

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de comunicación y artes contemporáneas

Siempre juntos no se va a poder

**Proyecto artístico que analiza la complejidad de la muerte
y la enfermedad terminal con relación al círculo familiar**

Victoria Valentina Bustillos Rios
Artes Visuales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciada en Artes Visuales

Quito, 21 de mayo de 2024

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de comunicación y artes contemporáneas

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Siempre juntos no se va a poder
Proyecto artístico que habla la relación del cáncer terminal y la muerte en
el círculo familiar

Victoria Valentina Bustillos Rios

Nombre del profesor, Título académico

Camila Molestina Luzuriaga, MFA

Quito, 21 de mayo de 2024

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos: Victoria Valentina Bustillos Rios

Código: 00323473

Cédula de identidad: 8332922 (La Paz, Bolivia)

Lugar y fecha: Quito, 21 de mayo de 2024

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

En este proyecto artístico, reflexiona sobre mis experiencias y las de mi familia antes del fallecimiento de mi madre, a causa de un cáncer terminal en el año 2019. Este proyecto está recopilado en un libro de cómic y utiliza la sátira para explorar temas complejos que a menudo son considerados tabú.

El objetivo es mostrar que el cáncer y la muerte son fenómenos naturales y complicados que abarcan una amplia gama de emociones y experiencias, como la tristeza, la felicidad, pena, vergüenza, desesperación y amor.

Además, este proyecto ha encontrado influencias en distintas obras de arte, como en distintos escritos teóricos que han brindado su aporte en el mundo de las complejidades emocionales a las que uno se enfrenta antes y después de la muerte de un ser amado. Estos referentes han ayudado profundamente en mi proceso artístico, de recordar con humor la enfermedad de mi madre.

Palabras clave: Muerte, enfermedad terminal, arte contemporáneo, cáncer, círculo familiar, experiencias, relaciones interpersonales, proyecto artístico.

ABSTRACT

In this artistic project, reflect on my experiences and those of my family before the death of my mother, who had terminal cancer in 2019. The project is compiled in a comic book and uses satire to explore complex and often taboo topics.

The objective of this project is to show that cancer and death are natural and complex phenomena that involve a wide range of emotions and experiences, such as sadness, happiness, grief, shame, love, and despair .

In addition, this project has been influenced by various works of art and theoretical writings that have provided insights into the emotional complexities one faces after the death of a loved one. These have greatly contributed to my artistic process of humorously recalling my mother's illness.

Key words: Death, terminal illness, cancer, contemporary art, family circle, experiences, interpersonal relationships, artistic project.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
CAPÍTULO 1: La enfermedad y la muerte son cicatrices inherentemente humanas: aportes artísticos y teóricos.	11
CAPÍTULO 2: Un intento de revivir el pasado: proceso creativo.....	25
CAPÍTULO 3: La historia del conjunto de las cosas: conceptualización de la obra.....	38
Conclusiones.....	44
Referencias Bibliográficas.....	45
Anexo A: Para mamá.....	47

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Figura 1:</i> Felix Gonzales Torres “Retrato de Ross en L.A” (1991).....	12
<i>Figura 2:</i> Paco Roca “La casa” (2015).....	15
<i>Figura 3:</i> Jennifer Hayden “La historia de mis tetas” (2015).....	18
<i>Figura 4:</i> Phillip Toldeano “Días con mi padre” (2010).....	20
<i>Figura 5:</i> Fausto Podavini “Amor en tiempos de Alzheimer” (2014).....	21
<i>Figura 6:</i> Albert Sanz “Albert contra Albert” (2013).....	22
<i>Figura 7:</i> David. B “Epiléptico” (1996).....	23
<i>Figura 8:</i> Victoria Bustillos Rios. “Duelo” (2020).....	27
<i>Figura 9:</i> Victoria Bustillos Rios. “Ruido Blanco” (2023).....	28
<i>Figura 10:</i> Victoria Bustillos Rios. Diseño de personajes (2023).....	29
<i>Figura 11:</i> Victoria Bustillos Rios. Boceto 1(2023).....	30
<i>Figura 12:</i> Victoria Bustillos Rios. Boceto 2 acompañado de guion (2024)	30
<i>Figura 13:</i> Scott Mc Cloud “¿Cómo se hace un comic?, el arte invisible” (1995)	31
<i>Figura 14:</i> Victoria Bustillos Rios. Primer boceto y arte final (2024).....	32
<i>Figura 15:</i> Victoria Bustillos Rios. Boceto de escultura suave de madre (2024)	33
<i>Figura 16:</i> Victoria Bustillos Rios. Distintos diseños para escultura suave (2024).....	33
<i>Figura 17:</i> Victoria Bustillos Rios. Diseño final de escultura suave (2024).....	34
<i>Figura 18:</i> Victoria Bustillos. Boceto protuberancia 1 (2024).....	35
<i>Figura 19:</i> Victoria Bustillos. Boceto protuberancia 2 (2024).....	35
<i>Figura 20:</i> Victoria Bustillos Rios. Escultura de tumor con esporas (2024).....	36
<i>Figura 21:</i> Victoria Bustillos Rios. Esculturas de tumores con esporas en conjunto (2024).....	36
<i>Figura 22:</i> Victoria Bustillos Rios. Proyecto montado en galería (2024).....	41
<i>Figura 23:</i> Victoria Bustillos Rios. Espectadores del proyecto(2024).....	41
<i>Figura 24:</i> Victoria Bustillos Rios. Escultura suave en galería (2024).....	42
<i>Figura 25:</i> Victoria Bustillos Rios. Cómic en galería (2024).....	42
<i>Figura 26:</i> Victoria Bustillos Rios. Diálogos entre mi proyecto y los de mis compañeros (2024).....	43

INTRODUCCIÓN

“Ay que ganas de cuidar una especie de armonía entre lo que fue el ser amado y lo que representa después de su muerte”

Roland Barthes.

