

Sonrisas y Garabatos

**Proyecto Inmersivo de Arte Intergeneracional: Estudio de la Memoria Familiar y su
Impacto en la Vejez**

Juan Camilo Jerez Núñez

Trabajo de Grado para Optar al Título de Maestro en Artes Plásticas

Universidad Industrial de Santander

Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia – IPRED

Programa de Artes Plásticas

Bucaramanga, Colombia

2024

Sonrisas y Garabatos

**Proyecto Inmersivo de Arte Intergeneracional: Estudio de la Memoria Familiar y su
Impacto en la Vejez**

Juan Camilo Jerez Núñez

Trabajo de Grado para Optar al Título de Maestro en Artes Plásticas

Asesor(a)

Sebastián Felipe Sánchez Torres

Universidad Industrial de Santander

Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia – IPRED

Programa de Artes Plásticas

Bucaramanga, Colombia

2024

Tabla de contenido

Capítulo 1	12
1. Planteamiento del problema.....	12
2. Justificación	14
3. Objetivos.....	16
3.1 Objetivo General.....	16
3.2 Objetivos Específicos.....	16
3.2.1 Recopilación Detallada de Historias.....	16
3.2.2 Análisis Profundo e Identificación de Patrones	16
3.2.3 Creación Artística Basada en Hallazgos	16
3.2.4 Exposición para Reflexión Colectiva.....	17
Capítulo 2: Componente teórico	17
4. Marco teórico	17
4.1 La Memoria y su Transformación con el Tiempo	17
4.2 Memoria y Arte.....	19
4.3 Representación de la Memoria en el Arte Histórico.....	20
4.4 Arte Contemporáneo y Memoria	22
4.5 Narrativas Artísticas de la Memoria	24
4.6 Conceptualización de la Vejez.....	25
4.7 Teorías del Envejecimiento.....	28
4.8 Relevancia de la Comprensión de la Vejez.....	30
4.8.1 El Envejecimiento: Proceso Individual y Demográfico.....	32
4.8.2 Concepciones sobre Vejez y Envejecimiento	33

4.9	Memoria y Narrativa Personal	34
4.9.1	La Importancia de las Narrativa Personales y Familiares.....	36
5.	Referentes	37
5.1	Telmo Pieper.....	37
5.2	Jean Dubuffet	39
5.3	Kids Design Glass.....	40
5.4	Alice Neel	42
5.5	Pablo Picasso	43
6.	Antecedentes.....	45
6.1	Nexo.....	45
6.2	Encuentro casual	46
6.3	Juanita	48
6.4	Autorretrato.....	49
6.5	Fragmentos.....	50
Capítulo 3: Procesos y resultados		51
7.	Procedimiento metodológico	51
7.1	Dibujos de la Familia	51
7.2	Digitalización de los Dibujos.....	54
7.3	Esculturas Tridimensionales	55
7.4	Selección y Presentación.....	57
7.5	Elaboración del Video.....	60
7.6	Presentación de la exposición	61
8.	Resultados / Proyecto Final	63

9.	Conclusiones	66
10.	Bibliografía y citas	69

Tabla de ilustraciones

Figura 1.	Ballena, serie artes infantiles Telmo Pieper	38
Figura 2.	Jean Dubuffet, l'hourloupe	40
Figura 3.	Kids Design Glass	41
Figura 4.	Autorretrato Alice Neel	43
Figura 5.	Viejo sentado	44
Figura 6.	Nexo	45
Figura 7.	Encuentro casual.....	47
Figura 8.	Juanita.....	48
Figura 9.	Autorretrato	49
Figura 10.	Fragmentos	50
Figura 11.	Proceso 1	52
Figura 12.	Proceso 2	52
Figura 13.	Proceso 3	53
Figura 14.	Dibujos 1	53
Figura 15.	Dibujos digitales 1	54
Figura 16.	Dibujos digitales 2.....	55
Figura 17.	Proceso de escultura	56
Figura 18.	Esculturas	56

Figura 19. Escultura terminada.....	57
Figura 20. Escultura seleccionada.....	58
Figura 21. Soporte interior.....	58
Figura 22. Relleno interior.....	59
Figura 23. Relleno interior 2.....	60
Figura 24. Proceso de grabación.....	61
Figura 25. Bocetos de obra terminada 1.....	62
Figura 26. Bocetos de obra terminada 2.....	62
Figura 27. Disposición en sala.....	63
Figura 28. Fotografía en sala 1.....	64
Figura 29. Fotografía en sala 2.....	65
Figura 30 Fotografía en sala 3.....	65
Figura 31. Fotografía en sala 4.....	66

Dedicatoria

Querida Juanita Mantilla de Jerez, a ti, mi faro de sabiduría y amor, dedico este proyecto con sincero agradecimiento. Tu presencia ha sido un pilar fundamental en mi vida, guiándome con ternura y apoyo incondicional. Gracias por compartir tus historias, por tu paciencia al enseñarme y por ser mi fuente inagotable de inspiración. Tu contribución ha sido invaluable, y cada obra de arte es un tributo a tu grandeza. Espero que este gesto simbolice mi profundo respeto y gratitud hacia ti. Tu influencia perdurará en mi arte y en mi corazón por siempre.

Agradecimientos

Quiero extender mi más sincero agradecimiento a mi familia, cuyo apoyo inquebrantable y amor incondicional han sido pilares fundamentales en mi vida. A mis padres, les agradezco por su constante aliento, por creer en mí y por brindarme el apoyo necesario para perseguir mis sueños. A mis queridos tíos, agradezco su presencia constante, su comprensión y sus palabras de aliento en los momentos más difíciles. Y a mi abuela, fuente de sabiduría y cariño, le dedico un agradecimiento especial por ser un faro de inspiración y por transmitirme valores que llevan grabados en mi corazón.

Quiero reconocer también a mi amiga Abigail, cuya motivación y ánimo han sido un bálsamo en los momentos de duda y desaliento. Su presencia ha sido un regalo invaluable en mi vida, y estoy agradecido por su inquebrantable amistad y su constante apoyo.

A Sebastián, mi director de proyecto, le debo un profundo agradecimiento por su paciencia infinita, su guía experta y su compromiso inquebrantable con mi crecimiento y desarrollo. Su apoyo ha sido fundamental en cada paso de este proyecto, y estoy sinceramente agradecido por su dedicación.

A los profesores que han compartido su conocimiento y experiencia conmigo, les estoy profundamente agradecido por su compromiso con la enseñanza y su invaluable contribución a mi formación académica y personal. Su orientación ha sido fundamental en mi camino hacia el éxito, y valoro enormemente su influencia en mi desarrollo.

Finalmente, quiero expresar mi gratitud a Dios por el regalo de la vida y por guiar mis pasos en este emocionante viaje. Su amor y su gracia me han sostenido en los momentos difíciles

y me han llenado de esperanza y fortaleza para enfrentar los desafíos que se presentan en mi camino.

Resumen

"Sonrisas y Garabatos" es un proyecto artístico que surge de la profunda conexión emocional del autor con su abuela paterna. A lo largo de extensas conversaciones y entrevistas, el autor se sumerge en las historias personales y familiares de su abuela, buscando comprender su vida, su identidad y su percepción de la vejez. Este proceso de recopilación de historias revela patrones y conexiones sorprendentes entre las experiencias pasadas de la abuela y su presente, ofreciendo una visión única de su evolución a lo largo del tiempo.

A través de la creación artística, el autor busca dar vida a estas historias, explorando la esencia de cada miembro de la familia a través de la escultura. Cada obra de arte es una exploración profunda de un aspecto específico de la vida de la abuela, capturando no solo los eventos, sino también las emociones y los significados subyacentes. Desde las expresiones faciales hasta los gestos y las posturas, cada pieza refleja la individualidad y el vínculo familiar que define a la familia.

Palabras clave: Familia, Conexión, Identidad, Experiencias.

Abstract

"Smiles and Doodles" is an artistic project that arises from the author's deep emotional connection with his paternal grandmother. Throughout extensive conversations and interviews, the author delves into the personal and family stories of his grandmother, seeking to understand her life, her identity, and his perception of her old age. This story-gathering process reveals surprising patterns and connections between Grandma's past experiences and her present one, offering a unique view of her evolution over time.

Through artistic creation, the author seeks to bring these stories to life, exploring the essence of each family member through sculpture. Each piece of art is an in-depth exploration of a specific aspect of Grandma's life, capturing not only the events, but also the underlying emotions and meanings. From facial expressions to gestures and postures, each piece reflects the individuality and familial bond that defines family.

Key words: Family, Connection, Identity, Experiences.

Introducción

En el transcurso de la vida, nuestros recuerdos y experiencias se entrelazan para formar la tela de nuestra identidad y percepción del mundo. Sin embargo, con el tiempo, esta rica red de memorias tiende a desvanecerse. En respuesta a esta preocupación, surge este proyecto de creación artística inmersiva, que explora la transformación de la vejez y la identidad a través del prisma de la memoria personal y familiar.

Inspirado en la vida de mi abuela paterna, Juanita, este proyecto examina cómo sus experiencias y responsabilidades moldearon su identidad a lo largo de los años. Un evento crucial, un derrame cerebral, desencadenó una sorprendente transformación en su personalidad, revelando una faceta previamente oculta.

El objetivo principal de este proyecto es celebrar la vida multifacética de mi abuela, honrando su reciente alegría de vivir. A través de esculturas, pinturas y posiblemente instalaciones, buscamos elevar sus garabatos y representaciones artísticas a un nuevo nivel, fusionando su estética infantil con mi enfoque técnico. Esta unión de estilos visuales captura la esencia de su transformación y la exploración de su propia infancia.

A lo largo de este proyecto, nos proponemos no solo celebrar la memoria individual y colectiva de nuestra familia, sino también facilitar un diálogo intergeneracional. El arte de mi abuela sirve como un portal que nos conecta con sus recuerdos y, de alguna manera, con nuestra propia infancia. En última instancia, este proyecto se convierte en un tributo a la alegría, la evolución personal y la importancia de mantener viva la chispa de la vida a lo largo de los años.

Capítulo 1

1. Planteamiento del problema

Indagando en las complejidades de la vejez y la transformación de la identidad en este contexto, surge un problema central que guía este proyecto artístico. Este problema se origina en la interacción dinámica entre la transformación de la identidad en la vejez y la influencia crucial de la memoria personal y familiar en este proceso. La vejez representa una etapa de la vida marcada por profundos cambios, no solo físicos sino también psicológicos, que pueden llevar a una reevaluación de la identidad y una nueva perspectiva sobre la vida en general. La memoria, en particular, desempeña un papel fundamental en la construcción de la identidad y en la percepción de uno mismo y del mundo que nos rodea. La conexión con las experiencias pasadas y la narración de historias personales son elementos esenciales en la forma en que las personas desarrollan y expresan su identidad en la vejez.

A medida que envejecemos, nuestras vidas se entrelazan con las de nuestra familia, y se convierten en una parte intrínseca de nuestra propia identidad. La vejez a menudo involucra la transmisión de historias, valores y experiencias a las generaciones más jóvenes. Esta interacción entre las generaciones es fundamental para la construcción de la identidad tanto a nivel individual como colectivo. La creación artística se erige como un medio a través del cual se pueden explorar y expresar estas interconexiones complejas entre la transformación de la identidad, la memoria y la vejez.

El proyecto se inspira en la vida de mi abuela paterna, Juanita, una mujer que experimentó una notable metamorfosis en la última etapa de su vida. A través de su historia, exploraremos cómo las experiencias de la juventud, las responsabilidades y los arduos trabajos en el campo moldearon su identidad a lo largo de los años. Un evento crucial, un derrame cerebral, transformó su personalidad de manera sorprendente, haciendo que pasara de ser una figura seria y trabajadora a una abuela risueña y juguetona, revelando una faceta de su identidad que había permanecido oculta durante décadas.

El objetivo principal de este proyecto es rendir homenaje a la vida de mi abuela, celebrando su identidad multifacética y su reciente alegría de vivir. A través de esculturas, utilizaremos los garabatos y las representaciones artísticas que ella ha creado, elevándolos a un nuevo nivel artístico. Esta fusión de su estética infantil con mi enfoque técnico busca capturar la esencia de su transformación y la exploración de su propia infancia, una etapa que quizás no pudo experimentar plenamente debido a las responsabilidades tempranas.

