADOS:

<https://www.achtungmag.com/damienhirst-arte-muerte-revista-achtung/>

<https://artcreationstation.wordpress.com/tag/damien-hirst-2/>

<http://damienhirst.com/biography/damien-hirst>

¹ Blanco, A. (2015), *Damien Hirst: Biografía, Obras y Exposiciones*. Recuperado en: <https://www.alejandrdeargos.com/index.php/en/todos-los-articulos/32-artistas>

BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA CON EL AUTOR/A:

ILUSTRACIONES:

FICHA TÉCNICA

TÍTULO:

Cornucopia

AÑO:

2008

PROCEDENCIA:

Londres

ENLACE WEB:

<https://www.flickr.com/photos/doctorboogie/3067815681>

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Hirst explora el simbolismo del cráneo y la futilidad de decorar cráneos de plástico en un intento de hacer que la muerte sea más bella. En ellas el cráneo alude tanto a la muerte como a la vida. Hirst se encargará de las paredes de la Galería de la Iluminación llenándolas de 200 cráneos creados. De ella surge *Cornucopia*, una exposición muy fuerte e impresionable sobre la relación entre arte, ciencia y existencia que abordará la fascinación de Hirst con la muerte. Las calaveras están realizadas de plástico con pintura brillante.

PROPUESTA:

La obra que presento tiene como tema principal la visión de la muerte. Hirst creo que es un claro referente en cuanto a la tematica de todas de sus obras. De este artista me interesa la visión que tiene de la muerte, y lo que quiere transmitir al público con ello.

AUTOR/A:

Kamei, Toru

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/MUERTE:

1976, Tokio

PÁGINA WEB:

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL AUTOR/A:

El artista japonés Toru Kamei ha estado, durante los últimos diez años, esforzándose por incorporar vida nueva a su estilo europeo del siglo XVI con sus fascinantes y hermosos trabajos donde los sujetos surrealistas parecen flotar en fondos totalmente negros. Sus pinturas tienen una sensación de profundidad solemne, pero Toru afirma que pinta objetos "tal y como son". el artista continúa trabajando a su propio ritmo. Es como si su aceptación de la inevitabilidad de la muerte lo hubiese convertido en un recuerdo viviente de la inutilidad de apresurarse en la vida.²

VINCULACIÓN CON LA MUERTE:

El artista se sirve sobre todo de la plasmación de elementos florales, los cuales pueden contar con multitud de significados, místicos, espirituales y religiosos. Las flores escogidas, la posición en que se encuentran e incluso el estado de descomposición, son constantes evocaciones a lo efímero y al paso del tiempo.³

ENLACES RELACIONADOS:

https://i-d.vice.com/es_mx/article/7xb9eg/toru-kamei-es-el-artista-japons-trabajando-condior-homme

<https://www.lemiaunoir.com/la-muerte-arte-e-iconografia/>

² Tateishi, D. (2017), *Toru Kamei es el artista japonés trabajando con dior homme*. Recuperado en: https://i-d.vice.com/es_mx/article/7xb9eg/toru-kamei-es-el-artista-japons-trabajando-con-dior-homme

³ García, A. (2016), *La muerte: arte e iconografía*. Recuperado en :<https://www.lemiaunoir.com/la-muerte-arte-e-iconografia/>

BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA CON EL AUTOR/A:

ILUSTRACIONES:

FICHA TÉCNICA

TÍTULO:

Dior Homme

AÑO:

2017

PROCEDENCIA:

ENLACE WEB:

<https://www.pinterest.es/pin/494270127843585389/>

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Las vanitas establecen el concepto de lo efímero y terrenal, mostrando lo banal de todo lo mundano, los placeres o los bienes materiales, todo ello enfrentado con el concepto sólido y espiritual de la muerte. Esto se ha representado a través de la muestra de objetos que simbolizan tanto el placer terrenal como el deseo de conocimiento. De este modo la vanitas acoge libros, comida, instrumentos musicales e incluso joyas. La calavera es el elemento principal, la presencia inminente de la muerte. Utilizando las flores como naturaleza muerta o animales en las que representa el paso de la vida a través de la metamorfosis del animal y la flor. ⁴

⁴ García, A. (2016), *La muerte: arte e iconografía*. Recuperado en: <https://www.lemiaunoir.com/la-muerte-arte-e-iconografia/>

PROPUESTA:

La obra que presento tiene como tema principal la visión de la muerte y su forma de representarla mediante el color, para ello tomo como referente a Toru ya que pienso que la combinación de sus colores y su manera de representar la muerte junto a la naturaleza muerta son adecuadas y finalmente hacen una composición agradable a la vista, bonita y asociadas al término que se trabaja como la muerte.

AUTOR/A:

Klimt, Gustav

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/MUERTE:

1862, Baumgarten

PÁGINA WEB:

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL AUTOR/A:

Gustav Klimt es un pintor austriaco refinado, complejo y hermético. Brilló por su Simbolismo y Art Nouveau. Sus obras están cargadas de sensualidad y su estilo pictórico ecléctico y abstractas. Las mujeres eran musas, amantes y catalizadores del simbolismo de Klimt. Símbolos de la vida y la muerte: amenazantes y seductoras al mismo tiempo conocidas como femme fatales. Su pintura es ornamental ya que abunda el oro, propio del arte bizantino, los motivos geométricos y la sensualidad con equilibrio entre líneas rectas y curvas.⁵

VINCULACIÓN CON LA MUERTE:

Klimt es, sin lugar a duda, una figura trascendental del arte contemporáneo. Aun teniendo la aprobación estatal y prestigio para vivir sin ahogos económicos, su arte se giró e hizo cosas que le dictaba su corazón. La salud que tenía no era la adecuada por lo que pocos años antes de fallecer decidió enfrentar la muerte y la vida pintando. Su cuerpo no podía escapar de ella, pero su arte si además de permanecer siempre.⁶

ENLACES RELACIONADOS:

<https://www.artehistoria.com/es/obra/muerte-y-vida>

<https://historia-arte.com/obras/muerte-y-vida-de-klimt>

<http://www.revistaadios.es/ampliacion/118/Gustav-KLIMT.html>

⁵ Calvo, M. (2016), *Gustav Klimt*. Recuperado en:<https://historia-arte.com/artistas/gustav-klimt>

⁶ Autor desconocido, (s./f.), *Gustav Klimt, muerte y vida*. Recuperado en:
<http://www.revistaadios.es/ampliacion/118/Gustav-KLIMT.html>

BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA CON EL AUTOR/A:

ILUSTRACIONES:

FICHA TÉCNICA:

TÍTULO:

Tod und Leben, (Muerte y vida)

AÑO:

1916

PROCEDENCIA:

Leopold Museum, Viena (Austria)

ENLACE WEB:

<https://historia-arte.com/obras/muerte-y-vida-de-klimt>

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

En la obra encontramos dos figuras destacables. Por un lado, a la izquierda vemos a la Muerte representada como un esqueleto del que solo destacamos la calavera, con mirada irónica. Su cuerpo está cubierto con un decorado oscuro en el cual podemos observar otro claro ejemplo de la muerte como es la cruz. En la mano podemos ver que tiene una garrota. Es una reinterpretación de un tema muy antiguo como son las danzas macabras medievales. La idea de que la muerte te llegará seas la clase social que adquieras, ya que llega sin distinción.

La muerte de Klimt tiene un aspecto amenazante, y observa a la vida representada a la derecha por una montaña de cuerpos de diferentes edades. Podemos ver mujeres, niños, jóvenes e incluso un bebe, porque nadie escapa de ella. Todas las figuras tienen los ojos cerrados menos dos que permanecen con ellos abiertos. Estas dos figuras son el recién nacido que es ajeno todavía a la idea de la vida y los de la mujer que se encuentra mirándola fijamente a la cara de la Muerte. Esta figura tiene un aspecto enloquecido ya que solo los locos miran a los ojos a la Muerte y no la temen.⁷

⁷ Autor desconocido, (s./f.), *Gustav Klimt, muerte y vida*. Recuperado en: <http://www.revistaadios.es/ampliacion/118/Gustav-KLIMT.html>

PROPUESTA:

La obra que presento tiene como tema principal la visión de la muerte. Klimt con esta obra tan simbólica, representa claramente el tema de la muerte y la vida de una manera bella destacando de cada figura su componente importante. El significado que más destacaría de esta obra sería el que la muerte es un elemento unificador de toda la humanidad, además de que es una cosa que todo el mundo pasará por ella independientemente de la clase social u económica que tengas o seas.

AUTOR/A:

Mueck, Ron

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/MUERTE:

1958, Melbourne, Australia

PÁGINA WEB:

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL AUTOR/A:

Ron Mueck es un escultor australiano famoso por sus obras hiperrealistas, y de gran escala. Su evidente conocimiento sobre anatomía y su técnica consigue que sus obras parezcan vivas, aunque estén hechas de silicona, fibra de vidrio y acrílico. Las figuras de Mueck reproducen el cuerpo humano con todos sus detalles (arrugas, pelos, poro de piel.) Sus personajes son narrativos, casi siempre desnudos haciendo trabajos, labores cotidianas o acostadas. Le gusta trabajar en su propio taller y que sus obras hablen por sí mismas. Actualmente trabaja y vive en Londres.⁸

VINCULACIÓN CON LA MUERTE:

Mueck hace varias obras referenciadas a la muerte como su famosa obra *Dead Dad*, donde declara que de esta manera aludía a la pérdida de esos 21 gramos que se supone que pesa el alma. Mueck defiende que no podemos quedarnos en los detalles minuciosos como el precioso poro de la piel, una peca, un pelo etc.

ENLACES RELACIONADOS:

<https://culturainquieta.com/es/arte/escultura/item/497-ron-mueck-es-un-escultorhiperrealista.html>

<https://historia-arte.com/artistas/ron-mueck>

<https://loqueva.com/el-artista-ron-mueck-y-sus-100-calaveras-gigantes/>

<https://proa.org/esp/exhibition-ron-mueck-biografia.php>

⁸ Calvo, M. (2016), *Ron Mueck*. Recuperado en:<https://historia-arte.com/artistas/ron-mueck>

BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA CON EL AUTOR/A:

ILUSTRACIONES:

FICHA TÉCNICA:

TÍTULO:

Mass

AÑO:

2016 -2017

PROCEDENCIA:

Isla de Wight, Inglaterra; Melbourne, Victoria

ENLACE WEB:

<https://www.ngv.vic.gov.au/explore/collection/work/126359/>

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Mueck realiza estos cráneos hiperrealistas, aunque tétricos compuesta por 100 calaveras gigantes. Esta instalación está inspirada en los huesos de las catatumbas de París, con ellas espera no solo cuestionar nuestra identidad sino también la noción de la eternidad presente en las culturas y religiones.

La exposición cuenta con 100 calaveras gigantes realizadas de fibra de vidrio y resina. Cada una de las piezas mide aproximadamente 1 metro de alto.⁹

PROPUESTA:

La obra que presento tiene como tema principal la visión de la muerte. Mueck con esta obra tan peculiar y tétrica resume a la perfección mi concepto de cuestionarnos la identidad, la noción de la eternidad en todas las culturas, rituales y funerales.