Este proyecto artístico reflexiona sobre las experiencias que mi familia tuvo los últimos meses antes del fallecimiento de mi madre en el año 2019, quien tuvo cáncer terminal. Las experiencias son recopiladas en un libro de cómic y cada anécdota maneja la sátira e invita al espectador a indagar sobre esta temática que tanto nos asusta y continúa siendo tabú en nuestras culturas.

El objetivo se encuentra en demostrar que el cáncer y la muerte se tratan de fenómenos mucho más complejos de lo que creemos, ya que en sí mismos, abarcan la tristeza, la felicidad, la vergüenza, el amor, la desesperación y la diversión...

En este sentido, he tomado en cuenta a artistas como Paco Roca y su novela gráfica “La casa” (2015) una obra que recopila aquellas historias de su infancia y la estrecha relación que tenía con su padre, el cual falleció.

Por otro lado, tomé en cuenta obras conceptuales como las de Felix González Torres “Retrato de Ross en L.A” (1991) la cual remite a la enfermedad terminal y su estrecha relación con el tiempo, mostrándonos de forma sencilla e inclusive poética el doloroso sentimiento de convivir con un ser amado que es consumido por la enfermedad de manera inevitable.

Además, como pilares fundamentales he considerado a filósofos como Jacques Derrida y su libro “El imposible duelo o la traición más justa” (1974). Derrida analiza profundamente a

aquellos artistas, quienes tienen la necesidad de revivir a aquellos personajes fallecidos a partir de la representación artística y por consecuencia, dan paso al fenómeno del “fantasma derridiano”.

Y en adición, he pensado en Jean Luc Nancy y su texto “Los paisajes del dolor y la subjetividad” (2011) como un gran elemento teórico que brinda consejos al autor de cualquier obra subjetiva, a salir de su burbuja personal y encaminar su mensaje a un público amplio, sin necesidad de caer en mensajes ambiguos.

Todas estas obras de arte, novelas gráficas, textos filosóficos y teóricos, profundizan en la temática de la muerte, la enfermedad y las relaciones intrapersonales, y son pilares fundamentales en este proyecto artístico.

La segunda parte de este texto abarca la metodología de trabajo, los errores cometidos, los descubrimientos y algunos otros proyectos que nacieron de este mismo proceso gracias a la experimentación con materiales y narrativas. Finalmente, se muestra cómo ha sido la organización de mi proyecto en la galería y los resultados expositivos de esta, así la manera en el que el espectador recibió mi proyecto creativo.

CAPÍTULO 1

LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE SON CICATRICES INHERENTEMENTE HUMANAS: APORTES ARTÍSTICOS Y TEÓRICOS.

“Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos” (J. Borges, 1969, *Elogio de una sombra*, Cambridge, par.9).

Uno de los grandes discursos en el arte, es la muerte: ese estado inevitable del cual formaremos parte tarde o temprano. Existen miles de acercamientos y teorías lúdicas sobre la misma, sin embargo, todos estamos de acuerdo, de que muerte es sinónimo de ambigüedad y por ende nos incomoda. Nuestra naturaleza nos impide vivir en el vacío teórico y por eso la hemos representado de miles de formas, como si tratásemos de enajenarnos en busca de un propósito de aquello que nos consume y vemos todos los días pasar.

Es más, en el mundo del arte contemporáneo, tenemos obras representativas, que retratan a la muerte como ese estado degenerativo que se enlaza con el tiempo. Félix Gonzales Torres (1991) con su obra “*Retrato de Ross en L.A*”, la cual se trata de una instalación, que consta de una pila de dulces coloridos, los cuales pueden ser tomados por el público de la galería y por ende este se va consumiendo.

La pila de dulces representa el cuerpo enfermo de sida de Ross (la pareja de Félix) y cada vez que un espectador toma un dulce, se crea un discurso altamente poético sobre el tiempo, la degeneración y el fin.

Figural: Feliz Gonzales Torres “Retrato de Ross en L.A” (1991)

Personalmente creo que tenemos un enojo internalizado con lo inevitable de la muerte, ya que es un eterno recordatorio de lo que no podemos manipular. Por esa razón, la obra de Félix Gonzales Torres nos transmite lo efímeros y transitorios que somos. Mi proyecto, de igual forma, convierte cada viñeta, en el murmullo de lo ineludible.

De hecho, cuando una persona, tan cercana a nosotros fallese, parece ser que un fragmento de nuestras vidas se ha consumido, la ausencia es uno de los estados salvajes que nos desgarran parte del alma. Esta particular falta, es muy bien explicada por J. Didion (2005) en su libro *“El año del pensamiento mágico”*, en el cual se nos relata en formato de crónica, la muerte de su esposo e hija: “La diferencia era que a lo largo de aquellos ocho meses, yo había intentado sustituir el rollo de la película. Ahora, sólo trataba de reconstruir la colisión, la caída de la estrella muerta” (Didion, 2005,p. 12). A pesar de tratarse de un momento particular en la vida de Didion, cada página trae consigo la característica de ser sumamente descriptiva, provocando que los lectores tengan en mente, los aromas, colores y características físicas, generando una suerte de película mental, en mi opinión sumamente cruda.

He tomado en cuenta “*El año del pensamiento mágico*” como un referente para contar una serie de experiencias personales, con la misma intensidad descriptiva. Con el fin, de que los espectadores se sientan con la amplia oportunidad de indagar en una temática de la que pocos preguntan, por pena o vergüenza.