A lo largo de este proyecto, pretendemos no solo celebrar la memoria individual y colectiva de nuestra familia, sino también establecer un diálogo intergeneracional en el que la familia, los espectadores y los propios artistas se embarquen en un viaje de exploración y reflexión. El arte de mi abuela actúa como un portal que nos transporta a sus recuerdos y, de alguna manera, nos conecta con nuestra propia infancia. En última instancia, esperamos que este proyecto se convierta en un tributo a la alegría, la evolución personal y la importancia de mantener viva la chispa de la vida a lo largo de los años.

¿Cómo se relacionan y expresan las transformaciones de la identidad en la vejez, la influencia de la memoria personal y familiar, y el impacto de la creación artística en la exploración y representación de estas interconexiones?

2. Justificación

En el tejido de la experiencia humana, la vejez se erige como una etapa ineludible, plena de matices y transformaciones. "Sonrisas y Garabatos" surge como una respuesta creativa a este fenómeno, convirtiéndose en un viaje profundo por las complejidades de la memoria, la identidad y la metamorfosis en la última fase de la vida. Esta exploración intrincada encuentra su raíz en la historia personal de Juanita, mi abuela, cuya narrativa se entrelaza con las vicisitudes de la juventud, las responsabilidades agrícolas y una sorprendente transformación tras un derrame cerebral.

A nivel internacional, este proyecto adquiere relevancia al abordar temáticas que resuenan con la experiencia humana universal. La vejez, la transformación personal y la búsqueda renovada de la alegría trascienden barreras culturales y generacionales. "Sonrisas y Garabatos" se presenta como un catalizador de reflexión, invitando a audiencias de todo el mundo a contemplar la universalidad de estos temas y la importancia de preservar la memoria y celebrar la identidad en la vejez. En un mundo cada vez más interconectado, esta obra se convierte en un puente que conecta corazones a través de narrativas compartidas.

En el contexto nacional, el proyecto aborda una necesidad apremiante: la preservación de historias familiares en una sociedad que, impulsada por la velocidad de la vida contemporánea, tiende a relegar estas experiencias al olvido. Juanita, a través de su narrativa, se convierte en un testimonio tangible de la importancia de reconocer y celebrar las historias individuales y familiares en la construcción de la identidad nacional. Este proyecto sirve como un archivo vivo, capturando la esencia de la existencia y proporcionando una visión auténtica de las raíces que configuran nuestra identidad como nación.

A nivel regional, "Sonrisas y Garabatos" se erige como una poderosa declaración sobre los vínculos familiares y comunitarios. Celebrando experiencias compartidas, la obra destaca la relevancia de estos lazos en la creación de una identidad regional sólida y significativa. En un contexto donde estas conexiones a veces se desdibujan, este proyecto actúa como un recordatorio palpable de la importancia de valorar nuestras raíces locales. Se convierte en una narrativa compartida que fortalece el tejido social y enriquece la comunidad.

Desde el punto de vista institucional, este proyecto no solo destaca la capacidad terapéutica y reflexiva del arte en la vejez, sino que también promueve la interdisciplinariedad al fusionar disciplinas como el arte, la psicología y la terapia. Este enfoque no solo amplía mi formación artística, sino que también subraya la importancia de abordar las experiencias de la vejez desde diversas perspectivas y campos de estudio. Mi participación en este proyecto se traduce en un enriquecimiento personal y artístico, explorando la vejez como un fenómeno humano complejo y multifacético.

"Sonrisas y Garabatos" se presenta no solo como un proyecto artístico singular, sino como una indagación en la condición humana. No busca simplemente documentar la historia de mi abuela, sino elevarse para convertirse en una voz universal que resonará en diversas latitudes, recordándonos la importancia intrínseca de nuestras historias compartidas y la necesidad de apreciar la riqueza de la vida en todas sus etapas. En este sentido, el proyecto se erige no solo como un artefacto cultural, sino como un faro que ilumina las complejidades y la abundancia de la experiencia humana.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Realizar un proceso colaborativo que involucre extensas entrevistas y reflexiones para recrear y representar visualmente las historias personales y familiares de mi abuela paterna a través de esculturas, con el fin de arrojar luz sobre las complejas relaciones entre la vejez y la memoria.

3.2 Objetivos Específicos

3.2.1 Recopilación Detallada de Historias

Realizar extensas entrevistas y conversaciones con mi abuela paterna para recopilar de manera exhaustiva sus historias personales y familiares a lo largo de su vida.

3.2.2 Análisis Profundo e Identificación de Patrones

Llevar a cabo un análisis detallado de las historias y recuerdos recopilados, con el objetivo de identificar patrones y conexiones entre las experiencias pasadas de mi abuela y su percepción actual de la identidad en la vejez.

3.2.3 Creación Artística Basada en Hallazgos

Utilizar diversas técnicas artísticas, como la pintura y la escultura, para plasmar visualmente los hallazgos de las etapas anteriores. Cada obra de arte se centrará en un aspecto

específico de la historia y memoria de mi abuela, dando vida a sus experiencias ya la transformación de su identidad en la vejez.

3.2.4 Exposición para Reflexión Colectiva

Organizar una exposición que sirva como plataforma para que mi abuela y el público en general reflexionen sobre la vejez, la identidad y la memoria.

Capítulo 2: Componente teórico

4. Marco teórico

4.1 La Memoria y su Transformación con el Tiempo

En la travesía por las teorías contemporáneas sobre la memoria, se revela una conexión profunda con mi proyecto artístico, centrado en la experiencia y el recuerdo de mi abuela. Al entender la formación y evolución de los recuerdos, se descubre una paleta rica y compleja para capturar la esencia única de sus vivencias a través del arte.

La memoria episódica, que sumerge en experiencias vividas, se convierte en la fuerza impulsora detrás de la representación visual de los momentos clave en la vida de mi abuela. Estas piezas no solo son obras de arte, sino también ventanas que nos permiten asomarnos a eventos que han moldeado su historia personal. En mi proyecto, cada obra creada busca reflejar la intensidad

y la singularidad de estos recuerdos episódicos, traduciendo momentos significativos en formas y colores que invitan al espectador a compartir esas experiencias.

La memoria semántica, que abarca conocimientos generales y hechos, se traduce en la forma en que mi abuela ha almacenado conceptos a lo largo del tiempo. Explorar esta dimensión permite la incorporación de elementos simbólicos y conceptuales en las obras de arte, agregando capas de significado a las creaciones. Por ejemplo, en mis esculturas, los objetos cotidianos y los símbolos culturales que mi abuela reconoce y recuerda se integran para construir una narrativa visual rica en contexto y relevancia personal.

La memoria procedimental, relacionada con habilidades aprendidas, se convierte en una fuente de inspiración para la expresión artística. Los trazos únicos y el estilo distintivo de mi abuela se integran en mi trabajo, capturando la esencia de sus habilidades creativas. En este sentido, mi proyecto no solo representa sus recuerdos, sino también su legado artístico y las técnicas que ella ha perfeccionado a lo largo de su vida. Incorporar estos elementos en mis propias obras crea un diálogo entre nuestras experiencias artísticas, destacando la continuidad y evolución del arte familiar.

Considerando cómo el envejecimiento puede influir en la retención y recuperación de recuerdos, mi proyecto se convierte en un testigo de la relación entre la memoria y el paso del tiempo. Al explorar las capas de recuerdos, se revela cómo el arte se convierte en un medio para desentrañar la complejidad de la memoria y preservarla de manera única y conmovedora. Cada obra pretende no solo documentar estos recuerdos, sino también celebrar la capacidad del arte para mantener viva la esencia de las experiencias personales, incluso cuando la memoria se desdibuja con el tiempo.

4.2 Memoria y Arte

En mi proyecto artístico, la memoria desempeña un papel central. Es la materia prima con la que se construye la historia familiar desde la infancia hasta el presente. Al indagar en cómo la memoria se forma y cambia con el tiempo, se destaca su importancia en la creación de una narrativa visual que abarca generaciones.

La memoria, más que un archivo de datos pasados es un componente dinámico que influye en cómo interpretamos el presente y en cómo imaginamos el futuro. Al fusionar teorías contemporáneas sobre la memoria con la creación artística, establezco un vínculo entre el pasado y mi representación visual del presente. Este vínculo se manifiesta en cada obra, donde los recuerdos se transforman en elementos visuales que dialogan con el espectador, ofreciendo una reinterpretación personal y artística de la historia familiar.

La relación entre la memoria y la identidad se vuelve aún más significativa al considerar cómo la representación artística se convierte en una promesa visual. Tal como Nietzsche destaca en su obra "Genealogía de la moral" la importancia de la capacidad de hacer y mantener promesas, mi creación artística se convierte en una promesa visual de mantener viva la memoria y construir una narrativa que conecte pasado, presente y futuro. Cada pintura y escultura actúa como un compromiso tangible de preservar y celebrar la identidad familiar a través del arte.

El círculo hermenéutico, donde la interpretación del presente se entrelaza con la memoria, se refleja en la manera en que cada trazo y elemento visual en mi proyecto contribuye a la comprensión de la historia familiar. Por ejemplo, al elegir colores, formas y símbolos específicos, no solo interpreto los recuerdos de mi abuela, sino que también invito al espectador a reflexionar sobre su propia conexión con el pasado. La idea de Nietzsche sobre el olvido activo, tal como se menciona en "La genealogía de la moral", se traduce en mi capacidad de seleccionar y dar forma

a los recuerdos, liberándome de las ataduras paralizantes para crear obras que sean significativas y relevantes tanto para mí como para los espectadores.

En este proyecto, la memoria reconciliada se convierte en el motor creativo. La representación artística no es solo una reproducción de eventos pasados, sino un acto de elaboración que integra y da significado a la historia familiar. Cada obra es una interpretación cuidadosa que busca no solo recordar, sino también transformar los recuerdos en algo que inspire y motive en el presente. Al igual que la memoria reclamada por la justicia y la madurez en la narrativa, mi proyecto busca no solo recordar, sino también integrar los recuerdos de manera que inspiren acciones presentes y proyecten un futuro enriquecido.

4.3 Representación de la Memoria en el Arte Histórico

La representación de la memoria en el arte histórico es un campo complejo que abarca diversas formas de expresión, desde monumentos e instalaciones hasta pinturas y fotografías. Este fenómeno artístico refleja no solo hechos históricos, sino también las narrativas y las emociones asociadas con ellos. En el contexto de mi proyecto artístico, que explora la memoria de mi abuela, estos elementos se traducen en la creación de obras que capturan y reflejan sus vivencias y recuerdos personales.

El poder del arte para influir en la percepción histórica es evidente en la autorrepresentación de organizaciones de víctimas, que buscan no solo recordar eventos traumáticos, sino también reclamar justicia y visibilidad. En mi proyecto, esta idea se manifiesta en la manera en que represento los momentos cruciales de la vida de mi abuela, no solo como una forma de preservar

su historia personal, sino también como un medio para reivindicar la importancia de su experiencia en la construcción de nuestra identidad familiar.

La obra de artistas individuales a menudo aborda el sufrimiento humano de manera más abstracta, invocando la empatía y la reflexión. De manera similar, mis esculturas buscan ir más allá de la mera reproducción de recuerdos, utilizando elementos abstractos y simbólicos para evocar las emociones y la esencia de las experiencias de mi abuela, permitiendo a los espectadores conectar empáticamente con su historia.

Las colaboraciones multidisciplinarias entre artistas, académicos y víctimas emergen como una forma enriquecedora de abordar la complejidad de la memoria histórica. En mi proyecto, estas colaboraciones se reflejan en el proceso de creación conjunta con mi abuela, donde sus garabatos y dibujos infantiles se fusionan con mi enfoque artístico más técnico, creando una narrativa visual que integra múltiples perspectivas y generaciones.

La cuestión ética sobre la representación gráfica del horror plantea interrogantes fundamentales. ¿Cómo se equilibra la necesidad de recordar con la ética de mostrar directamente el sufrimiento? Aunque mi proyecto no aborda directamente eventos traumáticos, esta consideración ética se aplica al tratamiento respetuoso de los recuerdos de mi abuela, asegurando que su historia sea representada con dignidad y sensibilidad.

La participación comunitaria es esencial en la representación de la memoria histórica. Involucrar a las comunidades afectadas, respetando sus voces y experiencias, es crucial para evitar la apropiación cultural y garantizar una representación auténtica. En el contexto de mi proyecto, esto se traduce en la colaboración activa con mi familia, asegurando que las obras de arte reflejen fielmente las historias y emociones compartidas.

La función social y educativa del arte histórico se destaca al considerar la responsabilidad de educar y generar empatía. Mi proyecto pretende no solo ser una colección de obras artísticas, sino también un medio para fomentar la reflexión y el diálogo sobre la importancia de la memoria y la identidad familiar. Al exhibir estas obras, busco crear un espacio donde los espectadores puedan aprender y conectar con las historias personales que forman parte de nuestra historia colectiva.