⁹ Yalosabes, (2017), *100 cráneos gigantes como muestra de arte*. Recuperado en:<https://yalosabes.com/100-craneos-gigantes-muestra-arte/>

AUTOR/A:

San Miguel Erice, Óscar conocido artísticamente como: Okuda San Miguel.

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/MUERTE:

1980, Santander

PÁGINA WEB:

<http://okudasanmiguel.com/>

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL AUTOR/A:

Okuda San Miguel es un pintor, escultor y diseñador español, conocido por sus trabajos de estudio y arte urbano. Su lenguaje iconográfico único de estructuras y patrones geométricos multicolores. En 2009 Okuda comienza su propia práctica de estudio, habiendo visitado y expuesto su arte en India, Malí, Mozambique, Estados Unidos, Japón, Chile, Brasil, Perú, Sudáfrica, México y continente europeo. Estos viajes le ayudaran con sus conocimientos a sus proyectos en las diferentes culturas.

Destaca por sus proyectos a grandes escalas en fábricas abandonadas, edificios o vías públicas. El estilo distintivo del artista con armonías geométricas de intensos colores podemos encontrar mezcladas con cabezas de animales, figuras orgánicas etc. Este estilo tan propio del artista le ha convertido es uno de los artistas callejeros más reconocidos del mundo de hoy. El artista vive y trabaja en Madrid.

VINCULACIÓN CON LA MUERTE:

Okuda con sus obras clasificadas como surrealistas pop, plantean a menudo preguntas sobre el existencialismo, el universo, el infinito, el significado de la vida y la falsa libertad de la sociedad, mostrando un conflicto entre la modernidad y nuestras raíces.

Utiliza los colores como un símbolo de la vida y del mundo natural, mientras que la escala de grises de sus pinturas representa el cemento, la muerte, el polvo. Pinta sus caras con patrones geométricos para mostrar la igualdad entre las diferentes raza y culturas, colocando todos los tipos de piel en el mismo nivel. Este multi-colorismo simboliza el multiculturalismo.

ENLACES RELACIONADOS:

<http://www.delimbo.com/art/okuda-san-miguel/>

<https://www.xlsemanal.com/personajes/20170921/okuda-banksy-espanol.html>

BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA CON EL AUTOR/A:

ILUSTRACIONES:

FICHA TÉCNICA:

TÍTULO:

El mundo ríe y llora

AÑO:

2019

PROCEDENCIA:

Madrid

ENLACE WEB:

<http://okudasanmiguel.com/archive/>

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

El mundo ríe y llora es una obra realizada con esmalte sintético sobre madera. En ella podemos ver como elemento principal el cráneo, representando el significado de la muerte. Destaca sus colores puros y llamativos que se mezclan con esa escala de grises y negros que se asocian a la muerte. En la obra podemos observar cómo se funden ambas gamas cromáticas jugando con la conversión de la calavera por sus colores.

PROPUESTA:

La obra que presento utiliza como principal referente la visión de la muerte en las diferentes culturas, especialmente en la mexicana. Okuda creo que es un claro referente en cuanto a la diversa gama cromática que utiliza para representar la muerte junto a la figura orgánica mezclada con geometría del cráneo humano. Este estilo cromático quiero emplearlo junto con la figura de la calavera en mis obras.

AUTOR/A:

Shahbazi, Shirana

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/MUERTE:

1974, Teherán (Irán)

PÁGINA WEB:**INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL AUTOR/A:**

Shirana Shahbazi, es una fotógrafa, aunque su trabajo incluye instalaciones y grandes impresiones de fotografía conceptual. Su práctica se caracteriza por una sustancial diversidad de procesos de producción que pueden coexistir simultáneamente con una naturalidad intrigante.

En sus trabajos podemos encontrar impresiones en C y litografías que rompen los límites entre la abstracción y figuración entre la puesta en escena fotográfica y la captura del momento fugaz, creando coherencia en todo. En ellos también encontramos motivos figurativos o formas geométricas. La visión de la vida, la naturaleza y el espacio se refleja en las obras como una experiencia que ya está cultural y socialmente predeterminada. Sus fotografías componen espacios pictóricos abstractos con medios fotográficos que se distinguen por colores vibrantes, por un lado, y por contrastes nítidos en blanco y negro por el otro. Vive y trabaja en Zúrich.

VINCULACIÓN CON LA MUERTE:

Shirana no tiene ninguna relación con la muerte, pero sí con los colores que emplea en sus fotografías.

ENLACES RELACIONADOS:

<https://kunsthamburg.de/en/shirana-shahbazi/>

<https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/newphotography/shirana-shahbazi/>

<http://www.peterkilchmann.com/exhibitions/past/shirana-shahbazi>

BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA CON EL AUTOR/A:

ILUSTRACIONES:

FICHA TÉCNICA

TÍTULO:

Composition-22-2011

AÑO:

2011

PROCEDENCIA:

ENLACE WEB:

<https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/newphotography/shiranashahbazi/shahbazi-3/index.html>

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Alternando entre la abstracción y la representación, las imágenes de colores vívidos de Shahbazi se hacen en el estilo nítido de la fotografía de estudio comercial, sin la ayuda de herramientas digitales. Para hacer sus composiciones abstractas, fotografía pedestales pintados y otros volúmenes geométricos; a veces hace múltiples imágenes de los mismos objetos, girando los volúmenes entre exposiciones para crear una interacción dinámica entre superficie y profundidad y un suntuoso campo de color geométrico y patrón.

PROPUESTA:

La obra que presento tiene como tema principal la visión de la muerte y su forma de representarla mediante el color, para ello tomo como referente a Shirana ya que pienso que la combinación de sus colores es adecuada y finalmente hacen una composición agradable a la vista, bonita y gamas cromáticas saturadas pero adecuadas unas con las otras.

AUTOR/A:

Skull, Jim

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/MUERTE:

1959, Koumac

PÁGINA WEB:

<https://jim-skullgallery.com/>

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL AUTOR/A:

Jim Skull es un artista visual que actualmente vive y trabaja en París. El artista se centra especialmente en la parte ósea del cráneo. Las piezas que realiza el autor son el resultado de la multitud de viajes que ha realizado a lo largo de su vida. Sus visitas a países como la India, Nueva Zelanda, Australia, China y países africanos que le han permitido sus conocimientos sobre rituales, experiencias humanas y culturales. Por ello fusiona sus conocimientos y utiliza una gran variedad de materiales como papel maché, cáscaras de huevo, bolsas de té y sogas para crear su arte. Realiza exposiciones en bares parisinos, participa en los Salones de Arte, mejorando su técnica creando el resultado que conocemos hoy en día.

VINCULACIÓN CON LA MUERTE:

Skull desarrolla piezas utilizando como referente y elemento principal el cráneo humano. Podemos observar que trabaja con diferentes materiales y diversos elementos que emplea sobre la figura principal del cráneo. Destacamos en sus obras la manera de representar las diferentes culturas, hábitos y rituales con elementos característicos que llevaron a percibir el cráneo como algo novedoso y lejano del concepto macabro y oscuro que lo representa. Por ello termina convirtiendo sus piezas en arte contemporáneo, africano, oceánico, amerindio, popular

ENLACES RELACIONADOS:

<https://anartjunkie.wordpress.com/2010/03/04/el-lado-artistico-de-la-muerte-jim-skull/>

<https://culturacolectiva.com/arte/los-craneos-multiculturales-de-jim-skull>

<https://www.collater.al/en/jim-skull-sculpture/>

BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA CON EL AUTOR/A:

ILUSTRACIONES:

FICHA TÉCNICA

TÍTULO:

Corde de Polyester

AÑO:

2011

PROCEDENCIA:

París

ENLACE WEB:

<https://jim-skullgallery.com/Corde-de-polyester>

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Corde de Polyester consiste en una serie de piezas realizadas como su título indica con cuerdas de poliéster de diversos colores, dibujos y colores pegados y situados sobre el elemento principal como es el cráneo.

PROPUESTA:

La obra que presento utiliza como principal referente el cráneo humano, podemos observar que el artista pretende renovar un objeto con simbología macabra u oscura, a un objeto visual llamativo y atractivo a la vista debido a los colores y elementos colocados sobre él.

AUTOR/A:

Warhol, Andy

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/MUERTE:

1928, Pittsburgh

PÁGINA WEB:

<https://warholfoundation.org/>

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL AUTOR/A:

Andy Warhol artista plástico estadounidense y director de cine que llegó a ser el más conocido representante del pop-art. Empezó su carrera como dibujante publicitario para diversas revistas. Sus obras exploran la relación entre la publicidad, la expresión artística y la cultura de las celebridades, abarcan una variedad de medios como la serigrafía, pintura, fotografía, cine y escultura.

VINCULACIÓN CON LA MUERTE:

Warhol, tenía una preocupación por la muerte, la muerte aparece como un memento mori. Los mementos mori son obras que sirven como recordatorios simbólicos de nuestra mortalidad, y dada la esencia cristiana, como un recordatorio de lo que nos puede aguardar tras la muerte: la salvación o la condenación eterna.

Los mementos mori están relacionadas con otro tipo de obras: los vanitas. Los vanitas son cuadros en los que se realzan los aspectos efímeros de los placeres terrenales y de nuestras posesiones.

ENLACES RELACIONADOS:

<https://ideofilia.wordpress.com/2018/11/27/andy-warhol-y-el-arte-que-sonrie-a-la-muerte/>

PROPUESTA:

La obra que presento tiene como tema principal la visión de la muerte. Warhol es un gran referente y claro ejemplo de la propuesta que quiero hacer, esa visión de la muerte bella con colores llamativos y diferentes a los que se asocian a la muerte. Uno de los objetivos que pretendo mostrar como Warhol con sus calaveras es que la gente se transporte a esa visión de la cultura mexicana y como allí la muerte es diversión, culto y alegría.

BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA CON EL AUTOR/A:

ILUSTRACIONES

FICHA TÉCNICA

TÍTULO:

Skulls

AÑO:

1976

ENLACE WEB:

<https://historia-arte.com/obras/muerte-y-vida-de-klimt>

<https://www.tate.org.uk/art/artists/andy-warhol-2121>

<https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/fotos/pop-art-las-mejores-obras-deandy-warhol/latas-sopa-campbell>

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

La serie *Skulls* de Warhol nos presenta una calavera que proyecta la sombra de la cabeza de un niño. Una imagen inquietante, conectada con los mementos mori y las vanitas, pero encierra una simbología más optimista de lo que podríamos pensar a primera vista, y conecta una festividad llamativa como el Día de los Muertos de México.