Cabe señalar que el duelo, es una condición que puede parecerse mucho al limbo en vida. El tiempo se vuelve desesperantemente eterno, y como consuelo buscamos en nuestra memoria aquel fantasma, que en vida daba sentido a nuestra cotidianidad. “*El imposible duelo o la traición más justa*” del filósofo J. Derrida (1974) hace referencia a aquel borde entre el mundo real y el mundo imaginario: “Decimos aquí vida en un sentido afirmativo porque se trata de aprender a vivir con los fantasmas y porque es necesario decir sí a la venida intemporal de los que no están presentes” (J.Derrida. 1974, p.220). Los fantasmas derridianos, son aquellos seres queridos fallecidos a los que damos vida en la mente, y los traemos al mundo palpable, con la verbalización y el arte.

Gracias al texto de J.Derrida, comprendí que este proyecto se trata de una oportunidad para revivir aquella convivencia con mi madre. La nostalgia es un elemento en mi obra que, por inercia recae en cada una de mis ilustraciones y los fantasmas derridianos de mi mente, son los personajes principales de mi proceso.

Además, en el ejercicio de recordar, existe una mezcla enorme de sentimientos de los cuales no podemos escapar. La risa, por ejemplo, es un impulso que sale por naturaleza cuando conmemoramos las partes más enternecedoras de nuestro ser querido ya fallecido.

Julio Cortázar por ejemplo, nos habla sobre la tragicomedia que vivimos cuando velamos a alguien amado, de hecho, su cuento “*Conducta en los velorios*” es el perfecto ejemplo de que la muerte y la velación son mucho más complejas, que tan solo el hecho obvio de la tristeza: “Un método preciso ordena nuestros actos...de cuando en cuando se sale a fumar al patio o a la calle, o se da una vuelta a la manzana para ventilar opiniones políticas y deportivas” (J.

Cortázar, *historias de cronopios y de famas*, 1962, p.33). En definitiva, Cortázar nos da a entender que en las situaciones complicadas (como un velorio), existe una verdadera naturaleza compleja, de la cual nace la diversidad de sentimientos desafortunados, intensos y otros que ni siquiera vienen al caso.

Es más, recuerdo que, en el velorio de mi madre por momentos, los invitados se conmocionaban y lloraban; pero lo verdaderamente interesante, se encontraba en las conversaciones banales del clima, rumores sobre el próximo capítulo de la novela, el fútbol, etc... Conversaciones, que desde mi perspectiva encontraban calma e inclusive consuelo al dolor, y de los que yo, constantemente formaba parte.

Entonces, el objetivo primordial de mi proyecto es encontrar aquella complejidad teórica y psicológica que recae en la muerte y en la enfermedad. Desde mi perspectiva, es importante mostrar otros puntos de vista a lo que parece no tener salida, y justo cómo Cortázar, deseo demostrarlo desde formas descriptivas, satíricas y poéticas.

De igual forma, una vez que un ser querido fallece, los primeros días o años, son fundamentalmente llenos de experiencias que remiten al pasado. Por ejemplo, cuando mi madre falleció, tuvimos que reorganizar su armario para que funcione como depósito. Cuando comenzamos a sacar sus cosas, su aroma invadió toda la habitación y sus prendas favoritas remitían a un momento en específico.

Algo parecido sucede en la novela gráfica de P. Roca (2015) "*La casa*", comic, en el cual, el escritor y dibujante es el personaje principal junto a sus dos hermanos. El objetivo de estos personajes es restaurar la casa de su padre fallecido, con el fin de venderla, pero mientras más se pasan ordenando cada rincón de la casa, más recuerdos de la infancia se deslumbran. Cada viñeta usa mucho el recurso de la metáfora visual ya que, cada objeto remite a un sentimiento o un momento en específico.

Esta obra es una de mis principales inspiraciones, ya que me invita a utilizar los objetos del pasado, como una metáfora poética, la cual se representa únicamente a partir de la ilustración, y remite a los sentimientos y recuerdos del lector.

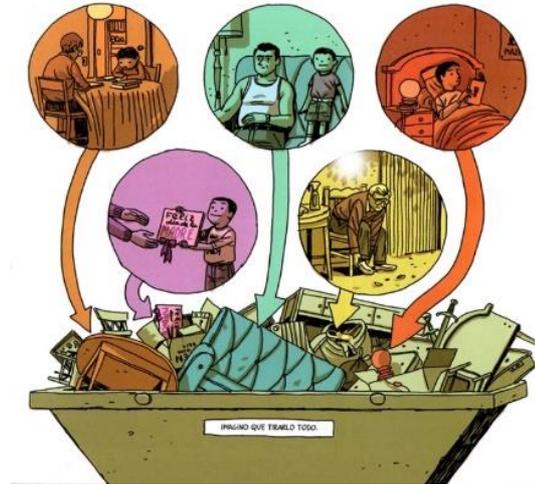

Figura 2: Paco Roca “La casa” (2015)

Además, el duelo se trata de un proceso particular, “sanar” es un concepto sumamente abstracto y atemporal, de hecho, cuando la madre del crítico francés Roland Barthes falleció, este se dispuso a escribir un diario de su día a día, demostrándonos el arduo camino que conlleva la aceptación del fin de una comunión sumamente intensa entre una madre y un hijo: “ella no ha sido “todo” para mí. Si no, yo no habría escrito obra. Desde que la cuidé, desde hace seis meses, efectivamente, ella era “todo” para mí. Yo era perdidamente para ella. Antes, ella se hacía transparente para que yo pudiese escribir.” (1979, *Diario del duelo* R. Barthes, p.19) Este diario poético, nos cuenta con pequeñas frases, un proceso de sanación, el cual implica aprender a vivir con la soledad.