Los desafíos éticos y estéticos inherentes a la representación de la memoria histórica requieren una reflexión cuidadosa. ¿Cómo equilibrar el derecho a la memoria con el derecho al olvido? ¿Cómo manejar la tensión entre la autenticidad artística y la sensibilidad ética? En mi proyecto, estas preguntas guían la creación de obras que respeten tanto la verdad de los recuerdos de mi abuela como la necesidad de presentarlos de manera que sea accesible y significativa para los demás.

En el contexto de un proyecto centrado en la representación de la memoria de mi abuela a través del arte, estos aspectos ofrecen un marco teórico y ético. La consideración cuidadosa de estos elementos puede enriquecer la conceptualización y ejecución del proyecto, asegurando que resuene con autenticidad y tenga un impacto duradero en la comprensión colectiva de la historia familiar.

4.4 Arte Contemporáneo y Memoria

La irrupción de la fotografía en 1839 marcó una quietud en la historia del arte, sustituyendo la mano del artista por la máquina del daguerrotipo. En el siglo actual, con la tecnología digital y los teléfonos inteligentes, la cuestión planteada por Debray en 1994 sobre si la proliferación de

imágenes disminuye su poder es aún más relevante. No obstante, el poder de la imagen radica en su trascendencia más allá de lo visible, en su capacidad simbólica para desplazar significados. En el contexto de mi proyecto, la fotografía y las representaciones visuales se convierten en medios para capturar y preservar los recuerdos de mi abuela, transformando momentos efímeros en símbolos duraderos de su vida y experiencias.

Ruven Afanador, destacado fotógrafo colombiano, subraya que una buena fotografía debe captar la atención en un mundo saturado de estímulos visuales. Esto resalta la naturaleza efímera de la fotografía, donde la temporalidad se limita a un instante, pero su impacto perdura en la memoria, convocando conexiones e imaginarios. En mi proyecto, busco que cada obra, ya sea una pintura o una escultura, capte esa atención y permanezca en la memoria del espectador, evocando las historias y emociones de mi abuela de manera perdurable.

En la exposición "Hijas del agua" de 2018, Afanador retrata comunidades indígenas colombianas, incorporando el arte de Ana González, quien borda flores en las fotografías. La imagen de "Tinzi'na", una niña arhuaca, se convierte en un montaje dialéctico que fusiona la tradición del tejido con el arte del bordado, transmitiendo memoria ancestral. De manera similar, en mi proyecto, utilizo técnicas mixtas para integrar los garabatos de mi abuela con mi propia interpretación artística, creando una fusión visual que honra su historia y nuestras raíces familiares.

El arte contemporáneo latinoamericano, potente en hacer visible lo invisible, se erige como un ejercicio de memoria. Artistas como Tomás Espina, Juan Toro, y Rosângela Rennó desafían la linealidad histórica, explorando anacronismos y conexiones temporales. La memoria, según Didi-Huberman, se revela anacrónica, desafiando la noción crónica del historiador. En mi proyecto, adopto este enfoque anacrónico para presentar los recuerdos de mi abuela no solo como eventos

pasados, sino como experiencias vivas que continúan influyendo en el presente y el futuro de nuestra familia.

Este arte latinoamericano contemporáneo, un "laboratorio de imágenes" según Pini, explora la memoria como resistencia al olvido. Las representaciones visuales se convierten en testimonios que desafían la historia lineal, invitando a los espectadores a activar su propia memoria. La dialéctica entre memoria y olvido se materializa en un montaje heterogéneo que revela capas de historias pasadas. En mi proyecto, este laboratorio de imágenes se materializa en obras que combinan técnicas tradicionales y contemporáneas, creando un espacio donde la memoria de mi abuela se mantiene viva y accesible para todos.

4.5 Narrativas Artísticas de la Memoria

En la travesía de mi proyecto artístico, exploro las complejidades de las narrativas que dan forma a nuestras experiencias compartidas. Inspirándome en las teorías de Halbwachs, Fernández Christlieb y Bruner, busco capturar la esencia de las memorias individuales y colectivas, centrándome especialmente en las vivencias de mi abuela, Juanita.

Desde una perspectiva hermenéutica, mi obra se erige como una composición que invita a la reinterpretación constante. Mi abuela, afectada por un derrame cerebral, ha plasmado sus recuerdos a través de garabatos y dibujos, transformando su experiencia en representaciones abstractas llenas de personalidad. En este proceso, cada trazo se convierte en una pieza negociable, abierta a múltiples interpretaciones, reflejando la idea de Bruner de que las memorias no buscan una verdad única, sino una explicación convincente y no contradictoria.

En consonancia con las ideas de Bruner, mi enfoque no busca una verdad única, sino más bien una explicación convincente y no contradictoria de lo que significan estos relatos visuales. Las memorias se presentan como experiencias vivas, y mi arte, al fusionar el arte abstracto de mi abuela con mi enfoque realista, crea un diálogo entre lo tangible y lo abstracto. Este diálogo resuena con la obra de artistas contemporáneos como Tomás Espina y Rosângela Rennó, quienes también exploran la intersección entre lo real y lo imaginado en sus trabajos.

En este círculo hermenéutico, la adecuación de la lectura no se limita al mundo observable, sino que se refiere a otras lecturas posibles. Los espectadores se convierten en coautores al interactuar con las obras, contribuyendo así a la construcción de significado. La flexibilidad narrativa es esencial para la coherencia de nuestra vida cultural compartida, un concepto que se alinea con las teorías de Fernández Christlieb sobre la memoria colectiva y su papel en la identidad cultural.

Mi proyecto también abraza la noción de puntos de inflexión, momentos clave en la vida de mi abuela que se convierten en hilos conductores. Estos puntos, como su matrimonio temprano y su transformación post-derrame cerebral, no sólo dotan de coherencia a su pasado, sino que también se entrelazan con la memoria colectiva de la familia. Este enfoque refleja la teoría de Halbwachs sobre la importancia de los marcos sociales en la formación y el mantenimiento de la memoria individual y colectiva.

4.6 Conceptualización de la Vejez

La vejez, a lo largo de la historia, ha sido conceptualizada desde diversas perspectivas, revelando su naturaleza multidimensional. En las civilizaciones antiguas, los ancianos eran

venerados por su conexión con lo divino, la ética y la sabiduría. Sin embargo, en la antigua Grecia, la vejez adquirió connotaciones negativas, asociándose con lo indeseable. En la Edad Media, el cristianismo influyó en la percepción de la vejez, vinculándola con la madurez y la dignidad. No obstante, con la llegada de la modernidad y la revolución industrial, la vejez quedó relegada, considerada una amenaza al orden racional.

Estas percepciones históricas se reflejan en el arte de cada época. Por ejemplo, los retratos de ancianos en la pintura renacentista suelen destacar la dignidad y la sabiduría, mientras que, en la modernidad, el arte frecuentemente ha explorado la fragilidad y el aislamiento asociado con la vejez. Artistas contemporáneos como Lucian Freud han representado la vejez con un enfoque crudo y realista, subrayando tanto la belleza como la vulnerabilidad del cuerpo envejecido.

Inicialmente, la conceptualización de la vejez se centró en una perspectiva biológica, viéndola como un proceso de deterioro inevitable ligado al tiempo. Aquí se distingue entre el envejecimiento primario, asociado con el paso del tiempo, y el envejecimiento secundario, relacionado con la enfermedad, el abuso y el desuso. Esta distinción resalta la complejidad inherente al proceso de envejecimiento.

Con el surgimiento de la Gerontología y la Psicología del Desarrollo, se adoptó una perspectiva más integral. La vejez comenzó a entenderse no solo como un proceso biológico, sino también psicológico y social. Se reconoció como un proceso de ajuste a cambios en capacidades físicas, situaciones personales y relaciones. Esta visión más holística de la vejez es fundamental para mi proyecto artístico "Sonrisas y Garabatos", que explora la memoria y la identidad de mi abuela, Juanita, a través del arte.

La perspectiva social amplió la comprensión de la vejez, reconociendo que factores como la herencia genética, la salud, el estatus socioeconómico, la educación y la ocupación influyen en la diversidad de este proceso. La vejez, por lo tanto, se presenta como un fenómeno multidisciplinario que afecta la biología, la psicología y los roles sociales.

En mi proyecto artístico, la distinción entre envejecimiento primario y secundario se manifiesta a través de la transformación de mi abuela después de su derrame cerebral. Antes del evento, su vida estaba marcada por las responsabilidades y las labores agrícolas, un reflejo del envejecimiento primario. Después del derrame, la personalidad de mi abuela experimentó un cambio significativo, revelando una faceta juguetona y risueña. Este cambio puede ser visto como un proceso de envejecimiento secundario, donde la enfermedad ha llevado a una reevaluación y reconfiguración de su identidad.

La representación artística de las vivencias de mi abuela, desde sus garabatos y dibujos hasta la integración de estos en mis propias creaciones, busca capturar esta complejidad. Al abordar la vejez desde una perspectiva que reconoce tanto los aspectos biológicos como los psicológicos y sociales, mi proyecto contribuye a una comprensión más rica y matizada del envejecimiento. La obra de Ana González, por ejemplo, que incorpora bordados en fotografías para transmitir memoria ancestral, resuena con mi enfoque al utilizar elementos personales para explorar la identidad y la memoria.

La historia de mi abuela, contada a través de la memoria y el arte, se convierte en una exploración de cómo los factores individuales y colectivos moldean nuestras experiencias de la vejez. Este enfoque no solo celebra su vida y transformación, sino que también invita a los espectadores a reflexionar sobre sus propias percepciones y experiencias relacionadas con el envejecimiento. El proyecto "Sonrisas y Garabatos" utiliza el arte no solo como un medio de

expresión personal, sino también como una herramienta para el diálogo intergeneracional. Las esculturas y pinturas creadas a partir de los garabatos de mi abuela actúan como un puente entre su mundo y el mío, ofreciendo una narrativa visual que conecta el pasado con el presente. Esto se alinea con la obra de artistas como Tomás Espina y Rosângela Rennó, quienes utilizan el arte para explorar la memoria y la identidad en contextos culturales y temporales específicos.

4.7 Teorías del Envejecimiento

La vejez, a lo largo de la historia, ha sido objeto de diversas conceptualizaciones, revelando su complejidad y multidimensionalidad. Se han propuesto distinciones entre "vejez" y "envejecimiento", considerando a la primera como un estado ligado a la edad cronológica y al estado físico, mientras que la segunda se presenta como un proceso más integral, abarcando diversos elementos. Sin embargo, cuestionamos esta distinción, proponiendo que la vejez es simultáneamente un proceso y un producto. Esta perspectiva integradora reconoce que la vejez implica tanto cambios biológicos como procesos psicosociales, y no puede ser reducida solo a categorías como biología y salud contra psicología y sociedad.

Desde una mirada psicosocial, la vejez se entiende como una situación del ser humano, expresada a través de la edad, donde se manifiestan cambios psicosociales y físicos. Estos cambios son relativos a características personales, culturales y especificaciones orgánicas, destacando la naturaleza social de la vejez. Esta visión es esencial en el campo artístico, ya que el arte tiene la capacidad de captar y reflejar estas complejas interacciones. Artistas como Louise Bourgeois, por ejemplo, han explorado temas de la memoria, el cuerpo y el envejecimiento en su trabajo, creando obras que trascienden las simples categorías biológicas y psicológicas.

Además, argumentamos que la vejez no sigue una secuencia lineal en el desarrollo, ya que la edad es relativa y se construye en función de percepciones y representaciones. Esta relatividad desafía las visiones tradicionales que buscan definir la vejez de manera estrictamente cronológica y biológica. En mi proyecto "Sonrisas y Garabatos", esta perspectiva se traduce en la representación de la transformación de mi abuela, quien, tras un derrame cerebral, pasó de ser una mujer seria y trabajadora a una abuela risueña y juguetona. Este cambio de personalidad ilustra cómo la vejez puede ser un proceso de reconfiguración continua, influido por eventos de la vida y no simplemente por el paso del tiempo.

La vejez, siendo una situación social, implica la interacción entre elementos biológicos, psicológicos y sociales, los cuales no pueden entenderse de manera aislada. La influencia de la cultura y el contexto histórico en la experiencia de la vejez es crucial, y la vejez no puede separarse de estos factores. En el ámbito artístico, esta intersección se explora a través de la representación de historias personales y colectivas. Por ejemplo, el trabajo de Bill Viola utiliza el videoarte para capturar momentos de transformación y reflexión en la vida de las personas, destacando la dimensión temporal y emocional de la vejez.