En la calavera de Warhol, las sombras que acentúan las cuencas de los ojos y la boca representan la sonrisa burlona de la Parca, mientras que las que proyecta la calavera en su conjunto forman el contorno de un bebé o un feto. Se resume a la perfección la dualidad del nacimiento y la muerte, además de un concepto cíclico de la vida. La serie de calaveras sonrientes de colores vivos de Warhol rojos, amarillos, verdes, azules, morados y rosa. Esos colores recuerdan a las calaveras de azúcar, tradicional obsequio de México en el Día de los Muertos. Las calaveras de Warhol nos traen a la memoria que el arte no cede ante la muerte, sino que le devuelve la sonrisa: su dentada y sonriente gloria proclama el triunfo sobre la fugacidad y la ruina.¹⁰

¹⁰ Martínez, E. (2018), *Andy Warhol, y el arte que sonríe a la muerte*. Recuperado en: <https://ideofilia.wordpress.com/2018/11/27/andy-warhol-y-el-arte-que-sonrie-a-la-muerte/>

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

1. Estética de la muerte: Una comparativa en los contextos de España y México.

El tema de la muerte es muy amplia, donde algunos de los factores que se llevan a cabo en investigaciones son: las actitudes sociales ante la muerte, los ritos y ceremonias, las prácticas funerarias, las formas de enterrar, las tumbas, mausoleos y cementerios o los recordatorios, misas, homenajes, las creencias, los duelos y sus diversos tipos. Por ello decimos que el concepto muerte o la temática de la muerte se puede comprender desde diferentes ámbitos del conocimiento estético. En este trabajo de investigación analizo el tema de la muerte desde el campo del arte, visualizándola desde la perspectiva de países como España y México.

Muchas son las preguntas que nos hemos ido haciendo a lo largo del periodo de nuestra vida, cuestiones que hacemos entorno a la muerte, a lo desconocido. Encontramos estas respuestas en la religión, filosofía, oraciones o meditaciones desde tiempos antiguos y en todo el continente a pesar de variar el resultado. Unas se basan en una rueda infinita como es el caso del budismo y en la cultura islámica, en las que la muerte está presente entre vida y reencarnación. El cristianismo, por el contrario, no cree en la reencarnación, si no en la salvación del alma con el ascenso al cielo. Incluso la ciencia no ha sido capaz de darnos respuesta o una solución exacta a este tema que presentamos. Por ello, hemos de decir que no existe una respuesta clara con respecto a la muerte, es un tema que siempre nos abarca dudas infinitas como infinitas son sus respuestas.

Fig. 1. Autor desconocido, sin título. Fuente de consulta:<https://amarresdeamorconfotos.top/amarres-santa-muerte/>

Las personas tendemos a evitar el concepto de muerte mediante sinónimos o frases hechas. En la cultura española la muerte es un tema tabú, evitamos decir la palabra al igual que hablar del tema hasta llegada la fecha de defunción, una vez finalizado o pasado un tiempo de duelo. La muerte es algo que termina igualándonos a todos, hay muchas formas diferentes de morir y diversas actitudes de afrontarla, en el caso de España como algo doloroso.

En otras muchas culturas esta palabra también es tabú, sin embargo, en la cultura mexicana es todo lo contrario. Esto nos ha llevado a realizarnos diversas cuestiones y preguntas a lo largo de nuestra vida. Algunas de las cuestiones más comunes son: ¿Qué hay después de que fallezcamos?, ¿Iremos al cielo o al infierno?, ¿Reencarnamos o desaparecemos?, ¿Estamos preparados para morir?, ¿A que le tenemos miedo, a morir o a hacerlo solos?

En nuestro inconsciente existe la inmortalidad, ya que no debemos ni podemos morir. Nuestra muerte nunca será natural, sino una figura asesina representada con una guadaña, un personaje siniestro que nos llevará en cualquier momento, aunque nosotros rechacemos morir. Lo que es evidente es que cuando nos llega la hora de dejar este mundo, llega y por más derecho que creamos que tenemos para continuar viviendo, cuando llega, llega y es ahí cuando la parca se encarga de cubrir con su velo a las

personas, es ahí que fallece. Por eso debemos de respetar a la muerte no solo por lo que sufrimos o disfrutamos en esta vida, sino por el futuro incierto que nos promete y desconocemos.

Una de sus acepciones más característica es lo macabro, ya que lo macabro no se detiene a aceptar una muerte simple. El término también se asocia a la danza macabra, festividad que celebra la muerte bailando con los humanos, es ahí cuando nos preguntamos quien realiza realmente la festividad, ¿los humanos sobre la muerte o la muerte sobre los humanos como victoria?. La muerte nos parece el mal de los males cuando realmente no sabemos si nos está abriendo las puertas a una vida mejor, o un descanso eterno. Al cuestionarnos todo tipo de preguntas sentimos cierta fascinación por aquello que desconocemos, por saber, por encontrar respuestas a todas las cuestiones que no nos facilitan la información al instante o incluso en ningún momento de la vida hasta llegar el momento.

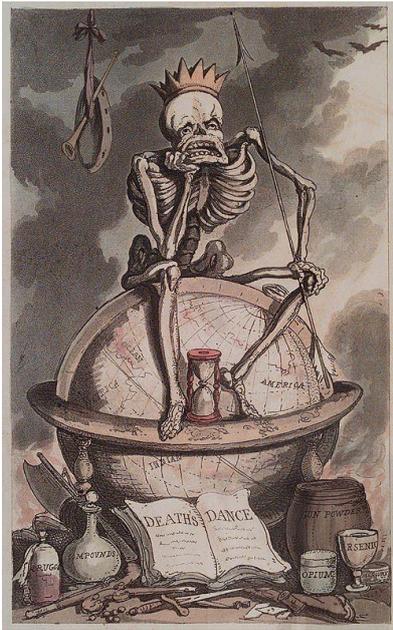

Fig. 2. Thomas Rowlandson , (1816), La danza de la muerte. Fuente de consulta:https://www.pinterest.ca/pin/422353271295124913/?nic_v1=1aZT%2BgsFzeO4S174zCewdT3qBBSLKYGpzbm7sBgiZ17fn2S6vIPmqbXhrlCNjZm11n

La muerte en la cultura mexicana es la de siempre, mata y aguarda a la persona que está llegando a su destino final, pero en esta etapa de la vida los mexicanos también tratan de mantener su identidad y tradiciones colocando ofrendas y altares a sus familiares muertos. El cambio de actitud en ellos y su carácter los lleva a enfrentarse a la Santa Muerte con reto, humor, pero ante todo con respeto. Los que la ven desde otra perspectiva, creen que no les va a llegar por el momento. Muchos de ellos piensan que, si se está bien con la muerte esta tardará más en llegar. Por ello en esta cultura entienden el concepto de muerte como un hecho común y cercano mientras que en la cultura española resulta todo lo contrario. Como se menciona en el libro: “Como te ves me vi, como me ves te verás, los mexicanos nos reímos de la muerte, tratamos de olvidarnos de ella, somos esqueletos forrados, pero tarde o temprano vamos a ser así.”¹¹

¹¹Delgado, J.A. (2000). *Rituales en torno a la muerte*, México, Editorial Tomo. Pág.17

Fig.3. Autor desconocido, Reloj astronómico Torre Ayuntamiento Praga. Fuente de consulta: <http://selenitaconsciente.com/?p=280789>

Uno de los temores más comunes del ser humano sobre la muerte es ¿qué pasará cuando no estemos en cuerpo físico?, ¿tendremos un alma o un espíritu, iremos al cielo o al infierno, tendremos juicio por nuestras acciones buenas o malas, o reencarnaremos. Este dilema es el que hace que tengamos miedo a aquello desconocido o aquello que no tenemos respuestas claras y concisas, miedo a la muerte. Como escribe José Revueltas para referirse a la muerte: “La muerte es un acto infinitamente amoroso”.¹²

Como se menciona en el libro: “Todo tiene solución en la vida menos la muerte, y está en sí, ya es una solución”¹³. La muerte es un tema religioso, pero también un tema que ha abarcado el arte y la literatura, la medicina y biología. La muerte no siempre se representa con rasgos terroríficos, en la literatura y pintura, sino que la muerte forma parte del individuo y no se puede escapar de ella ya que nacemos sabiendo que en algún momento moriremos, estamos destinados a morir.

Centrándonos en el ámbito del arte encontramos autores como Goya donde sus obras de arte se caracterizan por todo tipo de atrocidades: fusilamientos, mazmorras, brujas y monstruos que son acompañados de miseria, brutalidad, destrucción y muerte. Se trata de obras que no pasan desapercibidas ni por su temática, ni por su estética y estilo en el que destaca un país negro, con elementos relacionados con la muerte como cementerios, iglesias, tumbas, pena y agonía.

¹² Delgado, J.A. (2000). *Muertos en vida: Algunas reflexiones sobre la muerte*, México, Editorial Tomo. Pág.61

¹³ Delgado, J.A. (2000). *Muertos en vida: Algunas reflexiones sobre la muerte*, México, Editorial Tomo. Pág.60

En las obras de arte podemos observar la presencia de la muerte como algo desconocido, inevitable o incluso apreciamos el pánico del ser, en el caso del citado anteriormente, Goya, su cuadro de Las Viejas (1820) Palais des Beaux-Arts de Lille muestra como la vejez implica esa cercanía a la muerte y el ser humano teme a envejecer porque es una lucha continua entre la vida y la muerte. Realmente se habla de una actitud de la vida, no solo en literatura o pintura sino en diversos recursos, no solo en los artísticos, aunque ello suponga mayor facilidad para ensalzarlo. Estas son algunas de las maneras de concebir el mundo y sobre todo nuestra cultura. Pablo Picasso tiene como principal referente la muerte en su obra, Guernica (1937) Museo Reina Sofía (Madrid). Picasso en sus pinturas representa la muerte como una danza macabra o burlesca viéndose involucrado a desafiar la muerte. En muchas de sus obras colocaba calaveras para representar el “Memento mori”.

Fig.4. Francisco de Goya, (1820), Las Viejas. Fuente de consulta:
<https://fundaciongoyaenaragon.es/obra/las-viejas/175>

En la literatura española la muerte se representa de diferentes maneras según el autor que escriba la obra, aun así, lo que tenían en común todos los autores era el concepto de representar la muerte, la época y la situación que vivían y su obsesión por ella. Valle Inclán con el esperpento representa que la muerte y el amor siempre iban a la par, tratando de ser una broma macabra con su lujuria y deseo carnal.