Es por esta razón que el “*Diario de duelo*” de R. Barthes, me ha ayudado a comprender de una forma más explícita, este proceso extenso y personalmente complejo, además, cada pequeño párrafo del diario ha entregado a mi proyecto la necesidad poética de expresar mi día a día cuidando a mi madre y también mi cotidianidad sin ella.

Por otra parte, cuando a un familiar cercano le diagnostican cáncer, el enojo, la culpabilidad y el estado casi psicótico, es pan de cada día. La rutina familiar cambia y todo comienza a girar alrededor de la persona enferma. Dando pie a un nuevo ciclo de amor. De hecho, L. Zurita (2007), una psicóloga oncológica, en su artículo “*Manual para paciente oncológico y su familia*” nos invita a conocer aquellos cambios específicos, que sufre una familia con un enfermo oncológico.

Este artículo, es sumamente práctico, y con un registro sencillo, se nos presenta desde las permutaciones más insignificantes, hasta los cambios traumáticos, dependiendo la edad.

Mi proyecto tiene como principal temática hablar sobre estos cambios en la cotidianidad familiar y este artículo me ha permitido poder representar correctamente estos cambios.

Asimismo, el texto psicológico "*Medicina de Familia*" escrito por la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar (2002) indaga sobre los posibles papeles y actitudes que toman los miembros cercanos de la persona enferma, y cómo es que se ve afectada la psiquis de los familiares que conviven con el malestar de un ser querido.

Este artículo, me pareció sumamente entretenido de leer, ya que los roles y actitudes que se mencionan en este artículo, los vi reflejados en mí y también en familiares míos, que convivieron día a día con el cáncer de mi madre. Esta serie de personalidades que menciona el artículo se ve referenciado en mi proyecto. Por ejemplo, mi papá, desde mi perspectiva, es completamente descrito por el “complejo del salvador” o mi hermano pequeño, como aquel “sujeto que esquiva la realidad”.

Este artículo psicológico, ha otorgado muchísima más profundidad y humanidad a mis personajes, gracias a estas descripciones, es posible que cada personaje cuente con un sustento ante su comportamiento. Logrando que cada acción, dependiendo del personaje, encuentre una verdadera respuesta psicológica.

Además, el psicólogo y sociólogo J. Rodríguez (2017) en su artículo "*El vínculo afectivo entre personas con cáncer y sus familias como factor de resiliencia*" investiga a una variedad de familias que cuidan a un enfermo de cáncer de maneras muy diversas, ya que cada familia vive experiencias únicas, gracias a las formas que sobrellevan esta difícil situación.

Rodríguez, al final de cada estudio familiar nos otorga un significado de la resiliencia. Este texto, es sumamente importante en mi proyecto artístico, ya que la resiliencia está presente de manera directa o indirecta en cada una de mis viñetas. De hecho, he tomado los significados con los que me he sentido más identificada para mi proyecto, por ejemplo: "La resiliencia no es la ausencia de sufrimiento. Es la capacidad de evolucionar favorablemente a pesar del sufrimiento y, a veces, la capacidad de sacar partido de ese sufrimiento" (J. Rodríguez, 2017, p.102) y por fin, he logrado darle un nombre y significado a aquello que siempre estuvo presente hasta el día de la muerte de mi madre.

Es una realidad que cuando nos enteramos de que una persona cercana a nosotros tiene cáncer, tendemos a alejarnos, porque no sabemos tratar con algo a lo que tenemos tanto miedo, y mucho menos, sabemos cómo animar a una persona que probablemente fallezca pronto.

Jennifer Hayden (2015) en su novela gráfica "*La historia de mis tetas*", ha explicado a todo detalle sus relaciones personales y cómo estas cambiaron una vez que el cáncer de mama apareció en su vida, todo esto a partir de un punto de vista satírico. Este comic es muy importante en mi proyecto, ya que brinda la perspectiva en primera persona de un enfermo de cáncer, además, la narrativa nunca victimiza a Jennifer, de hecho, esta únicamente cuenta una historia sumamente divertida, entre ella y su cáncer. Mi proyecto se inspira en la increíble narrativa satírica que usa Jennifer en esta novela gráfica, ya que en ningún momento se planea poner a mi madre o a mi familia desde el papel martirizado.

Figura 3: Jennifer Hayden “La historia de mis tetas” (2015)

Para continuar, es necesario mencionar, que antes de que esta enfermedad llegara en nuestras vidas, mi madre se pasaba cuidando de nosotros, como si fuéramos lo único que había, mi padre trabajaba todo el día en la oficina y casi nunca lo veía, mi hermano se la pasaba jugando con sus muñecos y yo solo pensaba en las formas de pasar el examen de matemáticas. Éramos una familia como cualquier otra, y siendo sincera, creo que no había nada peculiar en nosotros.

El día que le diagnosticaron cáncer a mi madre, ella comenzó a cuidar de sí misma, recuerdo, que dejó las carnes (porque la carne da cáncer, según ella), comenzó a ir al yoga todas las mañanas y en las tardes se iba a hacer reiki (la última me parecía una actividad completamente extraña). Es inevitable que hasta el día de hoy me pregunte: ¿si es que mi mamá no hubiera sido nunca diagnosticada de cáncer, se hubiera cuidado tanto de sí misma? Por otra parte, mi padre encontró la forma de hacer su trabajo en casa, para cuidar de toda la familia, mi hermano descubrió su nueva actividad favorita, que era hacernos preguntas incómodas sobre el cáncer de mi madre, y yo aprovechaba el cáncer de mi madre, para no estudiar, ni hacer los deberes de matemáticas, diciéndole a la psicóloga del colegio que mi cabeza estaba en mi madre y su mejoría (que en parte era cierto).