Al considerar la vejez desde una perspectiva psicosocial, se destaca la importancia de la memoria colectiva, las representaciones sociales y los significados en la construcción de la realidad de la vejez. Esta aproximación reconoce que la vejez no es solo un fenómeno individual, sino que está moldeada por discursos y narrativas presentes en la sociedad. Mi proyecto busca capturar esta complejidad a través de la integración de los dibujos y garabatos de mi abuela en esculturas y pinturas. Estos elementos no solo representan su memoria personal, sino que también invitan a los espectadores a reflexionar sobre sus propias experiencias y percepciones de la vejez.

El arte, entonces, se convierte en una herramienta poderosa para explorar y expresar las múltiples dimensiones de la vejez. Al fusionar los garabatos de mi abuela con mi propio estilo artístico, creo un diálogo visual que resalta la interacción entre la memoria personal y colectiva, y cómo estas experiencias influyen en la identidad en la vejez. Esta metodología sigue el ejemplo de artistas como Ana Mendieta, cuya obra explora la identidad y la memoria a través de performances y esculturas que integran elementos personales y culturales.

4.8 Relevancia de la Comprensión de la Vejez

La Especialización en Gerontología Social marca un hito importante en el ámbito académico, proporcionando un espacio dedicado a la comprensión y abordaje integral de la vejez. Como docentes e investigadores del Programa de Trabajo Social, es esencial contribuir con elementos fundamentales para el análisis y la intervención efectiva en relación con las personas mayores. Este conocimiento es crucial no solo en el ámbito social y psicológico, sino también en el campo del arte, donde se pueden explorar y representar las experiencias de envejecimiento de maneras profundas y significativas.

El envejecimiento, un proceso que acompaña al individuo desde su nacimiento, emerge como un fenómeno natural con repercusiones físicas, psicológicas y sociales. Estos cambios no solo impactan al individuo, sino que reverberan significativamente en las familias y, por ende, en toda la sociedad. En mi proyecto artístico "Sonrisas y Garabatos", estas repercusiones se examinan a través de la vida de mi abuela, Juanita, cuyas experiencias de envejecimiento son capturadas y expresadas mediante el arte.

En el contexto contemporáneo, marcado por una fuerte valoración de los avances tecnológicos y lo nuevo, la persona mayor a menudo es estigmatizada como alguien de escaso aporte. Esta percepción, internalizada por las nuevas generaciones y las propias personas mayores, afecta negativamente la calidad de vida individual y social, así como el sentido de dignidad humana y la motivación para vivir con proyecciones que trascienden el presente. Este estigma y sus efectos son temas que abordo en mi obra, donde busco resaltar la riqueza de la memoria y la experiencia de las personas mayores, contrarrestando las narrativas negativas prevalentes.

Como defensoras de los derechos y el desarrollo humano sostenible, reconocemos que los estudios sobre vejez y envejecimiento son cruciales en el panorama social actual. En "Sonrisas y Garabatos", la creación artística se convierte en una herramienta poderosa para explorar y comunicar estas temáticas. A través de esculturas y pinturas que integran los garabatos y dibujos de mi abuela, se representa su transformación y se celebra su identidad multifacética.

Abordando dos aspectos clave: el envejecimiento como proceso individual y demográfico, y las concepciones sobre vejez y envejecimiento, mi proyecto explora cómo estas dimensiones se entrelazan en la vida de mi abuela. Su metamorfosis, de una mujer seria y trabajadora a una abuela risueña y juguetona después de un derrame cerebral, refleja cómo el envejecimiento puede ser un proceso de reconfiguración continua, influido por eventos de la vida. Esta narrativa es capturada en mi obra, donde cada pieza de arte se convierte en una ventana a sus recuerdos y experiencias.

El arte no solo sirve como medio de expresión personal, sino también como un vehículo para el diálogo social. Al exponer las obras basadas en la vida de mi abuela, invito a los espectadores a reflexionar sobre sus propias percepciones y experiencias relacionadas con la vejez. La combinación de elementos visuales y narrativos en mi trabajo busca dismantelar estigmas y

promover una comprensión más matizada del envejecimiento, similar a cómo artistas como Louise Bourgeois y Bill Viola han utilizado el arte para explorar temas de memoria, identidad y tiempo.

4.8.1 El Envejecimiento: Proceso Individual y Demográfico

Los estudios demográficos revelan un aumento significativo de la población mayor de sesenta años. Este proceso, en Colombia y otras regiones, conlleva desafíos en términos de seguridad económica, salud, entornos accesibles y lucha contra la pobreza. La vejez y el envejecimiento, dos caras de una misma moneda, reflejan un proceso gradual tanto en individuos como en universos demográficos. En mi proyecto artístico "Sonrisas y Garabatos", abordo estos desafíos a través de una exploración íntima y visual de la vida de mi abuela, Juanita, utilizando el arte como medio para visibilizar y humanizar estas estadísticas.

El incremento de la población mayor tiene implicaciones intergeneracionales y genera cambios estructurales en la sociedad. Modificaciones en la composición familiar, ajustes laborales, procesos de urbanización y cambios en los patrones de enfermedad son solo algunos aspectos que impactan las condiciones socioeconómicas y la calidad de vida. Estas transformaciones son palpables en las historias de vida que documenté y luego traduje en piezas artísticas, buscando conectar las macro realidades demográficas con las micro realidades personales.

A través de "Sonrisas y Garabatos", utilizo la narrativa visual para reflejar cómo estos cambios estructurales afectan a las personas mayores en un nivel profundo y personal. Por ejemplo, la metamorfosis de mi abuela tras su derrame cerebral “de una mujer seria y trabajadora a una abuela risueña y juguetona” es una manifestación de cómo las experiencias de vida y los desafíos de salud pueden reconfigurar la identidad y la percepción de uno mismo en la vejez. Este cambio

no solo es un testimonio de su resiliencia individual, sino también una ilustración de cómo los patrones de enfermedad, señalados por los estudios demográficos, impactan las vidas de los mayores.

En el ámbito artístico, mi obra busca establecer un diálogo intergeneracional, representando las experiencias de envejecimiento de mi abuela de una manera que invita a la reflexión y empatía. Las esculturas y pinturas creadas a partir de sus garabatos no solo actúan como un homenaje a su vida y transformación, sino también como un medio para que el público reconsidere sus propias percepciones sobre la vejez y el envejecimiento. La integración de elementos personales y familiares en el arte enfatiza cómo las historias individuales son microcosmos de fenómenos demográficos más amplios.

4.8.2 Concepciones sobre Vejez y Envejecimiento

Diversos enfoques teóricos, como la teoría del ciclo de vida, ofrecen marcos para comprender la vejez. La intergeneracionalidad se presenta como un concepto fundamental, contrarrestando la tendencia a aislar a los adultos mayores de la dinámica familiar y social. Es necesario superar visiones simplistas y estereotipadas sobre el envejecimiento. En palabras de Paul Baltes, la vejez no es solo una etapa final, sino un proceso vivido a lo largo de la vida (Baltes, 1997). La teoría del ciclo de vida aboga por la preparación a lo largo de toda la vida, reconociendo la multidimensionalidad del envejecimiento.

En mi proyecto artístico "Sonrisas y Garabatos", estas teorías encuentran una expresión visual y tangible. Utilizando el arte como medio, busco capturar la riqueza y la complejidad de la experiencia de mi abuela en su vejez, en consonancia con la visión de Baltes sobre la vejez como

un proceso continuo. A través de esculturas y pinturas basadas en los dibujos y garabatos de mi abuela, se refleja la interacción intergeneracional y se desafían las nociones estereotipadas del envejecimiento.

El arte permite representar la vejez no como una etapa de declive, sino como una fase llena de vida y transformación. Las obras creadas a partir de las experiencias y recuerdos de mi abuela no solo celebran su identidad multifacética, sino que también subrayan la importancia de la preparación y la adaptación a lo largo del ciclo de vida. Este enfoque artístico destaca la interconexión entre las generaciones, mostrando cómo las historias y los valores se transmiten y evolucionan dentro del contexto familiar y social.

4.9 Memoria y Narrativa Personal

. En el contexto de mi proyecto artístico, la exploración de la memoria se convierte en un elemento crucial para comprender la complejidad de los recuerdos asociados al conflicto armado colombiano. La memoria, como destaca Ricoeur, no solo es un proceso biológico, sino que también es intersubjetiva y se enreda en la capacidad narrativa del individuo (Ricoeur, 2013). Este enfoque permite que mi trabajo artístico se sumerja en las profundidades de la memoria colectiva y personal, utilizando el arte como medio para expresar y reinterpretar estas narrativas.

Mi investigación se sumerge en las preguntas planteadas por Ricoeur sobre qué recordamos y de quién es la memoria. La reconstrucción de los recuerdos sobre el conflicto no solo se limita a la verdad objetiva, sino que se sumerge en el terreno fértil de la imaginación y la reminiscencia. En este sentido, el concepto de palimpsesto, como lo describe González, resuena particularmente, ya que los recuerdos se someten a modificaciones subversivas, conformando una narración en

constante evolución (González, 2013). Esta idea de un palimpsesto se materializa en mi obra a través de capas de imágenes y narraciones, revelando la naturaleza compleja y multifacética de la memoria.

Es crucial reconocer la naturaleza intersubjetiva de la memoria en el contexto de la opinión pública y las narrativas colectivas. Como destaca Zimmerling, la legitimidad de las narraciones está fuertemente influenciada por el grupo político y los estereotipos sociales (Zimmerling, 2003). Las narrativas se ajustan a los intereses culturales y contextuales, lo que subraya la importancia de comprender cómo los valores mnemónicos se estructuran desde estos estereotipos. En mi proyecto, esto se traduce en la creación de obras que cuestionan y desmantelan las narrativas oficiales, dando voz a las memorias marginalizadas y silenciadas.

La tensión entre la memoria oficial y la pública, señalada por Hobsbawm y González, se convierte en un punto focal en mi trabajo (Hobsbawm, 1998; González, 2013). La memoria colectiva, derivada de imaginarios sociales, se enfrenta a la memoria oficial impuesta por élites de poder. En mi proyecto artístico, exploraré cómo estas tensiones impactan las narrativas sobre el conflicto armado colombiano y cómo se entrelazan con los procesos de identidad y representación nacional. A través de instalaciones, esculturas y multimedia, mi obra busca capturar y representar estas tensiones, invitando al espectador a reflexionar sobre la naturaleza conflictiva de la memoria.

La investigación se enmarca en la noción de que la memoria es una reconstrucción continua, una narración que se cuenta de diferentes maneras. Bartlett destaca que los recuerdos se modifican de acuerdo con nuestros intereses y el contexto (Bartlett, 1932). Este enfoque en la reconstrucción constante de la memoria se alinea con mi intento de capturar las múltiples capas de los recuerdos asociados al conflicto colombiano. Mis obras artísticas, por lo tanto, no son solo

representaciones estáticas, sino intervenciones dinámicas que reflejan la fluidez y la transformación de la memoria a través del tiempo.

4.9.1 La Importancia de las Narrativa Personales y Familiares

En el contexto de mi proyecto artístico, centrado en explorar la perspectiva única de la vejez a través de las narrativas de mi abuela, la relevancia de la narrativa como método de investigación se manifiesta de manera especial. Mi abuela, al compartir las distintas fases de su vida, se convierte en una fuente invaluable de relatos que no solo capturan eventos pasados, sino que también ofrecen una visión única del mundo que ha evolucionado con el tiempo.

La narrativa, en este contexto, se convierte en el medio a través del cual puedo recopilar y comprender las experiencias vitales de mi abuela. La complejidad inherente a la vejez, con sus desafíos, logros y cambios de perspectiva, se revela a través de las historias que ella comparte. Cada relato no solo representa un acontecimiento en el tiempo, sino también una ventana a cómo su comprensión del mundo ha sido moldeada y transformada a lo largo de los años.

Siguiendo la idea de Quecedo y Castaño (2002), las narrativas de mi abuela ofrecen descripciones complejas de eventos, interacciones, comportamientos y pensamientos. Estos relatos no solo sirven como datos empíricos, sino que también proporcionan el material necesario para desarrollar y aplicar categorías e interpretaciones que permitan una comprensión más profunda de la realidad de la vejez. Esta riqueza de detalles y matices es crucial para mi obra artística, ya que cada elemento narrativo puede ser traducido en una expresión visual que refleje la multifacética experiencia de la vejez.