Como escribe Rafael Núñez Florencio: “Un rostro bonito no es más que el disfraz de una calavera”¹⁴ es decir, la muerte. Por ello en el trabajo de investigación trabajaré la visión de la muerte en la cultura mexicana, destacando sus colores, simbología, costumbres y festividades. Como menciona Ramón Gómez de la Serna: “Nadie ha visto jamás una calavera seria”.¹⁵

¹⁴ Núñez, F. (2014). *Del morir y sus diversas formas*. Recuperado de:
http://www.dendramedica.es/revista/v13n1/03_La_muerte_y_macabro_cultura_espanola.pdf

¹⁵ Núñez, R. (2014). *Del morir y sus diversas formas*. Recuperado en:
http://www.dendramedica.es/revista/v13n1/03_La_muerte_y_macabro_cultura_espanola.pdf

2. La muerte como referente para la práctica artística: simbolismo e iconografía.

Todo ser humano sabe que va a morir, eso hace que sea un pensamiento instalado en todas las mentes. Cada persona comprende y conoce la muerte de una manera diferente. La ciencia siempre ha querido encontrar respuestas a esta gran pregunta, pero también la filosofía, la literatura, la música y las artes plásticas han hecho aportaciones. La pintura ha aportado sobre el tema de la muerte en todas las épocas y movimientos. En el campo del arte, la pintura ha sido un marco sobre el que el tema de la muerte se ha abarcado desde todas las épocas y movimientos. El arte intenta elaborar un retrato de la propia muerte o del humano en el momento de morir, utilizando símbolos e iconos en las tres edades de todo ser humano: la juventud, la madurez y la vejez. Muchos artistas han trabajado la muerte en el arte a lo largo de la historia es decir una búsqueda a través de la imaginación. El tema que suele ser un tabú en el día a día, el artista lo retrata como algo esencial de nuestra vida, algo inevitable y que está presente, lo que no implica que sea malo y haya que temerle. Como menciona Frank Herbert: “El misterio de la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar”.

Fig.5. Hans Baldung Grien, (1541-44), Las edades y la Muerte. Fuente de consulta:<https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-edades-y-la-muerte/d5ef2c3e-48d1-40a8-8bb7-745314a1197c>

En el siglo XVII destacan los bodegones conocidos como “vanitas” que adquirieron gran difusión en la pintura durante este siglo. Su término Vanitas proviene de latín Vanidad, “en vano” (Bodegones de Vanidad). Este género fue muy representado en la época barroca, pero la vanidad y la muerte se han tratado en el mundo del arte antes y después del Barroco. Estos bodegones son imágenes siniestras que muestran el mensaje de lo fundamental que es la vida después de la muerte. El concepto de vanitas se ha utilizado con el propósito de animar a vivir el momento “carpe diem”. Es muy común ver en este tipo de cuadros elementos como calaveras o cráneos, símbolos de la muerte o su presencia. Este elemento representa este “memento mori” (recuerdas que morirás) ya que el ser humano está aferrado al paso del tiempo, pues pronto seremos ceniza, sólo polvo. Como se menciona en el libro Génesis 3:19: “Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris”. Polvo eres y en polvo te convertirás.

Estas obras artísticas son comunes por encontrarse en ellas diferentes elementos simbólicos. Algunos de los elementos que encontramos en ellas son: joyas, velares apagándose, instrumentos de música, huesos, flores, cadenas, dinero y objetos relacionados con el tiempo, como relojes de arena o de bolsillo. Muchas de las flores escogidas para estas obras se encuentran en un estado primaveral, coloridas para representar la juventud o en descomposición para representar lo efímero o el paso del tiempo. Como menciona Don Bosco: “La muerte no espera a ninguno.”

Fig.6. Antonio de Pereda, (1635), Alegoría de la vanidad. Fuente de consulta:<https://arte.laguia2000.com/pintura/alegoria-de-la-vanidad-de-pereda>

En el siglo XIX, el gran tema representado en las obras eran las situaciones históricas que estaban ocurriendo en el país debido a la miseria y pobreza. Estas pesadumbres llevadas a cabo derivaban a un país revolucionario en el que eran habituales catástrofes como: ejecuciones, guerras, matanzas, atracos. Estos actos harán que las pinturas en las que se representaba únicamente lo religioso se desliguen de esta creencia y empiecen a representar aquello que sucede en su día a día, su entorno y la situación de la sociedad. Como se dice en latín: “Mors certa, sed hora incerta.” La muerte es segura, la vida incierta.

Goya es un claro ejemplo de la muerte en el arte en el siglo XIX, en sus pinturas o grabados expresa la situación del país, las guerras, las ejecuciones. Goya se documentó sobre estos hechos sucedidos en la dominación de los franceses donde el pueblo español luchaba contra ellos en el inicio de la guerra de la independencia española. El pintor seguramente no los vivió, pero escuchó testimonios de supervivientes que iban a ser fusilados. Goya realizó una escena en su obra: Los fusilamientos del 3 de mayo (1813) Museo del Prado (Madrid), donde el miedo, el valor, la resignación o desesperación de los que están vivos se unen a de los muertos afligidos. Realza la expresión de terror y asombro de los fusilados que no comprendía la brutal venganza.

Fig. 7. Francisco de Goya, (1813-14), Los fusilamientos del 3 de mayo. Fuente de consulta:<https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/3-de-mayo-de-1808-en-madrid-los-fusilamientos-de/f0f52ca5-546a-44c4-8da0-f3c2603340b5>

En el siglo XX la muerte en el arte adquiere un carácter más reivindicativo, laico y radical. Este siglo vivirá dos grandes guerras donde los vanguardistas anarquistas, comunistas y socialistas cada vez irán distanciándose de las técnicas y las armas serán más efectivas contra un sistema político, económico y social. Habrá muchas tendencias y subtendencias de la pintura. En este siglo destacamos a José Gutiérrez Solana, quien recrea el tema de la muerte en sus obras dotándola de escalofríos, repugnancia, dolor físico y sin posibilidad de resurrección.

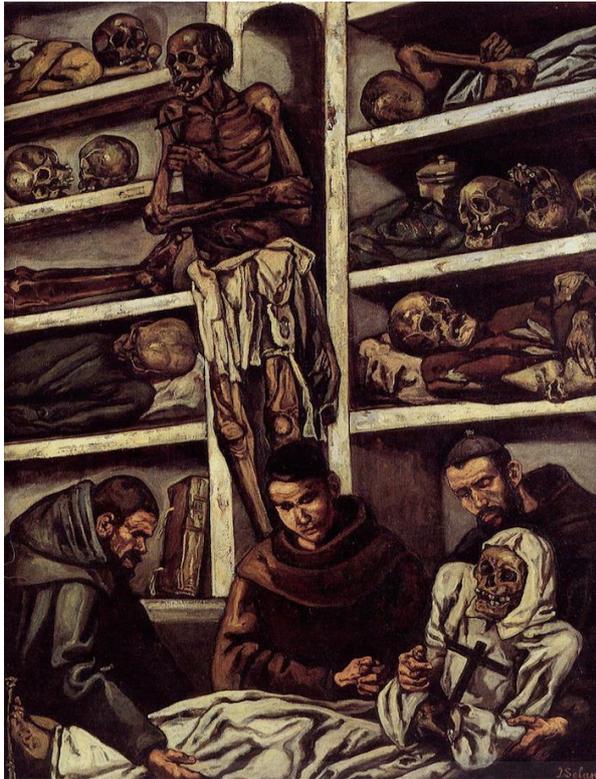

Fig. 8. José Gutiérrez Solana, (1931), El Osario. Fuente de consulta:<http://desdeelotroladodelcuadro.blogspot.com/2015/02/el-osario-jose-gutierrez-solana.html>

En el siglo XXI se incluyen las expresiones pictóricas, aparece una nueva tendencia que incluirá el espacio artístico como obra artística, estas expresiones más tarde se denominaran instalaciones artísticas. Se incluyen nuevas técnicas como: la performance, el graffitti, el body art, la neo-geo etc. En este siglo destacamos autores que trabajan la muerte como: Damien Hirst, Andy Warhol, Toru kamei etc.

El artista Damien Hirst desarrolla su interés por la “idea inaceptable” de la muerte desde adolescente. Con dieciséis años, asistió al departamento de anatomía de la Facultad de Medicina de Leeds donde comenzó a realizar dibujos al natural. Hecho que le sirvió para reflejar la dificultad que le resultaba la idea de la muerte. Hirst con su obra: La imposibilidad física de la muerte en la mente del vivo (1991) trabaja en una colección de cadáveres de animales metidos en depósitos de acero y cristal preservados en formol, con el objetivo de crear un zoológico de animales muertos. Su miedo a morir le ha llevado a elaborar unas obras que marcan continuamente el intento de perdurar en el tiempo y no desvanecerse. Él pretende evitar la muerte con la conservación de los cuerpos de animales que finalmente, acaban cumpliendo su ciclo vital con la muerte.

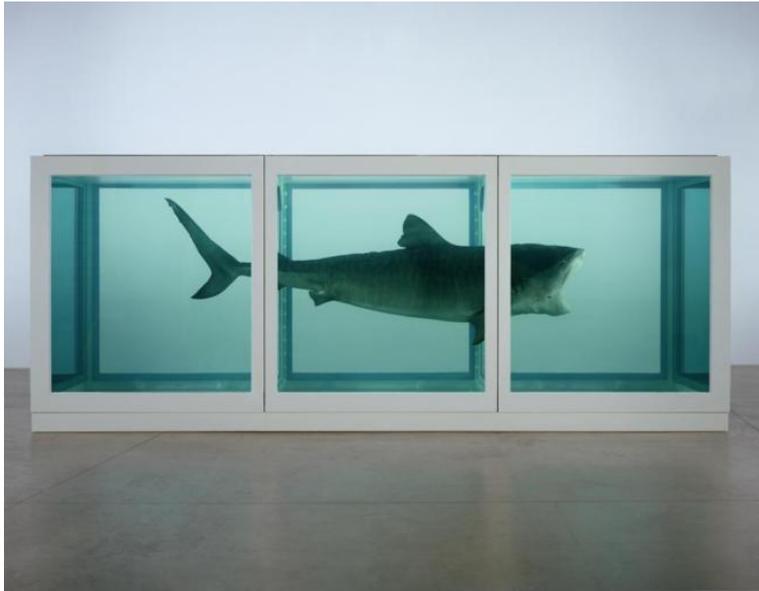

Fig.9. Damien Hirst, (1991), La imposibilidad física de la muerte en la mente del vivo. Fuente de consulta: <http://damienhirst.com/the-physical-impossibility-of>

Fig.10. Damien Hirst, (2008), Cornucopia. Fuente de consulta: <https://rustybreak.tumblr.com/post/22507994151/cornucopia-damien-hirst>

El artista Andy Warhol con su obra: *Skulls* (1976), tenía una preocupación por la muerte, que la refleja en sus obras como un memento mori. El memento mori son obras que sirven como recordatorio simbólico de nuestra defunción, y dada su esencia cristiana, como un recordatorio de lo que nos aguarda tras la muerte: la salvación con la subida al cielo o la condenación eterna al infierno. Las calaveras de Warhol nos traen a la memoria que el arte no cede ante la muerte, sino que le devuelve la sonrisa burlona con su dentada y sonriente proclama su gloria ante la fugacidad de los humanos.