Nuestras vidas dieron un vuelco gigantesco y nuestras experiencias a comparación de las demás, se tornaban extrañas, vergonzosas y divertidas. Eso no quiere decir que romantice el cáncer, sino, que se trató de una situación inesperada que nos unió como familia de una forma violenta, el cáncer de mi madre nos enseñó a adaptar nuestras vidas y nuestro amor de formas aceleradas.

Existen muchas obras parecidas a la mía que expresan en cierto grado, las experiencias anteriormente mencionadas. Por ejemplo, hablemos de P. Toldeano (2010) y la serie fotográfica "*Días con mi padre*" una obra anecdótica, en la que se documentan los últimos días del progenitor del artista que sufre de Alzheimer, y al lado de cada imagen hay una nota del fotógrafo que nos relata en forma de diario, sus vivencias de aquellos días. Algunas fotos remiten a la soledad y la degeneración mental, pero también, muestran el otro lado de la moneda y nos invitan a reírnos de algunas situaciones inesperadas. Personalmente esta obra es sumamente enternecedora, cada fotografía parece hablar sobre la fragilidad del cuerpo y la mente, pero también habla de una relación inmensamente amorosa entre un padre y un hijo. Mi proyecto, de igual manera, busca demostrar con la misma intensidad esa relación amorosa entre mi madre y mi familia, las anécdotas serán tiernas, graciosas y sobre todo resignifican el amor.

My father is very funny.
I put these little cookies on his chest,
and he said- 'look at my titties!'
How can you not laugh?

Figura 4: Phillip Toldeano “Días con mi padre” (2010)

Además, cuando hablamos de cotidianidad y enfermedad, directamente llega a mi cabeza la serie fotográfica documental *“El amor en tiempos de Alzheimer”* una obra de Podavini (2014) la cual hace una referencia directa al libro *“Amor en tiempos de cólera”* de García Márquez (1985), una novela que habla sobre el amor que perdura a pesar de las adversidades más duras que nos entrega la vida. En este caso Podavini retrata la vida de una anciana que cuida día a día a su esposo enfermo. Demostrándonos aquel amor incondicional e irrevocable.

El arte se encuentra en la cotidianidad de esta pareja de ancianos, cada imagen cuenta con una variedad de detalles en el entorno, las expresiones faciales, etc... las cuales han logrado demostrar la identidad enternecedora de estos dos personajes. Es por esa razón que mi proyecto, busca representar los detalles de la simpleza del día a día, la cual brinda a cada personaje ilustrado una autenticidad humana.

Figura 5: Fausto Podavini “Amor en tiempos de Alzheimer” (2014)

Tomando en cuenta, los momentos complicados de nuestra vida, se ve en juego nuestra salud mental y física. Es imposible negar que convivir con una persona enferma terminal, lleva consigo retos difíciles de superar y a veces lo único que nos mantiene a pie, es el amor, la unión y la esperanza.

De hecho V. Frankl, el psiquiatra y escritor, sobreviviente de los campos de concentración en la segunda guerra mundial, hace un profundo estudio sobre la esperanza y a lo que se aferran las personas para seguir adelante en momentos extremadamente complejos. En su libro psicológico *“El hombre en busca de sentido”* (1946), Frankl nos explica sobre la fuerza de la mente humana: “Se urden las estrategias para salvar lo que resta de vida... ante la injusticia se hacen tolerables a través de las imágenes entrañables de las personas que amas, de la religión y el tenaz sentido del humor” (V. Frankl, 1946, p.7).

Este texto, particularmente, ha sido de gran ayuda, ya que me ha permitido analizar mi situación familiar y he comprendido que la experiencia de cuidar a mi madre enferma ha llevado consigo una fuerza mental y física, la cual ha encontrado motivación en la unión familiar, en la risa ante la desgracia y en la creatividad.

Por otra parte, cuidar de un familiar terminal, lleva consigo una cantidad de responsabilidades inimaginables: los medicamentos y sus horarios de consumo, las

inyecciones, las citas con los médicos y la dieta, tareas que ocupan gran parte de nuestro tiempo y puede tratarse de algo sumamente abrumador.

A. Sanz, habla sobre la dura experiencia de cuidar de un enfermo mental bipolar, que en este caso es su padre, el cual también, tiene problemas con el alcohol y la cocaína. Este comic además de tener un contenido crudo, las gráficas de las viñetas están compuestas por una serie de trazos violentos y colores chillones que pueden representar la enfermedad mental de la bipolaridad.

Es por esa razón que tomo en cuenta como inspiración a la novela gráfica de “*Albert contra Albert*” (2013) con el fin de que las ilustraciones representen de igual forma, aquella emotividad con relación a la enfermedad. Los personajes y el ambiente ilustrado serán capaces de interpretar de forma indirecta a la enfermedad o a las características de esta.

Figura 6: Albert Sanz “Albert contra Albert” (2013)

De igual forma, una increíble novela gráfica de la cual, me he visto favorecida, es “*Epiléptico*” (1996) de David B. El autor, en este caso cuenta las memorias de su pasado, tomando en cuenta como tema central, la convivencia del día a día con su hermano epiléptico. Cada anécdota es contada con relación a una variedad de intertextos de poemas, hechos históricos, mitología y pasajes de la biblia, para explicar de formas creativas y graciosas, lo que significa convivir con un hermano epiléptico.