La narrativa, en este proyecto, no solo es un medio para recopilar datos; también es fundamental para la construcción teórica y artística. A través de la narración, puedo presentar los resultados de mi investigación, describir la evolución de su perspectiva a lo largo del tiempo y ofrecer una reflexión detallada sobre cómo interpretó los datos. La narrativa, en este sentido, es un vehículo que da voz a la experiencia de mi abuela en el marco más amplio de la vejez, y cada pieza de arte creada se convierte en una interpretación visual de sus relatos, permitiendo que los espectadores se conecten emocionalmente con su historia.

Al reconocer la narrativa como un recurso epistemológico y metodológico, como plantea García-Huidobro (2016), comprendiendo que la estructura narrativa no solo facilita la interpretación de los relatos, sino que también contribuye a la construcción de un conocimiento reflexivo sobre la vejez. La narrativa, en manos de mi abuela, se convierte en una forma de expresión semiótica que permite la representación significativa de su vida y perspectiva. En mi proyecto artístico, esta expresión se materializa a través de esculturas, pinturas e instalaciones que capturan la esencia de su transformación y los matices de su identidad.

5. Referentes

5.1 Telmo Pieper

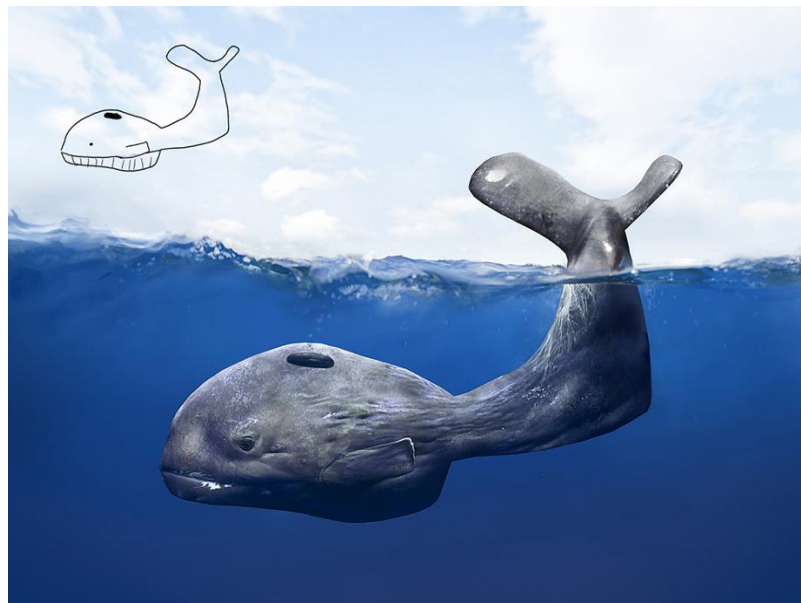
Telmo Pieper se destaca como un referente intrigante en el mundo del arte, especialmente en su obra "Artes Infantiles", donde fusiona la inocencia y la creatividad de los dibujos infantiles con la destreza técnica y la visión artística desarrollada a lo largo de los años. Esta obra en particular presenta una interesante conexión con el proyecto que quiero emprender,

que involucra los dibujos de mi abuela, los cuales comparten similitudes con las creaciones de un niño pequeño.

En "Artes Infantiles", Pieper toma dibujos que él mismo creó a la edad de 4 años y los reinventa mediante la pintura digital. Este proceso va más allá de la mera representación gráfica: es una reflexión sobre la evolución personal y artística. La elección deliberada de diez dibujos específicos demuestra una conexión emocional con su propia infancia, y la aplicación de su habilidad actual para dar vida a esas creaciones infantiles es una afirmación única de su trayectoria artística.

La relación entre la obra de Pieper y mi proyecto radica en la naturaleza similar de los dibujos. Al igual que los trazos infantiles de Pieper, los dibujos de mi abuela poseen esa inocencia y simplicidad que caracterizan a la expresión artística de los niños. Es este paralelismo el que convierte a Pieper en un referente potencial inspirador.

Figura 1. Ballena, serie artes infantiles Telmo Pieper

Nota. La adaptación de un dibujo infantil a una estética realista es parte fundamental para el desarrollo de mi proyecto. Tomada de (telmopieper.com, 2014)

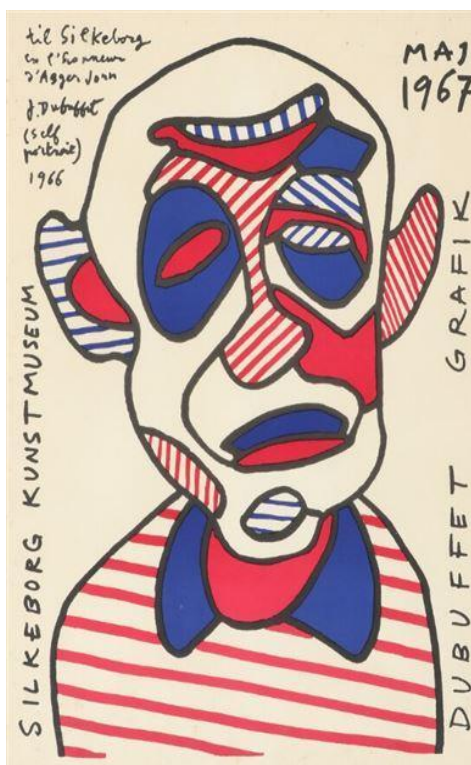
5.2 Jean Dubuffet

Jean Dubuffet, con su innovadora serie "L'Hourloupe", se convierte en un referente esencial para mi proyecto, que explora las conexiones entre el arte infantil y las expresiones creativas en etapas avanzadas de la vida. "L'Hourloupe" representa una ruptura audaz con las convenciones artísticas, centrándose en la espontaneidad y la libertad creativa.

El enfoque de Dubuffet, al celebrar lo primitivo y lo no convencional, encuentra resonancia con la pureza y la imaginación sin restricciones presentes en los dibujos de mi abuela. La serie destaca cómo la simplicidad y la libertad de expresión, fundamentales en el arte infantil, pueden ser canalizadas de manera impactante en creaciones artísticas más maduras.

La elección de colores primarios y las formas intrincadas que caracterizan "L'Hourloupe" reflejan una vitalidad distintiva. Este aspecto puede inspirar mi proyecto al resaltar cómo la energía creativa inherente a la infancia puede ser preservada y honrada en expresiones artísticas más maduras.

Figura 2. Jean Dubuffet, l'hourloupe

Nota. El “mundo fantasma” de Jean Dubuffet, se aleja de las preocupaciones intelectuales creando una obra libre de ataduras estéticas. Tomada de (Dubuffet, 1967)

5.3 Kids Design Glass

El programa "Kids Design Glass" del Museum of Glass se presenta como una fuente de inspiración invaluable para mi proyecto artístico, que busca utilizar los dibujos infantiles de mi abuela como base para la creación de obras plásticas. Desde 2004, este programa ha proporcionado una plataforma única para la expresión creativa de niños menores de 12 años en todo el mundo.

La conexión entre ambos proyectos radica en la idea central de tomar la inocencia y la creatividad infantil como punto de partida para la creación artística. Al igual que en mi proyecto, donde los dibujos de mi abuela representan una estética infantil, el programa Kids Design Glass permite a los niños dar vida a sus imaginaciones a través del arte en vidrio.

La simplicidad y la autenticidad de los diseños infantiles se traducen, en el programa del Museum of Glass, en verdaderas obras maestras creadas por el equipo Hot Shop. Este proceso de transformar la creatividad pura en arte tangible ofrece un paralelo claro con mi intención de convertir los dibujos de mi abuela en obras plásticas significativas.

La colaboración entre adultos y niños en el programa destaca la importancia de la conexión intergeneracional en la creación artística, un aspecto que resuena particularmente con mi proyecto, donde se busca fusionar la perspectiva única de la vejez con la frescura y la originalidad de la infancia.

Figura 3. Kids Design Glass

Nota. El convertir los dibujos de niños en piezas de exhibición genera una relación directa con lo que busco para mi proyecto. Tomada de (glass, 2009)

5.4 Alice Neel

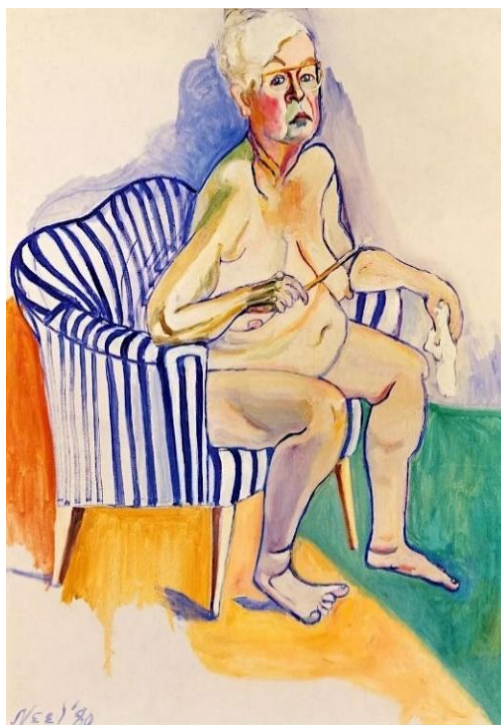
Alice Neel, con su valentía artística y su enfoque en la representación honesta y sin adornos de la figura humana, se vincula de manera significativa con mi proyecto. Su obra, en particular el “Autorretrato” que realizó a los 80 años, ofrece una perspectiva única y poderosa sobre la vejez, la identidad y la aceptación de uno mismo.

Neel desafió las convenciones estéticas de su tiempo al retratarse a sí misma desnuda en la vejez, un acto que, en sí mismo, desafió los estándares de belleza y juventud que han sido históricamente impuestos, especialmente a las mujeres. Esta elección subraya la autenticidad y la sinceridad que caracteriza su obra, reflejando la realidad del envejecimiento con toda su complejidad y belleza.

Al representarse sin ocultar los signos del paso del tiempo en su cuerpo, Neel comunica una poderosa narrativa de aceptación y autoafirmación. Su mirada directa y segura desafiaba las expectativas culturales sobre la vejez, proyectando una sensación de confianza en sí misma y en su propia identidad. Esta actitud confrontativa ya la vez afirmativa resonará de manera impactante con la temática de mi proyecto, que también busca explorar y celebrar la identidad en la vejez.

La elección de Neel de incorporar herramientas artísticas en su autorretrato, en particular el espejo, destaca la importancia de la creatividad y la expresión artística en la construcción y exploración de la identidad. Al poner de relieve su condición de artista, Neel reclama su espacio en la historia del arte, desafiando las normas de género y destacando la importancia de la representación de cuerpos diversos en la narrativa artística.

Figura 4. Autorretrato Alice Neel

Nota. La exploración de Alice Neel en la que termina por representar a las personas sin preocuparse por los detalles de la belleza establecida son bases fuertes para lo que busco en mi obra. Tomada de (neel)

5.5 Pablo Picasso

La obra "Hombre Sentado" de Pablo Picasso en su periodo de Aviñón se presenta como un fascinante ejemplo de transgresión artística, marcando un cambio significativo en su estilo y enfoque. Este cuadro, perteneciente a la serie de arquetipos creada durante las exposiciones en el Palacio de los Papas, fusiona lo humano y lo animal de una manera intrigante y expresiva.

La representación de un ser híbrido en "Hombre Sentado" establece un terreno visual que se asemeja a la estética de los dibujos infantiles, especialmente aquellos que estás explorando en el proyecto de mi abuela. Picasso utiliza contrastes de colores y contornos negros, mostrando la materialidad de la pintura de manera audaz y primitiva. Este enfoque, con trazos horribles y burdos,

crea una obra que evoca una sensación de inmediatez y expresividad, similar a los garabatos y dibujos infantiles.

El uso de la máscara como símbolo y fetiche en el rostro de la figura resulta con la obra de mi abuela y su estética infantil. Picasso combina rasgos animales con referencias a la moda del Siglo de Oro español, creando un personaje único que es al mismo tiempo primitivo y cómodo. Este método de representación, donde lo abstracto y lo reconocible convergen, puede servir como un referente valioso para mi proyecto.

La obra también destaca por su deseo de expresar un universo obsesivo y fantástico a través de una estética brutal y primaria. Esta intención puede alinearse con mi objetivo de capturar la esencia de la transformación y la exploración de la identidad en la vejez, especialmente a través de la estética infantil de los dibujos de mi abuela.