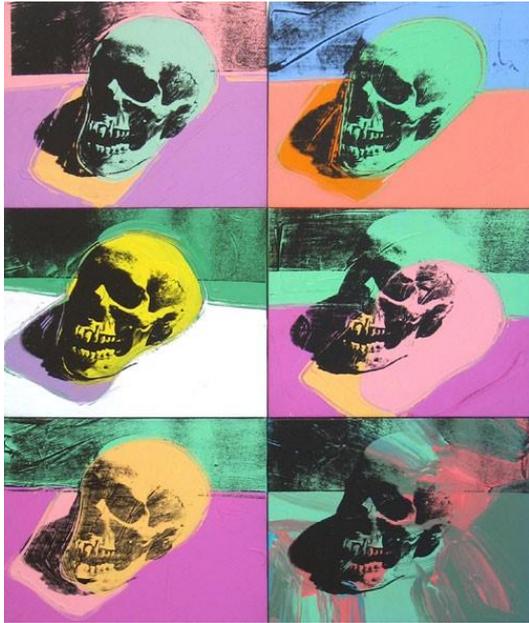

Fig. 11. Andy Warhol, (1976), Skulls. Fuente de consulta: <https://ideofilia.wordpress.com/2018/11/27/andy-warhol-y-el-arte-que-sonrie-a-la-muerte/>

El artista Toru Kamei pretende transmitir en sus obras los placeres frente a la muerte. En su obra: Dior Homme (2017) destacan elementos florales simulando el paso de la muerte, lo efímero o animales como las mariposas con su transformación a lo largo de un determinado tiempo. Estos elementos van siempre acompañados de calaveras a las cuales les salen de las cuencas de los ojos flores, generando entre ambos elementos un conjunto (la muerte) y que uno no puede vivir sin el otro (la vida).

Fig.12. Toru Kamei, (2017), Dior Homme. Fuente de consulta: <https://www.lemiaunoir.com/la-muerte-arte-e-iconografia/>

3. Características de la cultura mexicana, sus colores, autores y el concepto de la muerte en sus obras.

México es uno de los países con mayor diversidad lingüística, pero sobre todo destaca por su diversidad cultural y natural. Se caracteriza por su respeto a la muerte, esto hace que las celebraciones que se realizan del Día de los Muertos sean declaradas como patrimonio cultural. Si analizamos el tema tradicional a la muerte vemos que predominan como un país donde se encuentra el mayor número de homicidios. En México no solo es tradición celebrar la muerte alimentándose de platillos que le agradaban al difunto o disfrazarse de catrina, sino que se ha convertido en un tema que inspira a muchas manifestaciones artísticas sin dejar de ser una tragedia que siembra el miedo racional. Como menciona Blanchot: “Sostener, dar forma a nuestra nada, ésa es la tarea. Debemos ser los diseñadores y los poetas de nuestra muerte”.¹⁶

Muchas personas de diferentes clases sociales, rinden culto a la Santísima Muerte por temor al fallecimiento inmediato. La Santísima Muerte no es mala, ya que a muchas personas les sirve de consuelo, alivio y en multitud de ocasiones en los asuntos del corazón, para el mal de amores algunas personas la evocan. La muerte sirve de remedio para asuntos como la fortuna, el dinero, la salud y futuras relaciones amorosas.

Una de las celebraciones más importantes de México son las dedicadas a los muertos: De Todos los Santos y los Fieles Difuntos.

En los antiguos mexicanos, el altar a la muerte tenía el nombre de Tzompantli, ese día especial, se dedicaba a la diosa Coatlicue (Madre de los Dioses), la que todo lo hace y deshace. Se realizaba un altar de tres niveles con una forma de pirámide envuelto con papel tintado de diversos colores. En el primer nivel del altar se colocaba la fotografía de ella. En el segundo nivel del altar se colocaba comida, algunas flores y se quemaba copal (Incienso de Resina Sagrada) en vasijas de barro. En el tercer nivel del altar se colocaban flores de cempasúchil y follaje.

Con la llegada de los españoles esas costumbres se modifican y se colocan en los altares imágenes de santos, cruces, velas, es decir, objetos que no existían en América.

Las velas colocadas en las ofrendas significan los siete pecados capitales y las veladoras que sirven para guiar al difunto a su destino y alumbrar el camino. La flor de cempasúchil de colores vivos e intensos de color amarillo es la flor tradicional de muertos, representa la fuerza del sol y sirve como guía a los espíritus de los difuntos que vienen de visita los días de noviembre. Las frutas como las naranjas significan la libertad que la muerte da, el color morado se usa en señal de duelo, el camino de flores y follajes es para que el alma del difunto pase por ahí. El copal purifica el ambiente alejando a los malos espíritus. Los dos primeros días de noviembre se rezan a los difuntos entregan ofrendas etc., el tercer día los familiares se comen los alimentos de la ofrenda, rezan y quitan el altar.

¹⁶ Meana, J.C. (2017). *La imagen de la muerte: Reflexiones sobre su representación*. Recuperado en: <https://www.redalyc.org/pdf/5135/513554412008.pdf>

Fig. 13. Altar mexicano. Fuente de consulta:<https://www.mexicampo.com.mx/color-y-sabor-en-nuestros-altares-mexicanos/>

Fig. 14. ICBC, Cementerio mexicano 1 y 2 noviembre. Fuente de consulta:<http://pregonerobaja.com.mx/2017/10/12/invitan-a-recrear-panteon-mexicano-en-ceart-mexicali/>

El concepto o la idea de que el mexicano se ríe de la muerte, es relativa ya que actualmente pocos piensan en el sacrificio de morir. El mexicano en momentos de agonía, tiene más miedo de perder su vida o lo vivido, que a la muerte en sí. Las personas que estuvieron a punto de morir ya sean en un accidente de coche, infarto o cirugía urgente consideran el hecho como un milagro ya que vivieron sus experiencias cercanas a la muerte. Como dice el dicho popular mexicano: “Quién dijo miedo a la muerte, si para morir nacimos.”¹⁷

Al vivir la muerte tan cerca sus etapas y momentos más significativos, transcurren con velocidad, y se les pasa por la mente toda su vida, ya que sabían que podrían haber muerto y querían hacer un análisis de conciencia para estar en paz con su espíritu y no dejar asuntos pendientes en vida. También es común tener sueños en los que se aparecen personas fallecidas. Estas personas toman la vida de otra manera y aprenden a valorarla. Como escribió José Luis Borges: “La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene.”¹⁸

¹⁷ Gómez, M.A. (2000). *Miedo a la muerte*, México, Editorial Tomo. Pág. 28

¹⁸ Solórzano, L. (2006), Muerte “*La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene*”. (José Luis Borges, escritor argentino, 1899-1986). Recuperado en: <https://www.laprensa.com.ni/2006/11/02/cartas-al-director-noticias/1716019-muertela-muerte-es-una-vida-vivida-la-vida-es-una-muerte-que-viene-jorge-luis-borges-escritor-argentino-1899-1986>

Los altares mexicanos son una construcción simbólica de México. Los elementos característicos de estos altares son:¹⁹

- Aromas: Simbolizan la purificación del alma. Incluyen aromas de laurel, tomillo, manzanilla o romero. También es típico la resina del copal para la purificación en ceremonias del alma en los vivos.
- Arco: Simbolizan la entrada al mundo de los muertos. Motivos florales que se colocan en el último piso del altar. Se suele colocar flores de cempasúchil.
- Papel picado: El color amarillo y el color morado que simbolizan la pureza y el duelo. Los hay de variedad de colores y muchos de ellos tienen dibujos de José Guadalupe Posada.
- Representación del fuego: Se añaden velas, veladoras y cirios, que representan la guía del alma.
- Representación del agua: Tiene multitud de significados. El principal para saciar la sed del espíritu. Se coloca un vaso lleno de agua.
- Calaveras: Representan alusiones a la muerte. Son dulces, por ello representa que la muerte también puede ser dulce y no amarga. Son coloridas y una burla a la muerte, ya que se les escribe en la frente el nombre de quien las compra.
- Comida: Debe de ser del agrado del fallecido. Es frecuente ver cocina típica de México como tamales, mole, pozoles o tacos. Se incluyen frutas de temporada como naranjas, calabazas o jícamas. No puede faltar en cualquier altar mexicano el pan de muerto.
- Bebidas Alcohólicas: Bebidas al gusto del difunto como tequila, romope y pulque.
- Objetos Personales.
- Elementos religiosos: Como la cruz, elemento impuesto por el catolicismo. Rosarios e imágenes religiosas a algún santo con devoción.

La idea de permanencia nos lleva a pensar en la importancia como persona. La idea de los mexicanos es estar para siempre en la mente de la familia, grupo o comunidad a la que pertenecen. La idea de la importancia después de muertos se encuentra cada vez más integrada en nuestra sociedad. Como dice el proverbio mexicano: "Primero muerto que cadáver"²⁰. Estas acciones son llevadas a cabo para tener una importancia en la historia, por eso juegan con la muerte y la retan en muchas ocasiones para ver que son superiores a ella. Como dice el proverbio mexicano: "El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura". La muerte en México se ha convertido en algo común y corriente.

¹⁹ Ruiz, M. (2011). *Una visión de la muerte Nahuatl. La muerte es parte de la vida, para que exista muerte debe existir*. Recuperado en: <https://www.laopiniondemurcia.es/blogs/bienestar-interior/una-vision-de-la-muerte-nahuatl-la-muerte-es-parte-de-la-vida-para-que-exista-muerte-debe-existir.html>

²⁰ Delgado, J.A. (2000). *Muertos en vida: Algunas reflexiones sobre la muerte*, México, Editorial Tomo. Pág.61. Op.cit., Pág.60

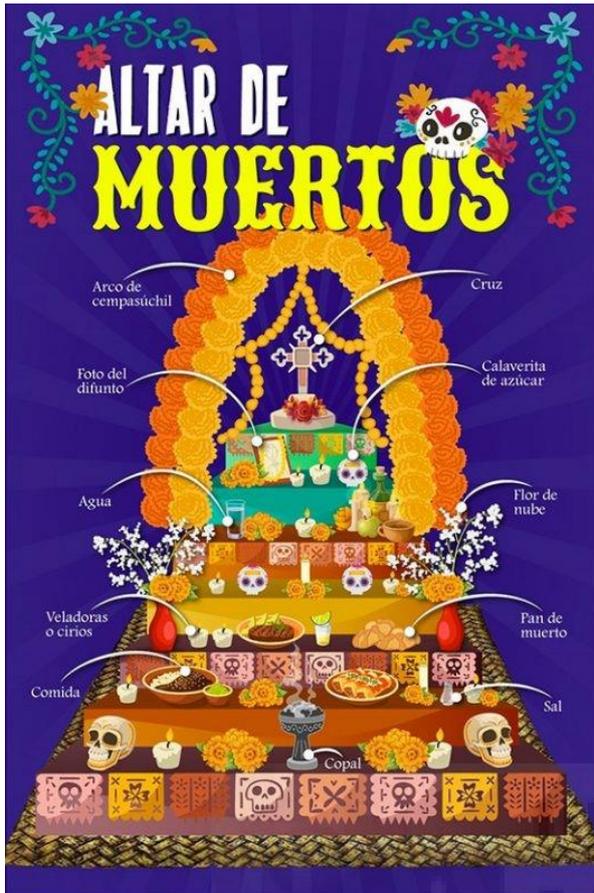

Fig. 15. Elementos de un altar mexicano. Fuente de consulta: <https://www.mexicodesconocido.com.mx/altar-de-muertos-elementos-que-debe-llevar.html>

Fig. 16. Altar mexicano detallado. Fuente de consulta: <https://www.mexicodesconocido.com.mx/altar-de-muertos-elementos-que-debe-llevar.html>

DIFERENTES MANERAS DE NOMBRAR LA MUERTE EN MÉXICO:

Encontramos diversas maneras de referirnos a la muerte en México en concreto cien nombres algunos más frecuentes que otros. En el artículo de la web: 100 maneras de nombrar la muerte en México , podemos observar las distintas formas de mencionar a la muerte.