Personalmente pienso que los intertextos son útiles para que el lector comprenda que la enfermedad va más allá que una anécdota. En mi caso, el cáncer es algo sumamente estudiado y también se trata de un tópico que puede compararse irónicamente con hechos y obras artísticas del pasado. Es por esa razón que planteo usar en unas cuantas viñetas una relación intertextual, con el fin de brindar al lector, nuevos caminos comparativos entre mi experiencia personal, con otras situaciones mucho más universales. Este factor es importante, ya que se trata de otra estrategia para que mi proyecto no se mantenga únicamente en el discurso de lo íntimo, sino que también generar complicidad con el lector/espectador.

Figura 7: David. B “Epiléptico” (1996)

En el área de las artes, la representación de las experiencias personales, suelen ser un reto, para cualquier artista. Las obras con este tipo de temática deben tener un buen medio teórico y práctico, para que este pueda generar una conexión genuina con el público. Es por esa razón que el texto *“Los paisajes del dolor y la subjetividad”* de Jean Luc Nancy (2011) nos habla sobre la obra personal como un medio que debe ser sumamente explorado para que el mensaje no se pierda en el campo de la subjetividad: “Nosotros somos la cosa, la cosa del sentido o el sentido en tanto que cosa. ... No hay más que nosotros: la cosa al

descubierto...Nosotros es un lugar límite inhabitable, no podemos instalarnos allí, porque es un punto de pasaje, siempre ya-emprendido, perforado y amenazante por la alteridad” (2011, L. Nancy, p.6) Las palabras de este filósofo, particularmente han sido de gran ayuda para que mi proyecto no ocupe el espacio del “lugar inhabitable”.

A pesar de que mi proyecto en un principio tome impulso en el área personal y sea una historia autobiográfica, este proyecto pretende generar una experiencia colectiva en relación con la muerte y la enfermedad.

CAPÍTULO 2

UN INTENTO DE REVIVIR EL PASADO: PROCESO CREATIVO

Cuando las personas me preguntan sobre cómo era mi madre, las palabras se me quedan cortas y lo único que se decir es que “era genial” (claramente esa es la descripción más banal y aburrida del mundo). Sin embargo, lo que la gente no sabe, es que, desde su muerte, he tratado insistentemente en describirla desde los distintos lenguajes del arte, pero su magnitud parece ser tan grande que siento que me he quedado corta.

Luz era su nombre, y se trataba de una jovencita rebelde de 17 años, atrapada en el cuerpo de una mujer de 43. Era sumamente alegre, caprichosa, graciosa, enojona, loca, extravagante y mal hablada. ¿Cómo es posible que una mujer tan llena de vida tenga tan mala suerte? Hasta el día de hoy no puedo encontrar una respuesta.

Cuando yo tenía 13 años, mamá fue diagnosticada con dos tipos de cáncer muy avanzados y la extirpación según los doctores no era la mejor opción (habíamos llegado tarde). Mi mamá sobrevivió 5 años a base de radioterapias, quimioterapias, inyecciones de yodo, trasplantes de células, marihuana medicinal y una infinidad de tratamientos pseudocientíficos. Ella era lo más parecido a una rata de laboratorio y a veces nos gustaba bromear entre nosotras sobre ello. Las dos teníamos un peculiar sentido del humor.

Sin embargo, si pienso con la mente fría, tener a una madre terminal a la edad de la adolescencia me ha obligado a crecer velozmente, apenas recuerdo con viveza mi primera cita, o mi primera pijamada, pero sí recuerdo perfectamente los nombres de los doctores o el número de depósito bancario de la clínica oncológica. Esto se debe a que mientras más crecía el tumor en su cuerpo, menos capacidades tenía ella. Y de ese modo yo terminé volviéndome la madre de mi madre.

Por otra parte, mi hermano era un niño muy inteligente que comprendía muy bien la enfermedad terminal, y utilizaba su creatividad y humor para gestionar sus emociones. De

hecho, recuerdo que fantaseaba graciosamente con el tumor de mi madre, como si se tratase de un invasor extraterrestre con el cual luchábamos día a día.

Ahora bien, mi papá era un maniaco con complejo de salvador y positivismo tóxico que apenas dormía y pensaba en nosotros cada hora del día. Pero claro, es importante tomar en cuenta que mi madre era el amor de su vida y que la cuidaba hasta el cansancio y de ese modo, se perdió a sí mismo. Analizándolo bien, era un hombre cansado que entregaba más amor del que podía dar. En fin, ella era como el sol y nosotros sus pequeños planetas.

Una vez que el cáncer llegó a su punto cúspide y esa bola de mierda no encontraba más espacio que ocupar, mamá por fin dejó de luchar y se fue una madrugada, llevándose consigo toda la electricidad de la zona y provocándonos a nosotros un infarto del susto. Así era ella, se tenía que ir de la manera más excéntrica posible.

Al parecer habíamos perdido la lucha, pero nos sentíamos en paz, mamá había dejado de sufrir y por fin se había liberado. La gente me suele preguntar qué es lo que sentí cuando ella murió y respondo robóticamente que sentí tristeza. Pero si me diera la oportunidad de responder con sinceridad gritaría que “sentí alegría y muchísima paz”, sin embargo, lo oculto, para no escribir esto desde un psiquiátrico.

Cuando entré a la universidad, comencé a hacer obra de todo tipo, sin embargo, la temática sobre mi madre hasta el día de hoy me persigue cual maldición. Tengo la extraña necesidad de presentarla a mis amigos, profesores y extraños, como si se tratase de una gran estrella del cine, o tal vez tengo el deseo de tenerla conmigo en esta etapa de mi vida (que sé que le hubiera encantado). La primera vez que hablé de ella fue en una serie de fotografías, en la que mostré el proceso de duelo que vivíamos mi padre y yo. Las imágenes se trataban de algunos objetos que estrechamente relacionábamos a mi madre, los cuales usábamos constantemente para traerla de vuelta.