Figura 5. Viejo sentado

Nota. En una etapa tardía picasso se acerca a un arte infantil, como si se apartasen de toda obra previa, a mi parecer un reinicio estético. Tomada de (picasso)

6. Antecedentes

6.1 Nexo

Figura 6. Nexo

En esta obra, la paleta de colores se despliega con una armoniosa combinación de tonos cálidos y suaves, que recrean la calidez de la luz del atardecer filtrándose a través de las hojas del

parque. La vegetación se presenta en pinceladas abundantes y orgánicas, otorgando al entorno una sensación de vitalidad y movimiento.

En el centro de la composición, dos figuras de adultos mayores están magistralmente delineadas con trazos expresivos que capturan la esencia de sus conversaciones animadas. Sus gestos y expresiones faciales revelan la autenticidad y la conexión instantánea que han encontrado entre sí.

La elección del cuadro enfatiza la intimidad del momento, mientras que la técnica de pincelada suelta y gestual sugiere una cierta espontaneidad en la creación de la obra, reflejando la misma espontaneidad que se percibe en la charla de los personajes.

En cuanto a la composición, el parque se presenta como un escenario natural que marca la interacción humana. La elección de árboles y arbustos, dispuestos de manera estratégica, crea una sensación de profundidad y agrega capas visuales a la escena. Este paisaje verde actúa como un lienzo vivo que no solo sirve como fondo estético, sino que también influye en la narrativa de la obra al proporcionar un contexto natural para la conexión humana.

6.2 Encuentro casual

Figura 7. Encuentro casual

Esta pintura está caracterizada por una técnica más simple y pinceladas ágiles, transporta a los espectadores a un tranquilo parque urbano donde dos adultos mayores comparten un momento especial. Los trazos rápidos, aunque menos detallados, infunden dinamismo y espontaneidad a la escena, capturando la vivacidad de la charla entre los personajes.

El ángulo de la obra proporciona una perspectiva única, revelando elementos adicionales del entorno que enriquecen la narrativa visual. La presencia de árboles y detalles atmosféricos sugiere una conexión más profunda con la naturaleza circundante, agregando una capa de serenidad al encuentro humano.

Los personajes, distintos de los retratados en otras obras, se presentan con gestos y expresiones que sugieren una conexión auténtica. La simplicidad de la técnica no disminuye la emotividad del momento; por el contrario, destaca la belleza en la espontaneidad de la interacción humana.

6.3 Juanita

Figura 8. Juanita

El dibujo original de mi abuela se presenta como un lienzo abstracto, evocando la simplicidad y la imaginación de un niño. La casa blanca, las gallinas, los árboles y las flores se entrelazan en un tapiz visual que trasciende la realidad con trazos inocentes pero poderosos. Este dibujo, en su candidez, actúa como un portal hacia un tiempo pasado, ofreciendo un vistazo a la fuente de la felicidad de mi abuela.

El contraste deliberado emerge cuando se integra la figura realista de mi abuela en el presente. Su presencia, cuidadosamente pintada para reflejar su aspecto actual, se fusiona con el dibujo infantil, estableciendo un puente visual entre el pasado y el presente. Mi abuela, colocada dentro de su propio recuerdo, parece estar posando en su espacio de alegría atemporal.

Este contraste estilístico y temporal busca resaltar la continuidad de la felicidad a lo largo de los años. La pintura realista de mi abuela representa su presencia tangible en el presente, mientras que el dibujo abstracto sirve como un eco visual de la niñez y la juventud. La integración de ambos elementos crea una narrativa visual rica que invita a la reflexión sobre el paso del tiempo y la permanencia de las emociones positivas.

La casa en el campo no solo es un escenario, sino un símbolo arraigado en la memoria y la identidad de mi abuela. La elección de mantener el dibujo abstracto resalta la pureza de la conexión emocional con ese lugar, mientras que la adición de la figura realista contextualiza esta conexión en el presente.

6.4 Autorretrato

Figura 9. Autorretrato

Esta escultura, surgida de la esencia de un enigmático dibujo infantil de mi abuela, es una expresión abstracta que fusiona elementos futuristas y cubistas. La figura, sin identidad específica, se convierte en un símbolo de la infancia universal, perdido en las brumas del tiempo. Al preservar la ambigüedad del niño dibujada por mi abuela, la escultura invita a la reflexión sobre la naturaleza efímera de la niñez y la construcción de la identidad a lo largo de los años. Esta obra, aunque sin nombre, se convierte en un puente entre las huellas del pasado y la creación artística presente, explorando la capacidad del arte para resonar a través de las generaciones y capturar la esencia intemporal de la infancia.

6.5 Fragmentos

Figura 10. Fragmentos

Esta escultura, una maqueta meticulosamente creada a partir de las vívidas descripciones de familiares, da vida a una casa que solo subsiste en las esquinas de la memoria. La representación detallada, basada en recuerdos y relatos, es un acto de resurrección arquitectónica destinado a revivir un lugar que la demolición reclamó hace décadas.

Cada detalle, desde los contornos de la casa hasta los matices del entorno, se teje con cuidado para construir una imagen que una vez existió, pero que ahora solo persiste en las narrativas familiares. La ausencia física de la casa es reemplazada por esta escultura, ofreciendo a la familia ya quienes la observan una ventana tangible hacia el pasado.

Esta obra se convierte en un testimonio artístico de la transitoriedad de los lugares y la resistencia de la memoria. Al dar forma a un hogar que ha desaparecido en el tiempo, la escultura celebra la capacidad del arte para capturar la esencia efímera de la arquitectura y los recuerdos que la envuelven.

Capítulo 3: Procesos y resultados

7. Procedimiento metodológico

7.1 Dibujos de la Familia

A pesar de su falta de experiencia en el dibujo, mi abuela se embarcó en la tarea de representar a cada miembro de la familia utilizando un simple bolígrafo. Con trazos delicados pero llenos de afecto, plasmó las facciones y la esencia de cada persona en papel. Estos dibujos, aunque rudimentarios, eran auténticas expresiones de su amor y conexión con su familia.

Figura 11. Proceso 1

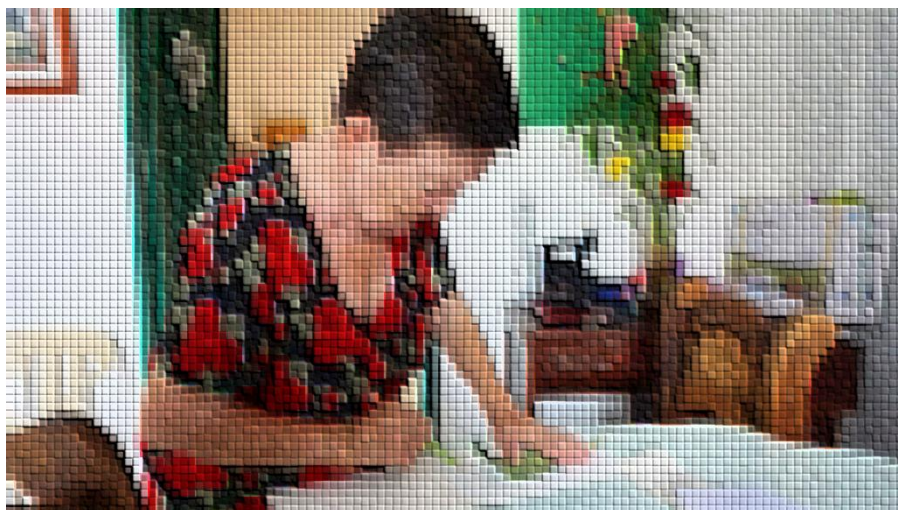
Nota. Evidencia fotográfica de mi abuela realizando un dibujo con una hoja como guía. Elaboración propia.

Figura 12. Proceso 2

Nota. Evidencia fotográfica de mi abuela agregando detalles a una ilustración. Elaboración propia.

Figura 13. Proceso 3

Nota. Evidencia fotográfica de mi abuela realizando un dibujo. Elaboración propia.

Figura 14. Dibujos 1

Nota. Recopilación de ilustraciones realizadas por mi abuela, haciendo alusión a los miembros de su familia.

Elaboración propia.

7.2 Digitalización de los Dibujos

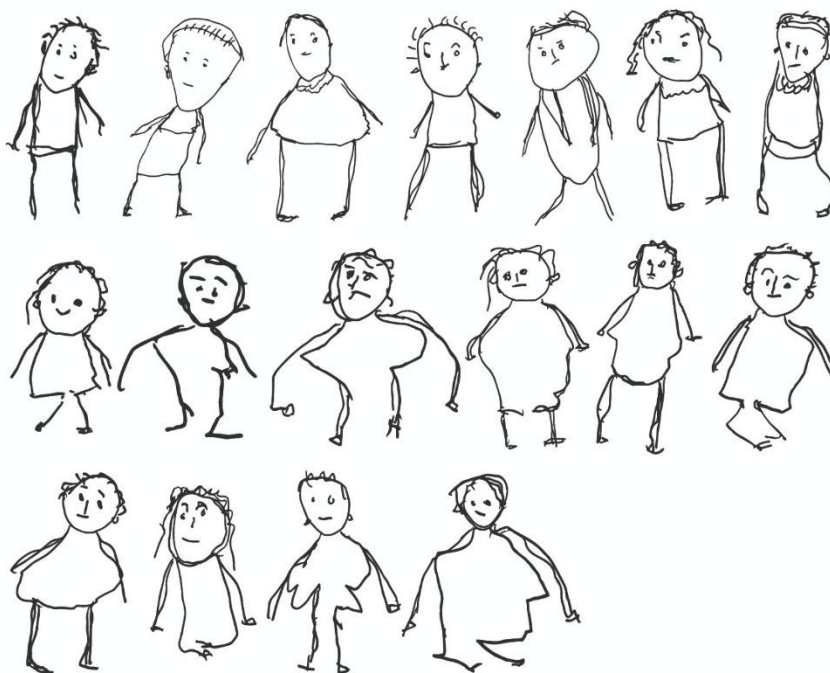
Para facilitar la interpretación y preservación de los dibujos originales, estos fueron digitalizados. Se escanearon con cuidado y se ajustaron digitalmente para resaltar los detalles y mejorar la legibilidad. Este proceso permitió conservar la autenticidad de los dibujos mientras los hacía más accesibles para su reproducción y análisis.

Figura 15. Dibujos digitales 1

Nota. Ilustraciones digitales haciendo referencia a una fotografía familiar. Elaboracion propia.

Figura 16. Dibujos digitales 2

Nota. Ilustraciones de los miembros de la familia, ubicados en orden de edad. Elaboración propia.

7.3 Esculturas Tridimensionales

Inspirado por los dibujos digitalizados de mi abuela, decidí llevar estas representaciones a la tridimensionalidad. Cada dibujo se convirtió en una escultura única, modelada a partir de alambre, papel de aluminio y porcelana fría. Este proceso meticuloso implicó transformar los trazos bidimensionales en formas tangibles, capturando la esencia individual de cada miembro de la familia.

Figura 17. Proceso de escultura

Nota. Fotografías del proceso de esculpido de una de las esculturas de formato pequeño. Elaboración propia.

Figura 18. Esculturas

Nota. Fotografías de las diferentes esculturas en su proceso de elaboración, posterior al coloreado.
Elaboración propia.

Figura 19. Escultura terminada

Nota. Escultura ya coloreada y esmaltada. Elaboración propia.

7.4 Selección y Presentación

De las 17 esculturas resultantes, una fue seleccionada para ser recreada en un formato más grande como una representación especial de mi abuela. Esta escultura, montada sobre un pedestal de madera y acero, será el punto focal de la exposición, destacando su importancia dentro de la familia y como fuente de inspiración para el proyecto.

Figura 20. Escultura seleccionada

Nota. Escultura que representa a mi abuela paterna. Elaboración propia.

Figura 21. Soporte interior

Nota. Estructura en tubos de acero que soportará el peso de la escultura de mayor formato. Elaboración propia.

Figura 22. Relleno interior

Nota. Base interna hecha con espuma de poliuretano. Elaboración propia.