- Doña Flaca
- La afanadora
- La bien amada
- La calaca
- La catrina
- La cruel
- La dama de la guadaña
- La dama del velo
- La dientona
- La elegante
- La malquerida
- La huesuda
- La patrona
- La igualadora
- María Guadaña

Fig. 17. Erik Ricardo de Luna Genel, (2005), Lotería de los 100 nombres. Fuente de consulta :<http://loteria.elsewhere.org/100nombres/>

ARTISTAS RELACIONADOS.

Los artistas relacionados con la cultura mexicana y el concepto de la muerte, simbología y color son:

José Guadalupe Posada: (1852-1913) Ilustrador y grabador, creador de la figura de La Calavera Garbancera o La Catrina. Caricatura a una mujer de clase social alta. Esta caricatura fue una burla a las mujeres que escondían su origen mexicano para reemplazarlo por un patriotismo. La catrina es un elemento simbólico de la cultura mexicana para burlarse de la tradicional muerte. Como menciona José Guadalupe Posada: “La muerte es democrática, ya que, a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre toda la gente acaba siendo calavera.”²¹

²¹ De Aquino, J. (2016). *La muerte es democrática... toda la gente acaba siendo calavera*. Recuperado en: <https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=866234>

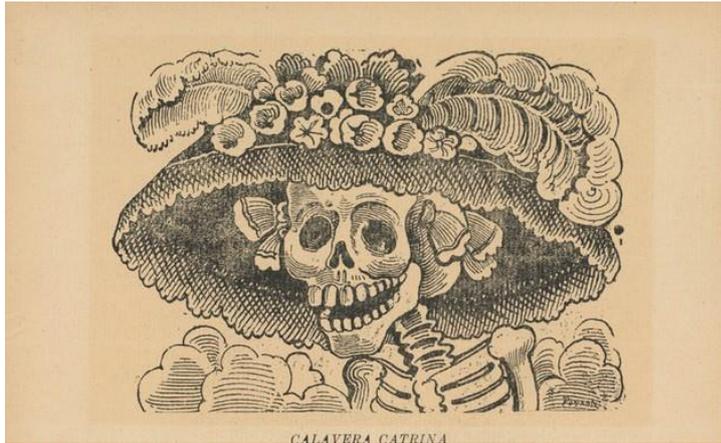

Fig. 18. José Guadalupe Posada (1910), Calavera Garbancera. Fuente de consulta: <https://www.culturagenial.com/es/la-catrina-de-jose-guadalupe-posada/>

Calavera Garbancera (1910)

Grabado de metal

17x22cm

José Guadalupe Posada

Museo Posada, Aguascalientes, México.

Frida Kahlo: Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón (1907-1954), Artista mexicana. Sus trabajos de estilo surrealista son biográficos y personales, en ellos Frida es sujeto y objeto de su pintura. Para Frida su paleta cromática tenía simbología.

Verde claro: Luz tibia y buena.

Magenta: Azteca, vieja sangre de tuna.

Café: Color del mole, tierra.

Amarillo: Locura, enfermedad, miedo, sol y alegría.

Azul: Electricidad, pureza y amor.

Negro: Nada es negro.

Azul Verdoso: Anuncios malos y buenos negocios

Verde: Hojas, tristeza, ciencia.

Amarillo anaranjado: Más locura, misterio.

Azul marino: Distancia o ternura

Rojo: Sangre.

En su obra *El sueño* (1940) donde Kahlo autorretratada duerme en una cama vieja que flota en las nubes. El esqueleto que yace en la cama superior es un esqueleto de cartón piedra realizado para las celebraciones previas de Pascua. Utilizaba con frecuencia imágenes de la muerte para hacer referencia a su cultura y preocupaciones personales.

Este esqueleto sostiene un ramo de flores marchitas que se refieren a un previo fallecimiento. En su sabana aparecen dibujadas enredaderas que trepan por la cama como punto de unión con el esqueleto. Como menciona Frida Kahlo: “Pensaron que yo era surrealista, pero no lo fui. Nunca pinté mis sueños, sólo pinté mi propia realidad”²²

Fig.19. Frida Kahlo, (1940), *El sueño*. Fuente de consulta: <https://www.pinterest.es/pin/563161128393450005/>

El sueño (1940)

Óleo sobre lienzo

74x98cm

Colección particular

Como autor de referencia siguiendo la estética del color en la cultura mexicana es Óscar San Miguel Erice, conocido artísticamente como: Okuda San Miguel (1980). Se trata de un pintor, escultor y diseñador español, conocido por sus trabajos de estudio y arte urbano. Su lenguaje iconográfico único de estructuras y patrones geométricos multicolores. En 2009 Okuda comienza su propia práctica de estudio, habiendo visitado y expuesto su arte en India, Malí, Mozambique, Estados Unidos, Japón, Chile, Brasil, Perú, Sudáfrica, México y continente europeo. Estos viajes le ayudaran con sus conocimientos a sus proyectos en las diferentes culturas.

²² Gorosito, C.A. (2020). *Nunca te olvidare...* Recuperado en: <https://www.abcsaladillo.com.ar/correo-de-lectores/nunca-te-olvidare/>

Destaca por sus proyectos a grandes escalas en fábricas abandonadas, edificios o vías públicas. El estilo distintivo del artista con armonías geométricas de intensos colores podemos encontrar mezcladas con cabezas de animales, figuras orgánicas etc. Este estilo tan propio del artista le ha convertido es uno de los artistas callejeros más reconocidos del mundo de hoy.

Su vinculación con la temática de la muerte la representa en sus obras con preguntas sobre el existencialismo, el universo, el infinito, el significado de la vida y la falsa libertad de la sociedad, mostrando un conflicto entre la modernidad y nuestras raíces.

Utiliza los colores como un símbolo de la vida y del mundo natural, mientras que la escala de grises de sus pinturas representa el cemento, la muerte, el polvo. Pinta sus caras con patrones geométricos para mostrar la igualdad entre las diferentes raza y culturas, colocando todos los tipos de piel en el mismo nivel. Este multi-colorismo simboliza el multiculturalismo.

Su obra más clara en conexión con la cultura mexicana es: *Skull in The Mirror* (2017)

Este trabajo esta ilustrado sobre la fachada del Chareâu de La Valette, en el Valle del Loira, (Francia). Le propusieron pintarla y decorarla donde ilustra sobre su fachada el cambio de la percepción del arte urbano desde sus comienzos. Okuda en él pintó unas calaveras multicolores simulando en el estilo una fiesta mexicana del Día de los Muertos. Como menciona Okuda:

“La parte más importante de mi trabajo es intentar dar vida a espacios degradados o abandonados, y sobre todo jugar con la arquitectura como estoy haciendo aquí utilizando las ventanas como ojos de las calaveras incluso los ornamentos de la fachada como partes de la mandíbula de la calavera”²³

Sus inspiraciones se centran en el surrealismo de Dalí y las culturas ancestrales como México, India, África y Perú.

Fig.20. Okuda, (2017), *Skull in the Mirror*. Fuente de consulta:<http://inkandmovement.com/project/skull-mirror/>

Skull in the Mirror (2017)

Chateâu de La Vallete, en el Valle del Loira, (Francia).

²³ Morán, R. (2017). *Okuda pinta una Gioconda pop en París*. Recuperado en: <https://www.elmercuriodigital.net/2017/07/okuda-pinta-una-gioconda-pop-en-paris.html>

Otra de sus obras más representativa es: El mundo ríe y llora (2019) Madrid.

El mundo ríe y llora es una obra realizada con esmalte sintético sobre madera. En ella podemos ver como elemento principal el cráneo, representando el significado de la muerte. Destacan sus colores puros y llamativos que se mezclan con esa escala de grises y negros que se asocian a la muerte. En la obra podemos observar cómo se funden ambas gamas cromáticas jugando con la conversión de la calavera por sus colores. Como menciona Manuel Vicent: “La perfección es muerte; la imperfección es el arte.”²⁴

Fig.21. Okuda, (2019), El mundo ríe y llora. Fuente de consulta: <http://okudasanmiguel.com/archive/>

El mundo ríe y llora (2019)

Esmalte sintético sobre madera

Madrid

²⁴ Marco, C. (2016). *Pactando con la imperfección*. Recuperado en: <https://excelencemanagement.wordpress.com/2016/11/24/pactando-con-la-imperfeccion/>

4. Práctica Artística.

4.1 EXPERIENCIA O CONCEPTO DE LA MUERTE COMO VIVENCIA.

Mi experiencia con el concepto de la muerte empieza a la edad de 3 años, cuando iba a entrar en el colegio. En esa etapa empecé a interesarme por festividades como Halloween, me llamaba la atención esa noche de disfraces, calaveras, velas, cruces, sangre o miedo. Quizás por haber nacido en octubre, o simplemente por tener conocimiento de algo nuevo. Comencé a realizar sobre papeles de dibujo todo tipo de cruces, lápidas y elementos con color negro durante una buena temporada hasta que finalmente perdí la costumbre de dibujarlos. Actualmente, me pasa algo parecido, pero con las calaveras. Con el tiempo empezaron a suceder una serie de sueños repetitivos a los que nunca he dado importancia, hasta día de hoy. Esta serie de sueños me suceden desde pequeña, en ellos aparezco en un cementerio, el cual nunca es igual, sino que cambia en los sueños. Me acompañan a veces mis padres, otras veces mi hermana o cualquiera de ellos por separado. A la hora de adentrarme en el cementerio me encuentro sola ante aquel lugar lleno de preguntas y descubrimientos. Como dice la serie *Vis a Vis*: “Los sueños tienden a expresar nuestros deseos más profundos. Nos ayudan a saber lo que buscamos o aquello que nos da miedo”²⁵. Mi aventura empieza cuando descubro en soledad, mi propia lápida la cual no tiene fecha de muerte ni flores, pero si una foto de mía de pequeña. Ahí es cuando empiezo a preguntarme si estaré muerta, y si es así porque no tengo fecha y si he muerto tan joven. Estos sueños empezaron de pequeña y a día de hoy siguen sucediendo. Más tarde en mi etapa actual donde estudio una carrera en una ciudad llamada Altea vivo al lado del cementerio de la ciudad, pero en Elche que es mi ciudad natal pasa lo mismo que en Altea vivo enfrente del cementerio. Es curioso que a menudo en ambas ciudades veo como al muerto lo dirigen al cementerio y no haber asistido a ningún sepelio, velatorio o entierro. Impacta como algo que no he vivido, algo desconocido me acompañe de alguna manera en mi entorno, que algo que me llama tanto la atención este tan cerca de mí, pero a la vez lejos. Como dice Federico García Lorca: “Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir”²⁶. Por ello es uno de los temas a los que dedicaré esta investigación y una parte de mis etapas ya que en un futuro tengo claro que viajaré a México para descubrir y vivir la experiencia de esta cultura en los días de noviembre