Figura 8: Victoria Bustillos Rios “Duelo” (2020)

Este proyecto me abrió nuevos caminos de investigación y descubrí que la muerte, la enfermedad y la nostalgia, se habían vuelto los 3 pilares fundamentales en mi proceso creativo.

Es por esa razón, que en el año 2022 comencé un proyecto de videoarte / documental, en el cual, a modo de monólogo hablé sobre mi madre y la rotunda transformación de mi vida una vez que ella falleció. Este contenido audiovisual toma en cuenta el formato de archivo, pero también cuenta con una variedad de referencias externas musicales las cuales provocan al espectador un sentido de identificación.

<https://www.youtube.com/watch?v=6LhIBdi1rH0>

Anexo A: Victoria Bustillos Rios “Para mamá” (2021)

Sin embargo, en el 2023 la necesidad de seguir hablando sobre mi madre seguía latente y me vi en la obligación de crear una instalación/videoarte. Esta vez con el propósito de hablar sobre aquellos efímeros recuerdos de mi madre que poco a poco he ido olvidando, a medida que pasa el tiempo en su ausencia. Características como el aroma de su piel, el tacto de sus manos, son pequeñas cosas que se han ido perdiendo en mi mente y que realmente se sienten como un tremendo pesar.

Este proyecto es un video recuperado de un VHS, el cual recopila muchas experiencias que yo tenía con mi madre cuando era una niña. El video se presenta en una TV de tubo y a medida que el video se reproduce y repite, este va perdiendo calidad y por ende “memoria” hasta que al final no queda nada del video en sí.

Figura 9: Victoria Bustillos Rios “Ruido Blanco” (2023)

De este modo llegamos a mi proyecto más reciente, un comic de historias cortas, que retratan la relación cotidiana que existió entre mi familia y mi madre en sus últimos meses de vida. Mi deseo principal es plasmar las experiencias satíricas, enternecedoras y profundas con el objetivo de demostrar que una enfermedad terminal, es una oportunidad de aprendizaje, adaptación y de vivir momentos inolvidables.

Este comic tiene como arma principal a la comedia, ya que esta permite que el público pueda acercarse a un tópico tan complicado como ser la muerte y la enfermedad, además, este tipo de narrativas burlescas, me ayudan a no ser autocompasiva. Mi historia, busca ser divertida y también reflexiva.

Por otra parte, la representación en dibujos de mi familia, trata de ser muy amable ante la vista de los espectadores. Mi línea gráfica es sencilla y no busca acaparar espacios de manera innecesaria, el objetivo, es centrar la atención visual en las expresiones faciales y corporales de cada uno de los personajes con tan solo unos simples trazos.

Así también, he procurado que el diseño de los personajes sea sumamente característico para cada uno. La posición del cuerpo, las expresiones y las formas de vestir, son especiales y únicas, de ese modo, los lectores sabrán diferenciar y sentir empatía o cariño con al menos alguno de los personajes de mi comic.

Figura 10: Victoria Bustillos Rios. Diseño de personaje (2023)

Además, este proyecto está completamente acompañado por el blanco y el negro. Con el fin de que no se sientan ruidos visuales y que la lectura de cada una de las viñetas se sienta fluida y armónica.

En cuanto a la producción de cada historia, es importante mencionar que la participación de mi familia ha estado siempre latente. De hecho, las constantes reuniones que he tenido con mi papá y hermano me han ayudado a recordar y recopilar las experiencias divertidas y vergonzosas que hemos tenido con mi madre, su enfermedad y muerte.

De ese modo, he tenido como resultado, una infinidad de anécdotas, de las cuales me he tomado el tiempo de escoger las mejores, para después sintetizarlas y cumplir su función de comunicar a partir de la sátira y la reflexión.

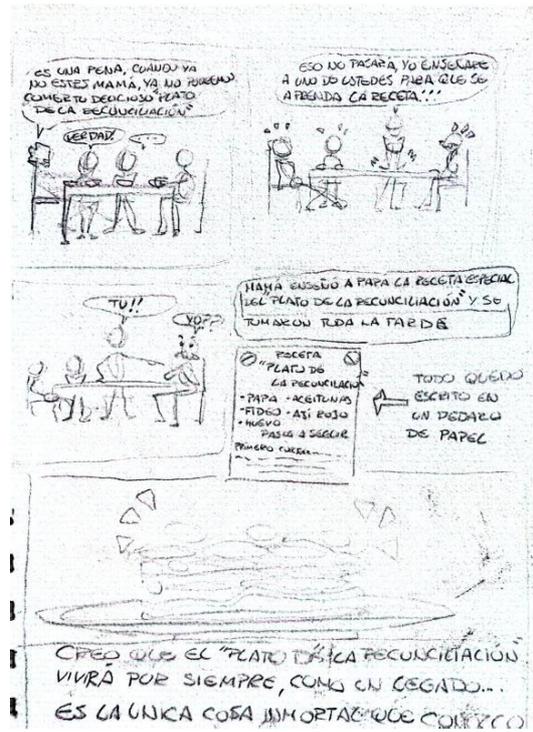

Figura 11: Victoria Bustillos Rios. Boceto 1 (2023)

Como se puede observar en la *figura 11*, siempre trato de que los bocetos sean sencillos, ya que lo importante de este paso, es saber acomodar la historia, de modo que visualmente se sienta armónico. Este paso es sumamente importante, ya que me ayuda a denotar errores en la actitud de los personajes, en el mensaje de la historia, en el diálogo y la composición.