Figura 23. Relleno interior 2

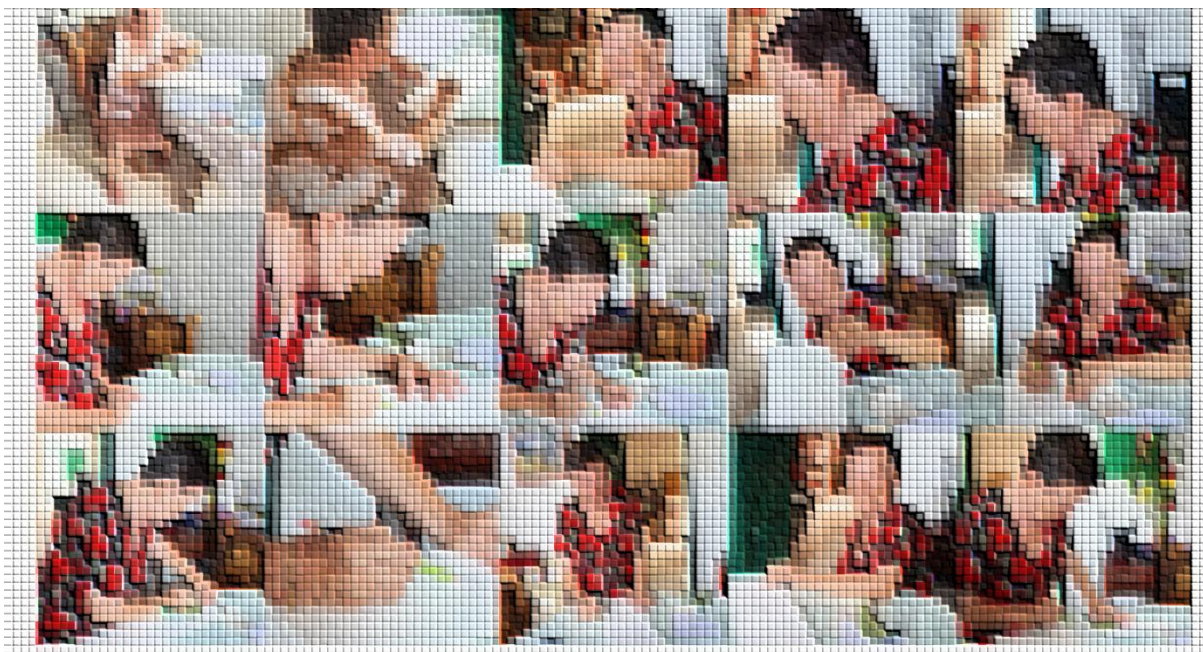

Nota. La espuma de poliuretano recubierta con más espuma y lijada. Elaboración propia.

7.5 Elaboración del Video

Para complementar las obras físicas, se creará un video documental que muestra el proceso de creación de los dibujos de mi abuela. Este video capturará sus expresiones y gestos mientras da vida a cada personaje, proporcionando una visión íntima de su proceso creativo y su conexión emocional con las obras.

Figura 24. Proceso de grabación

Nota. Muestra fotográfica de diferentes ángulos y fechas en los que se grabó el proceso de dibujo de mi abuela. Elaboración propia.

7.6 Presentación de la exposición

Las esculturas y el video se presentarán en una exposición diseñada para fomentar la reflexión y la apreciación de la vida y la memoria. Las obras estarán dispuestas en una repisa de madera, ordenadas por edad de izquierda a derecha, destacando la evolución de la familia a lo largo del tiempo. La escultura especial de mi abuela será el centro de atención, sirviendo como un recordatorio de su importancia y su influencia en la vida de todos los presentes.

Figura 25. Bocetos de obra terminada 1

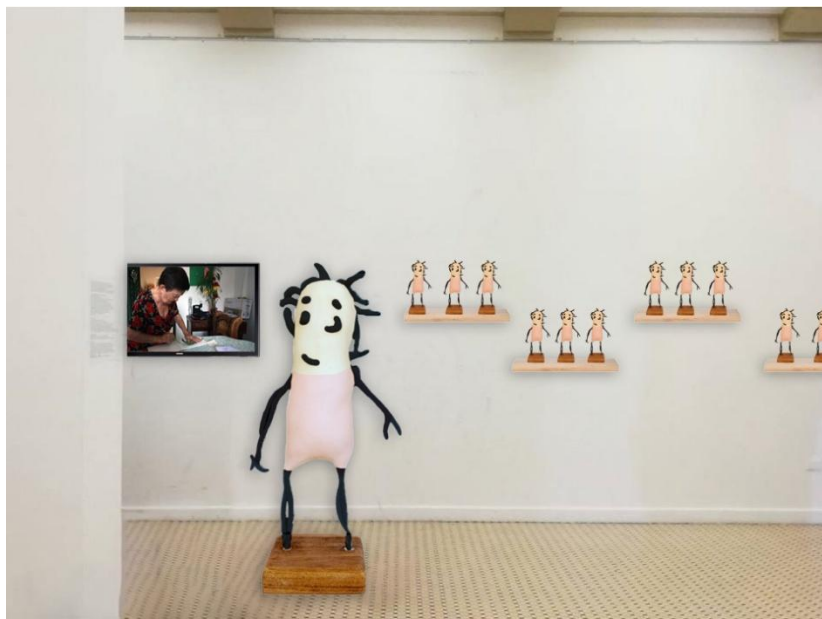
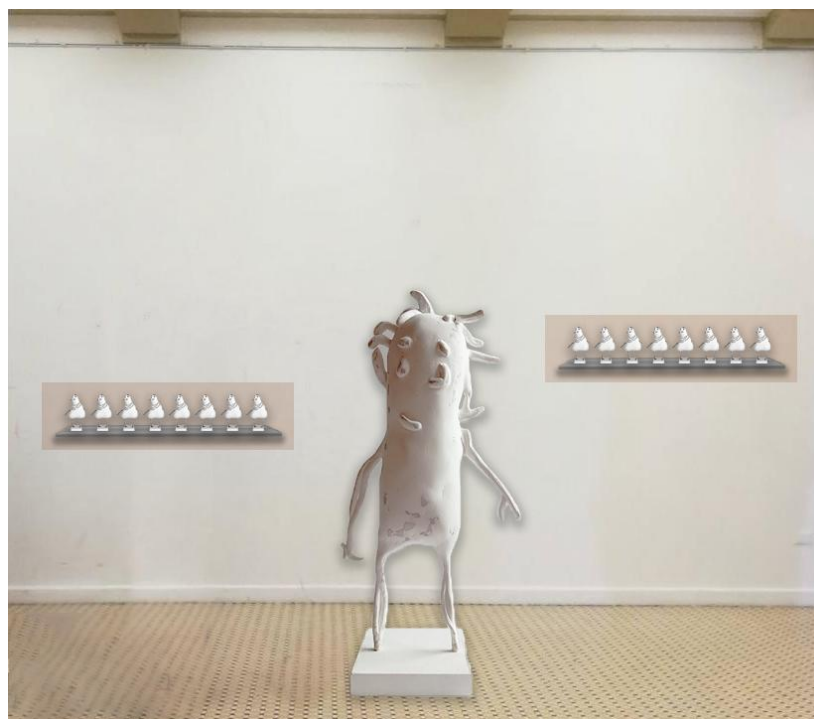
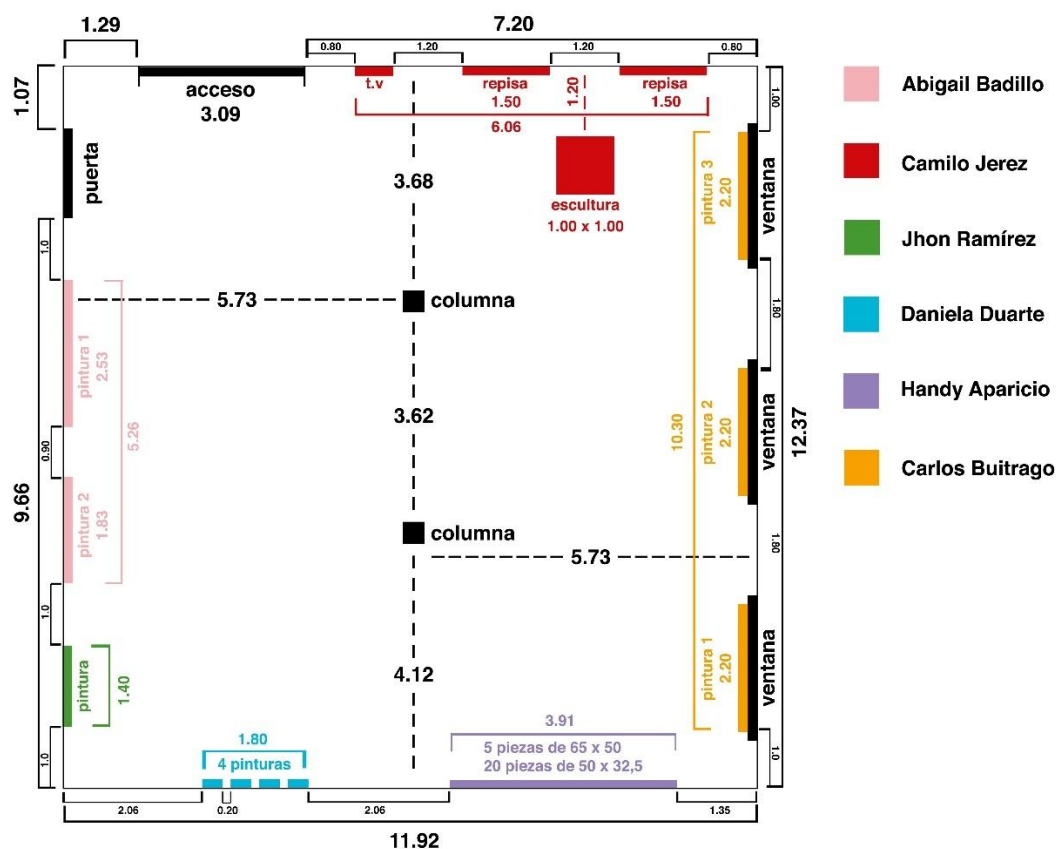

Figura 26. Bocetos de obra terminada 2

Nota. Ejemplo digital de cómo podría verse la obra en el espacio expositivo. Elaboración propia.

Figura 27. Disposición en sala

Nota. Disposición de la obra junto a los demás artistas en la sala Macaregua. Elaboración propia.

8. Resultados / Proyecto Final

En la Sala Macaregua, las 17 esculturas tridimensionales que representan a los miembros de la familia del autor se distribuirán cuidadosamente en repisas dispuestas a lo largo de una pared. Cada escultura estará colocada en una pequeña tabla, permitiendo que se destaque individualmente y que se aprecie su detalle y personalidad única. Las repisas estarán organizadas de manera que las esculturas puedan apreciarse fácilmente, con espacio suficiente entre cada una para una visualización óptima.

La pieza más grande, que representa a la abuela del autor, se exhibirá junto a las esculturas pequeñas como un complemento destacado. Estará colocada en un pedestal de madera, asegurando que se destaque como el punto focal de la exposición. Su ubicación estratégica permitirá que los espectadores aprecien su tamaño y detalle, mientras que su proximidad a las esculturas pequeñas enfatizará la conexión entre todas las piezas y la historia familiar que representan.

Junto a las esculturas y la pieza grande, se colocará un televisor en el que se transmitirá el video del proceso de dibujo de la abuela del autor. El televisor estará ubicado en un lugar visible pero no intrusivo, permitiendo que los espectadores lo vean cómodamente mientras exploran la exposición. El video añadirá una capa adicional de profundidad y significado al proyecto, ofreciendo una mirada íntima al proceso creativo de la abuela y enriqueciendo la experiencia de los espectadores.