²⁵ Globomedia. (productora). (2020). *Vis a Vis: El oasis* [serie de televisión]. España. Recuperado en: https://es.wikipedia.org/wiki/Vis_a_vis:_El_oasis

²⁶ Quesada,G. (2019) *Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir*. Recuperado en:<https://elnortehoy.wordpress.com/2019/11/16/como-no-me-he-preocupado-de-nacer-no-me-preocupo-de-morir/>

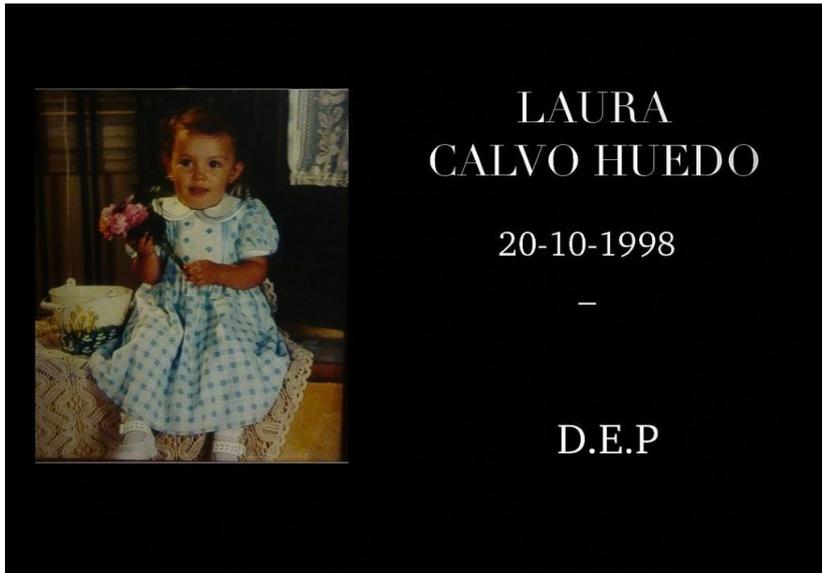
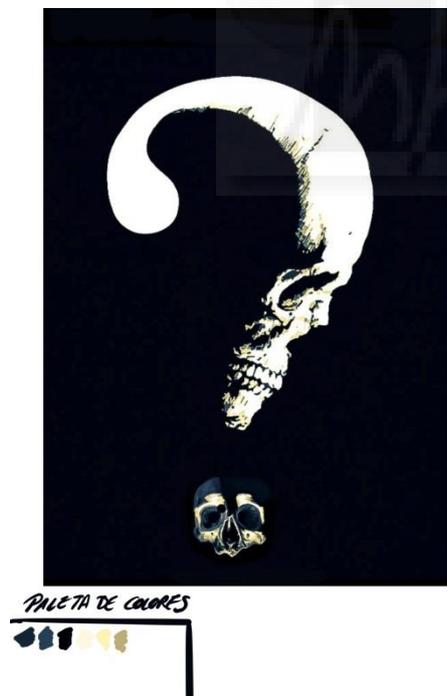

Fig. 22. Laura Calvo Huedo. (2020), Mi propia muerte. Fuente de consulta: Dossier de Proyecto Intermedia.

4.2. PROCESO DE CREACIÓN /BOCETOS

La serie de obras que surgen del trabajo de investigación teórico siguen una línea cronológica representando conceptos definidos en cada capítulo del trabajo.

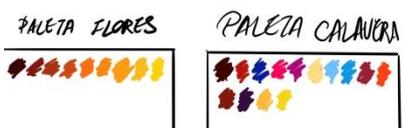

El sueño eterno

2020

Ilustración digital

29,7 x 49cm

Maldita dulzura

2020

Ilustración digital

29,7 x 42 cm

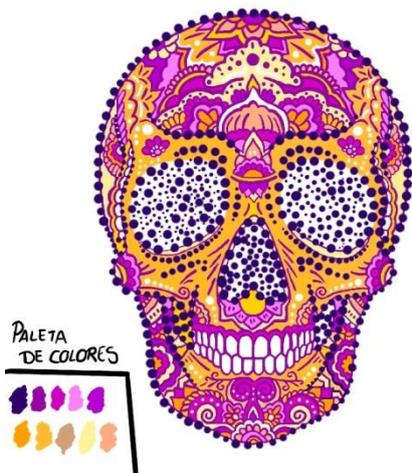

La elegante

2020

Ilustración digital

29,7 x 42cm

La patrona

2020

Ilustración digital

29,7 x 42cm

4.3 Obras finales.

El sueño eterno

2020

Ilustración digital

29,7 x 42cm

Maldita Dulzura

2020

Ilustración digital

29.7 x 42cm

La elegante

2020

Ilustración digital

29.7 x 42cm

La patrona

2020

Ilustración digital

29.7 x 42 cm

5. CONCLUSIONES

Como puede observarse a la luz de lo expuesto en este trabajo de investigación, la muerte no tiene porqué ser algo macabro, triste, malo u oscuro. Investigando sobre otras culturas diferentes a la española en especial la mexicana, la muerte es principal en su cultura, un santo más al que se le tiene respeto y se le reza. Aun así, se burlan y juegan con la muerte, con colores, altares, comidas y bailes. Sin embargo, en la cultura española es todo lo contrario ¿Por qué? ¿Por qué tantas diferencias? En mi opinión, el elemento característico cómo es la calavera es un elemento que se puede representar de tantas maneras diferentes, de colores y de formas que se podría cambiar la opinión que se piensa sobre ella. La muerte representada con gamas cromáticas de colores saturados y vivos tendría otro punto de vista, la muerte no solo es algo feo y malo sino algo bello, es el inicio de una nueva vida, una aventura, un descubrimiento. Como dice la serie de televisión *Tell me a story*: “¿Es la muerte el último sueño? No, es el último y eterno despertar”.²⁷

²⁷ Kapital Entertainment. (productora). (2018). *Tell me a story* [serie de televisión]. Estados Unidos. Recuperado en: <https://www.filmaffinity.com/es/film373924.html>

6. BIBLIOGRAFÍA.

LIBROS

· Disney Enterprises, Inc/Pixar. El arte de coco. España: Editorial Prisanoticias Colecciones, 2019.

LIBROS ELECTRÓNICOS

· Gómez, Marco Antonio y Delgado, José Arturo. Ritos y Mitos de la muerte en México y otras culturas. México: Editorial Tomo, S.A. de C.V. 2000.

PÁGINAS WEB

· Blanco, A. Damien Hirst: Biografía, Obras y Exposiciones. Inglaterra: 2015. [consulta: 2020-03-16]. Disponible en: <https://www.alejandradeargos.com/index.php/en/todos-los-articulos/32-artistas>

· Calvo, M. Gustav Klimt. España:2016. [consulta: 2020-03-16]. Disponible en: <https://historia-arte.com/artistas/gustav-klimt>

· Calvo, M. Ron Mueck. España: 2016. [consulta: 2020-03-16]. Disponible en: <https://historia-arte.com/artistas/ron-mueck>

· De Aquino, J. La muerte es democrática... toda la gente acaba siendo calavera. México: 2016. [consulta: 2020-03-16]. Disponible en: <https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=866234>

· García, A. La muerte: arte e iconografía. España: 2016. [consulta: 2020-03-18]. Disponible en: <https://www.lemiaunoir.com/la-muerte-arte-e-iconografia/>

· Globomedia. Vis a Vis: El oasis. España:2020. [consulta: 2020-03-18]. Disponible en:https://es.wikipedia.org/wiki/Vis_a_vis:_El_oasis

· Gorosito, C.A. Nunca te olvidare... Argentina: 2020. [consulta: 2020-03-18]. Disponible en: <https://www.abcsaladillo.com.ar/correo-de-lectores/nunca-te-olvidare/>

· Kapital Entertainment. Tell me a story. Estados Unidos: 2018. [consulta: 2020-03-18]. Disponible en:<https://www.filmaffinity.com/es/film373924.html>

· Marco, C. Pactando con la imperfección. España: 2016. [consulta: 2020-03-18]. Disponible en:<https://excelencemanagement.wordpress.com/2016/11/24/pactando-con-la-imperfeccion/>

· Martínez, E. Andy Warhol, y el arte que sonrío a la muerte. España: 2018. [consulta: 2020-03-18]. Disponible en: <https://ideofilia.wordpress.com/2018/11/27/andy-warhol-y-el-arte-que-sonrie-a-la-muerte/>

· Morán, R. (19 de julio de 2017). Okuda pinta una Gioconda pop en París. El mercurio digital. Recuperado en: <https://www.elmercuriodigital.net/2017/07/okuda-pinta-una-gioconda-pop-en-paris.html>

· Quesada, G. Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir. Costa Rica: 2019. [consulta: 2020-03.19]. Disponible en: <https://elnortehoy.wordpress.com/2019/11/16/como-no-me-he-preocupado-de-nacer-no-me-preocupo-de-morir/>

· Ruiz, M. (28 de noviembre de 2011). Una visión de la muerte Nahuatl. La muerte es parte de la vida, para que exista muerte debe existir. La opinión de Murcia. Recuperado en: <https://www.laopiniondemurcia.es/blogs/bienestar-interior/una-vision-de-la-muerte-nahuatl-la-muerte-es-parte-de-la-vida-para-que-exista-muerte-debe-existir.html>

- Solorzano, L. (2 de noviembre de 2006). Muerte “La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene”. (José Luis Borges, escritor argentino, 1899-1986). La Prensa. Recuperado en:<https://www.laprensa.com.ni/2006/11/02/cartas-al-director-noticias/1716019-muertela-muerte-es-una-vida-vivida-la-vida-es-una-muerte-que-viene-jorge-luis-borges-escritor-argentino-1899-1986>
- Tateishi, D. Toru Kamei es el artista japonés trabajando con dior homme.. España: 2017. [consulta: 2020-03-19]. Disponible en:https://i-d.vice.com/es_mx/article/7xb9eg/toru-kamei-es-el-artista-japons-trabajando-con-dior-homme
- Yalosabes, 100 cráneos gigantes como muestra de arte. España:2017. [consulta: 2020-03.20]. Disponible en: <https://yalosabes.com/100-craneos-gigantes-muestra-arte/>

ARTICULOS DE REVISTA:

- Núñez, F. La muerte y lo macabro en la cultura española. En: Dialnet Dendra Médica. Revista Humanidades. La Rioja: 2014, Vol. 13 núm.1, pág. 49-66, ISSN: 1889-8203. [consulta: 2020-03-20]. Disponible en:
http://www.dendramedica.es/revista/v13n1/03_La_muerte_y_macabro_cultura_espanola.pdf
- Meana-Martínez, J. C. La imagen de la muerte: Reflexiones sobre su representación. En: Arte, Individuo y Sociedad. Universidad Complutense de Madrid: 2017, Vol.29, núm. 2, pág. 317-332, ISSN: 1131-5598. [consulta: 2020-03-20]. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/pdf/5135/513554412008.pdf>

7. ANEXOS.

· **Damian Emanuel Monroy Ramírez, Aguascalientes (México) 9 años.**

1. ¿Qué significa para ti la muerte?