Figura 28. Fotografía en sala 1

Figura 29. Fotografía en sala 2

Figura 30 Fotografía en sala 3

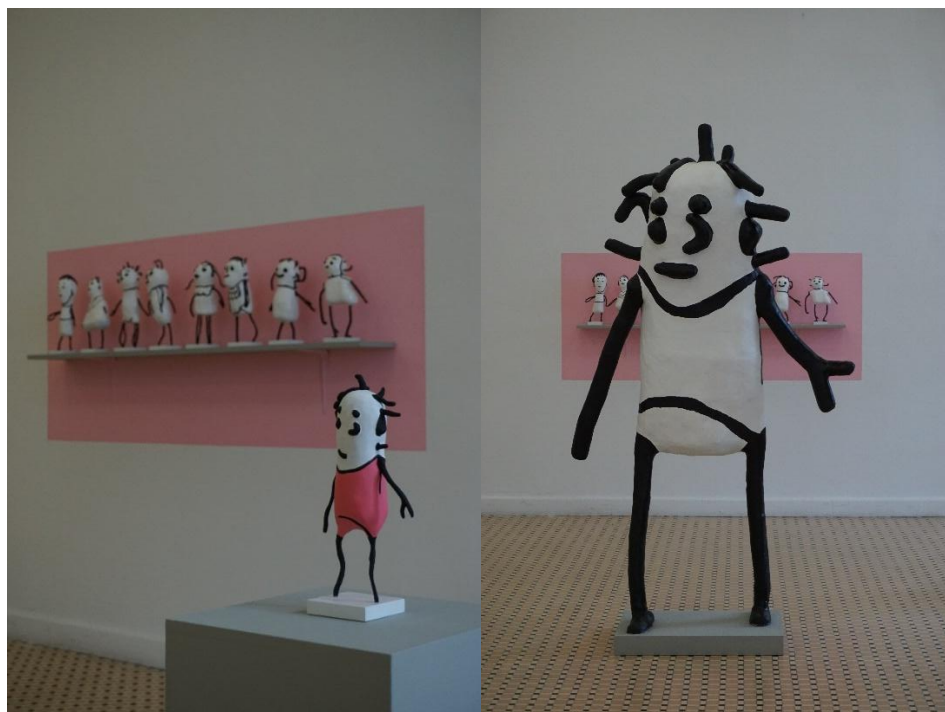
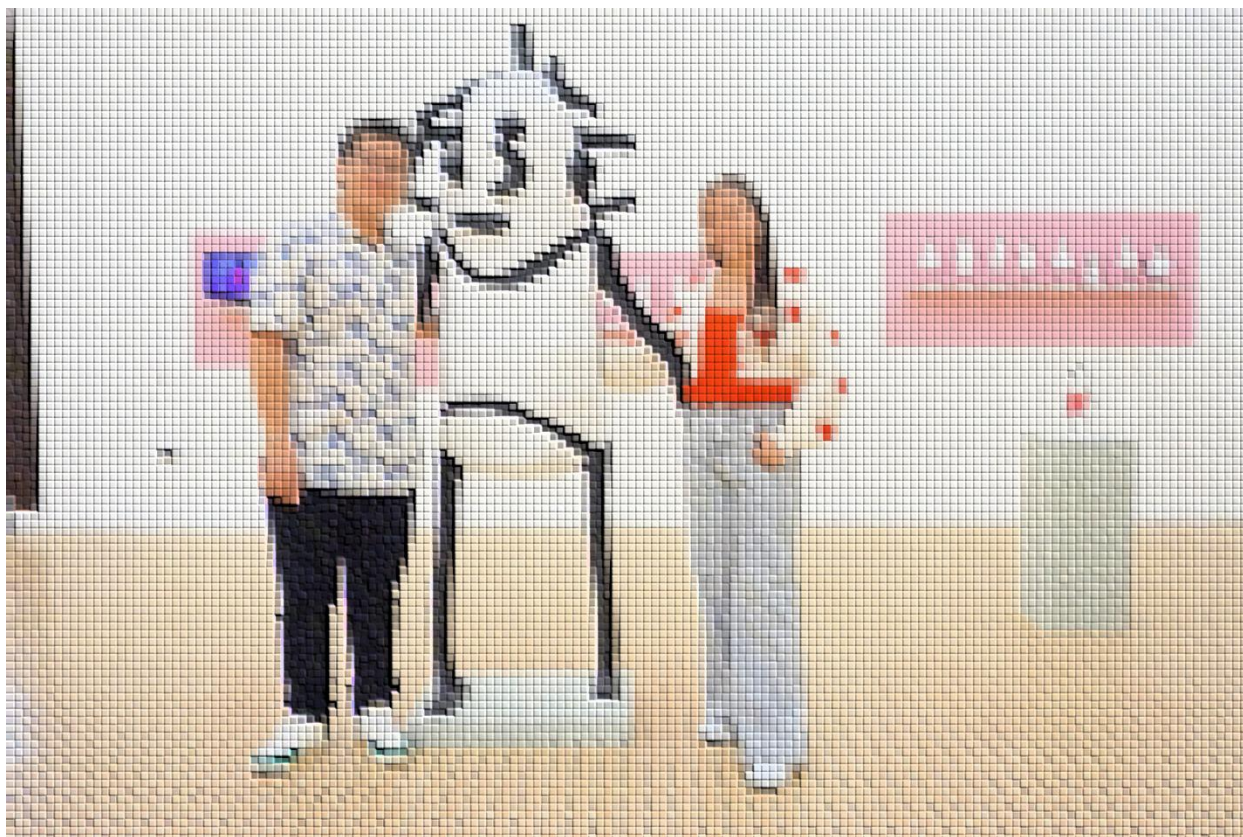

Figura 31. Fotografía en sala 4

9. Conclusiones

La ejecución de "Sonrisas y Garabatos" ha sido una experiencia profundamente enriquecedora, tanto a nivel personal como artístico. Desde el inicio, el objetivo general de centrarme en la experiencia única de mi abuela paterna se ha cumplido con creces. A través de extensas entrevistas y conversaciones, he logrado recopilar de manera exhaustiva sus historias personales y familiares a lo largo de su vida. Estos encuentros no solo han proporcionado material para el arte, sino que también han fortalecido nuestra conexión emocional y han permitido que mi abuela comparta su sabiduría y experiencias de vida de una manera significativa.

Cada historia recopilada ha sido cuidadosamente documentada y analizada, formando un archivo viviente de la vida de mi abuela. Este archivo se convirtió en la base de mi práctica artística, sirviendo como una rica fuente de inspiración y guía en la creación de las obras. Las narrativas, anécdotas y recuerdos específicos se transformaron en componentes clave de las esculturas, integrando tanto detalles tangibles como intangibles de su vida.

El análisis detallado de las historias recopiladas ha revelado patrones y conexiones sorprendentes entre las experiencias pasadas de mi abuela y su percepción actual de la identidad en la vejez. Estos hallazgos han proporcionado una base sólida para la creación artística, destacando la importancia de la reflexión sobre el pasado para comprender el presente y prepararse para el futuro. Cada pieza de arte creada no solo representa un evento o un momento, sino también las emociones y significados profundos asociados con ellos, capturando así la esencia de las experiencias vividas por mi abuela.

La creación artística basada en los hallazgos del análisis ha sido un proceso de traducción de las historias personales y familiares de mi abuela en formas visuales tangibles. Cada obra de arte ha sido una exploración profunda de un aspecto específico de su vida, capturando no solo los eventos, sino también las emociones y los significados subyacentes. Este proceso ha sido una forma poderosa de dar vida a las experiencias de mi abuela, permitiendo una expresión única y personal de su historia y memoria.

"Sonrisas y Garabatos" es un viaje introspectivo a través de la memoria, la identidad y la transformación en la vejez. A través de entrevistas y reflexiones, me he convertido en la guardiana de las historias de mi abuela, tejiendo un tapiz de recuerdos que revelan la esencia de su ser. Este proceso colaborativo nos permite reconstruir la cronología de su vida, pero también nos brinda una ventana hacia su mundo interior, sus emociones, sus sueños y sus miedos.

La identidad de la abuela en la vejez se convierte en el centro de un análisis profundo. He identificado patrones, conexiones y momentos clave que han moldeado su percepción de sí misma a lo largo del tiempo. Este análisis nos revela la complejidad de la identidad en esta etapa, donde la confluencia de experiencias pasadas, presentes y futuras se entretreje para definir a la persona. Las historias recopiladas se han transformado en representaciones artísticas que exploran estos aspectos, permitiendo una conexión emocional y reflexiva con el espectador.

Un cambio radical en la actitud de la abuela, pasando de una mujer seria y estricta a una llena de alegría infantil, se convierte en el eje central de la transformación que explora el proyecto. Lejos de ser un retroceso, esta transformación se convierte en una metáfora de la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de adaptación ante las circunstancias adversas. Este cambio se refleja en las esculturas, donde las formas y colores elegidos transmiten esta metamorfosis emocional y psicológica.

El arte se convierte en el vehículo ideal para expresar la complejidad de las emociones y experiencias que surgen del proyecto. Las esculturas tridimensionales, elaboradas con cuidadosa precisión y detalle, capturan la esencia de cada miembro de la familia, reflejando sus personalidades, gestos y expresiones únicas. Cada pieza es una oda a la individualidad y al vínculo especial que comparten como unidad familiar. Las historias recopiladas influyeron directamente en la materialización de las esculturas, guiando la elección de formas, materiales y técnicas para reflejar las vivencias y emociones de mi abuela.

Un video complementario enriquece la narrativa, mostrando el proceso de creación de los dibujos por parte de la abuela. El público se convierte en un testigo privilegiado de su talento innato, su capacidad de expresión y la conexión profunda que tiene con sus recuerdos. Sus

emociones y expresiones faciales al dibujar revelan la profundidad de su memoria y la importancia de la familia en su vida. Este video no solo documenta el proceso artístico, sino que también proporciona un contexto vital que enriquece la comprensión de las esculturas presentadas.

La exposición "Sonrisas y Garabatos" invita al público a adentrarse en este universo de emociones y experiencias, a cuestionar sus propios prejuicios sobre la vejez y a celebrar la riqueza que reside en la memoria y el amor familiar. El proyecto es un homenaje conmovedor a la abuela, una mujer extraordinaria que ha transformado su propia vejez en una fuente de inspiración y aprendizaje. Al concluir este viaje introspectivo, "Sonrisas y Garabatos" nos deja con un mensaje profundo: la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales o en los logros profesionales, sino en los vínculos que cultivamos a lo largo de la vida. La familia, los recuerdos y el amor son los tesoros más preciados que podemos atesorar, y el arte se convierte en un medio invaluable para preservar estos tesoros y compartirlos con el mundo.

10. Bibliografía y citas

De Zan, J., (2008). MEMORIA E IDENTIDAD. Tópicos, (16), .[fecha de Consulta 10 de Noviembre de 2023]. ISSN: 1666-485X. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28815531003>

Gundestrup-Larsen, M. (2014). La representación de la memoria histórica en el espacio del museo. Calle 14 revista de investigación en el campo del arte, 9(14), 118–131. <https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.c14.2014.2.a09>

La memoria humana: ¿cómo creamos, recordamos y olvidamos recuerdos? (2019, marzo 5). National Geographic. <https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2019/03/la-memoria-humana-como-creamos-rememoramos-y-olvidamos-recuerdos>

Iglesias S, Brenda U. 2021. "Sobre la memoria y el olvido en el arte contemporáneo latinoamericano: un montaje dialéctico más allá de lo visible". Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas 16 (1): 38-59. <http://doi.org/10.11144/javeriana.mavae16-1.slye>

MendozaGarcía, J., (2004). Las formas del recuerdo. La memoria narrativa. Atenas Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social, (6), 0. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53700616>

Júpiter, R. E., Marcela, M. C. A., Iraam, M. H., Patricia, O. M. M., & de Jesús, H. P. M. T. (s/f). Aportes para una conceptualización de la vejez. Com.mx. Recuperado el 22 de noviembre de 2023, de <https://www.imbiomed.com.mx/articulo.php?id=97102>

Campos Aldana, Alba Luz y Huertas de González, Concepción (2011) "Hacia la comprensión integral de los procesos de vejez y envejecimiento desde las diferentes perspectivas", Tendencias y Retos: No. 16 , Artículo 8.

Disponible en: <https://ciencia.lasalle.edu.co/te/vol1/iss16/8/>

Maldonado Otálora, J. A., Velandia Ortiz, Álvaro H., & Socha Hernández, D. Y. (2021). La memoria como capacidad narrativa en los procesos de reconstrucción histórica. Tesis Psicológica, 16(2), 276-293. <https://doi.org/10.37511/tesis.v16n2a14>

Rodríguez Ortiz, A. M. (2020). La narrativa como un método para la construcción y expresión del conocimiento en la investigación didáctica. Sophia, 16(2), 183-195. <https://doi.org/10.18634/sophiaj.16v.2i.965>

Telmo Pieper. (s/f). Telmopieper.com. Recuperado el 13 de noviembre de 2023, de <http://www.telmopieper.com/>

Da Costa, V., Hergott, F. (2006). Jean Dubuffet. Obras, escritos, entrevistas. España: EDICIONES POLÍGRAFA.

Kids design glass —. (s/f). Museum of Glass. Recuperado el 15 de noviembre de 2023, de <https://www.museumofglass.org/kids-design-glass>

Beauty of old age. (s/f). Beauty of Old Age. Recuperado el 23 de noviembre de 2023, de <https://beautyofoldage.wordpress.com/>

Quecedo, M. & Castaño, C. (2002). "Narrativas de vida y análisis cualitativo en investigación educativa." [Fuente específica].

García-Huidobro, J. (2016). "La narrativa como recurso epistemológico y metodológico." [Fuente específica].