Algo muy doloroso y como si te fueras a otro lado.

2. ¿Qué costumbres tenéis al celebrar el Día de los Muertos?

Se hacen muchas fiestas y pido dulces.

3. ¿Qué tipo de rituales lleváis a cabo en la celebración del Día de los Muertos?

Me disfrazo de calavera o algún personaje de terror, salgo en la noche a pedir dulces o voy al trabajo de mi papa donde se hace una fiesta a los muertos.

4. ¿Qué elementos, objetos u alimentos no pueden faltar en estos rituales?

Pan de muerto, la cempasúchil, voladoras y comida que le gustaba al que se murió.

5. ¿Por qué vuestra muerte es tan colorida?

Porque tenemos respeto por los muertos y es una cosa mitológica.

6. ¿Has tenido alguna experiencia, sueño, suceso o aparición cercana a la muerte?

Sí, una vez soñé que había una guerra de hombres contra máquinas y alguien me empujó a un hoyo profundo y cuando iba a caer, me desperté.

•Itzel Monserrat Pérez Barcenas, Tepatitlan, Jalisco (México) 16 años.

1. ¿Qué significa para ti la muerte?

La muerte es un paso hacia otra vida, es el inicio a otra vida.

2. ¿Qué costumbres tenéis al celebrar el Día de los Muertos?

Elaboración de altares y visitar a nuestros difuntos, misas.

3. ¿Qué tipo de rituales lleváis a cabo en la celebración del Día de los Muertos?

Elaboración de altares, concursos, películas que mencionen el día de los muertos o representaciones.

4. ¿Qué elementos, objetos u alimentos no pueden faltar en estos rituales?

El pan de muertos, las flores de cempasúchil, los altares, fotos, frutas, un espejo, una toalla y jabón.

5. ¿Por qué vuestra muerte es tan colorida?

Porque se supone que es el comienzo de otra vida, ya que termina una y empieza otra.

6. ¿Has tenido alguna experiencia, sueño, suceso o aparición cercana a la muerte?

No.

•Victor Eduardo Pérez Barcenas, Tepatitlan, Jalisco (México) 18 años.

1. ¿Qué significa para ti la muerte?

Un paso hacia la vida.

2. ¿Qué costumbres tenéis al celebrar el Día de los Muertos?

Ir al panteón y rezar.

3. ¿Qué tipo de rituales lleváis a cabo en la celebración del Día de los Muertos?

A veces en la prepa nos ponemos en los altares o nos vestimos de catrines

4. ¿Qué elementos, objetos u alimentos no pueden faltar en estos rituales?

Principalmente las comidas de los muertos, las favoritas del difunto, el pan de muerto. Tampoco puede faltar un vaso de agua porque es parte del altar.

5. ¿Por qué vuestra muerte es tan colorida?

Porque eso viene de tradiciones indígenas, de que ellos veían que sus familiares podían volver ese día otra vez.

6. ¿Has tenido alguna experiencia, sueño, suceso o aparición cercana a la muerte?

Si, un sueño, en el que yo me vi en el cajón y mi mamá llorando, fue como una pesadilla.

•María Elena Sepúlveda Haro, Guadalajara, Jalisco (México) 23 años.

1. ¿Qué significa para ti la muerte?

Para mí la muerte significa un momento crucial en la vida de las personas, tanto de la que fallece como de sus familiares y seres queridos, siento que la muerte de alguien transforma todo a su paso, pero a la vez, la vida sigue fluyendo y aunque muchas veces es difícil debemos de aceptar que es un ciclo natural de la vida. En lo personal, siempre me ha dado mucho miedo pensar en la muerte, en la incertidumbre de si habrá algo después, en cómo será cuando mueran mis papás, pensar en la fragilidad del ser humano y que podemos dejar de existir físicamente de un momento a otro.

2. ¿Qué costumbres tenéis al celebrar el Día de los Muertos?

El día de los muertos que es el dos de noviembre algunas familias le dedican un altar a uno o varios de sus difuntos y/o van a visitarlos al panteón, pero la verdad siento que se ha ido perdiendo poco a poco está costumbre. En primaria nos dejaban cada año hacer un altar chiquito, me acuerdo que yo hacía la comida a escala con plastilina y me encantaba. En la preparatoria también celebrábamos este día, cada salón de prepa construíamos un altar en el patio de la escuela, era estar toda la mañana y la tarde ahí, armándolos con cajas, comprando flores, picando papel de china, acomodando los elementos, etc. para que en la noche todos nosotros, nuestros familiares y amigos fuéramos a ver los altares terminados y a convivir. El mejor altar recibía un premio.

3. ¿Qué tipo de rituales lleváis a cabo en la celebración del Día de los Muertos?

Actualmente mi familia y yo solo vamos a un parque que se llama Parque Morelos, se pone en esas fechas, desde finales de octubre al 7 de noviembre y venden todo para este día, desde pan de muerto, comidita a escala hecha en barro y pintada para adornar los altares. Flores de cempasúchil, adornos, juguetes tradicionales mexicanos hechos de madera, gran variedad de comida, juegos mecánicos etc. Es un día muy bonito.

4. ¿Qué elementos, objetos u alimentos no pueden faltar en estos rituales?

No puede faltar comernos un elote, que mi sobrino de 4 años se suba a los juegos mecánicos, comprar un picón (un tipo de pan) para llevarnos a casa, jugar a los juegos de la feria con mi novio, cómo las canicas, el de disparar con un rifle de copitos a figuritas de metal a ver quién gana, o el de pescar patitos de plástico que están en una especie de tina con agua moviéndose rápido, cada uno tiene un número y al final de los cinco que pescaste, eliges uno y te dan un premio dependiendo del número que salió.

5. ¿Por qué vuestra muerte es tan colorida?

No es que nuestra muerte sea colorida, solo el día de los muertos lo es. Cuando alguien muere en los

funerales nos vestimos de negro y le lloramos juntos con sus familiares, rezamos el rosario, comemos café y galletas mientras platicamos sobre la situación. Siento que después de años y cuando pasa el duelo, deja de doler un poco y la gente comienza a recordarlos con más tranquilidad y felicidad y les hacen sus altares, es ahí cuando la muerte se vuelve colorida.

6. ¿Has tenido alguna experiencia, sueño, suceso o aparición cercana a la muerte?

Sueños sí, a veces sueño que se mueren alguien de mi familia, supongo que por ese temor que tengo a qué pase.

•Eduardo Iván Morales Flores, Guadalajara, Jalisco (México) 36 años.

1. ¿Qué significa para ti la muerte?

Es parte de la vida.

2. ¿Qué costumbres tenéis al celebrar el Día de los Muertos?

No acostumbro a celebrar ese día.

3. ¿Qué tipo de rituales lleváis a cabo en la celebración del Día de los Muertos?

Se celebra en México montando altares para honrar a los muertos y escribiendo calaveras que son poemas o epigramas cuyo motivo es la parca o la muerte.

4. ¿Qué elementos, objetos u alimentos no pueden faltar en estos rituales?

Flores, fotos, comida dependen de los gustos del que ya estiró la pata al igual que la bebida. Se acostumbra a poner platillos que le agradaban al difunto.

5. ¿Por qué vuestra muerte es tan colorida?

¡No lo sé! Espero que mi muerte sea en paz, por más colorida

6. ¿Has tenido alguna experiencia, sueño, suceso o aparición cercana a la muerte?

Algunos sueños lúcidos con parientes ya fallecidos o donde aparentemente muero yo, por contar un par.

•Alberto Sepúlveda Robles, Guadalajara, Jalisco (México) 63 años.

1. ¿Qué significa para ti la muerte?

Para mí la muerte es como la misma vida, se vive, pero también existe la conclusión de ella. Es parte de la propia existencia del ser humano. Sin la muerte sería muy difícil pensar lo que es la vida.

2. ¿Qué costumbres tenéis al celebrar el Día de los Muertos?

Voy a los eventos culturales relacionados a este día, a convivir con las personas que van a observar los altares, es una costumbre muy bonita que tenemos aquí en México donde celebrar la muerte nos permite disfrutar a nuestros familiares con alegría, recordar que les gustaba y sentir ante todo su presencia como si estuvieran vivos.

3. ¿Qué tipo de rituales lleváis a cabo en la celebración del Día de los Muertos?

Ver cada año en la televisión los documentales sobre esta celebración, donde se ve la gente en los panteones de noche, con sus velas encendidas alrededor de la tumba, concebida como una fiesta y no como un duelo, sino como un gozo de estar cerca de los familiares que se han ido, y así en conjunto montarlo como una obra artística, social, que nos comunica a los seres vivos en un ambiente sumamente hermoso.

4. ¿Qué elementos, objetos u alimentos no pueden faltar en estos rituales?

El fuego de las velas encendidas, las flores de cempasúchil que despiden su olor, el papel picado, el pan de muerto, platillos favoritos del difunto, el tequila etc.

5. ¿Por qué vuestra muerte es tan colorida?

Es colorida como nuestra vida, en México somos coloridos en todos los sentidos. El colorido se lleva en toda la expresión de la vida y la muerte en conjunto. El mexicano no puede prescindir de la fiesta y del color. Todo cuánto exista es sinónimo de enaltecimiento del espíritu en él.

6. ¿Has tenido alguna experiencia, sueño, suceso o aparición cercana a la muerte?

Tuve un sueño de mi muerte, violentado con balas en mi cuerpo, elevándose mi espíritu a varios metros de altura, en donde contemplaba mi cuerpo yacente tirado en el piso, asombrado de saber que mi cuerpo había pasado a la muerte.

Sufrí varias situaciones, una de niño, donde contemplé la muerte de varios hombres jóvenes en sus cajones tendidos en una casa de mi pueblo, ahí rezaban y lloraban los familiares, y yo curioso veía las perforaciones de balas en sus caras, pero como tenía escasos 6 años de edad, me provocó la sensación como si también me persiguiera la muerte y me asusté y me fui corriendo a mi casa, es un recuerdo grato que se mete en la mente de un hombre adulto que ya lo discierne y que se transforma de un recuerdo a una historia, a una vivencia que enriquece la vida de quien momentáneamente vio la muerte y a través del tiempo le extrae la esencia del vivir y del morir.