Boceto Viñetas

Guion

- EL DOCTOR QUE ME ATIENDE ES MUY GUAP0
 - DE VERDAD P
 - SI, ES DE ES00 TURCOS, SACALO DE NOVELA
 - JIJIVI (Cara sonrojada)
 - SEÑORA QUE HACEREMOS } señora macarena pase a
 (CÓMO SE SIENTE) } consulta de cómo se siente usted?
 - ¡ECLA ESTA MUY BIEN, ¿CÓMO ESTA USTED?
 (Papá no habla, pero esta enojadísimo)

Figura 12: Victoria Bustillos Rios. Boceto 2 acompañado de guion (2024)

Con respecto al guion, he comprendido que el saber sintetizar una historia es sumamente importante. Esto se debe principalmente al formato seleccionado de historias de una sola página, lo que conlleva a captar de forma sencilla la atención de los espectadores. Es por esa razón que mi reto principal, es entregar la información concisa, con la finalidad de generar una convivencia armoniosa con el espacio de la ilustración.

Cabe destacar, que la mayoría de mis conocimientos metodológicos para llevar a cabo este comic, son gracias al libro de Scott Mc Cloud “*¿Cómo se hace un comic?, el arte invisible*” del año 1995. El cual me ha enseñado muchos consejos tanto gráficos, como de guion, para que mi historia tenga sentido una vez plasmada en una hoja de comic.

Figura 13: Scott Mc Cloud “*¿Cómo se hace un comic?, el arte invisible*” (1995)

Mc Cloud, de una forma completamente instructiva y didáctica me ha enseñado a comprender los diferentes tipos de narrativas, la importancia de la línea gráfica y la consonancia tanto visual como escrita que debe de tener una novela gráfica. Incitando a que mi experiencia a la hora de materializar mi historia se vuelva mucho más sencilla y llevadera.

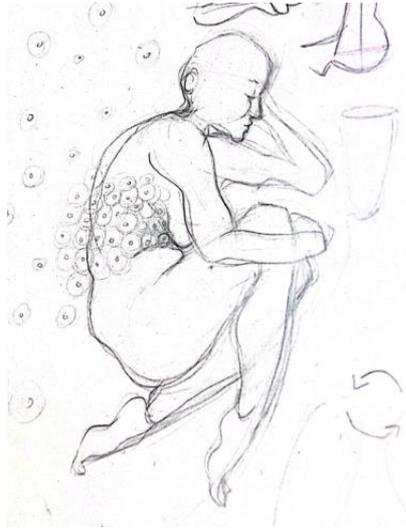

Figura 15: Victoria Bustillos Rios. Boceto de escultura suave de madre (2024)

Claramente, si esta idea se hubiera llevado a cabo, una gran cantidad de espectadores hubiera sentido terror, y mi proyecto artístico hubiera pasado de ser una experiencia reflexiva a una escena del crimen. Y es por esa razón que esta idea se fue transformando con el tiempo. Es importante recalcar que los pilares temáticos son la figura materna, la enfermedad terminal y la muerte, de ese modo, el fin de la escultura, es comunicar estos términos desde el campo de la abstracción, la poética y metáfora, con el fin de no caer en la literalidad.

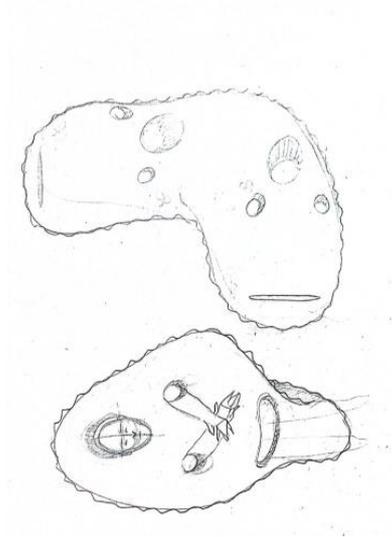

Figura 16: Victoria Bustillos Rios. Distintos diseños para escultura suave (2024)

Es por esa razón que caí en cuenta que el objeto escultórico representará la imagen de “la madre” a partir de su materialidad suave, suscitando aquella unión física e inclusive personal entre una madre y un hijo. Es por esa razón que esta estructura cuenta con las facilidades de poder ser tocada, abrazada, abalanzada, apretada, etc... Recordando al público esta unión juguetona, protectora, imponente y llena de amor.

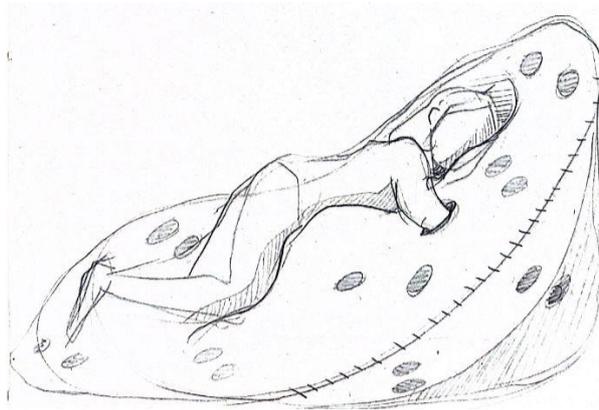

Figura 17: Victoria Bustillos Rios “Diseño final de escultura suave” (2024)

Así mismo, el relleno de la escultura cuenta con bolitas semi duras de distintos tamaños que invaden de forma interna cada esquina de la misma. Provocando que en cada abrazo el espectador, además de sentir aquel amor materno, se encuentre también con una sensación la cual fácilmente se lo puede relacionar con el cáncer, la incomodidad y la extrañeza.

En otro orden de ideas, he pensado en la galería como un área donde todo es posible y me he animado a crear un entorno donde “brota” el cáncer. Es por esa razón que en las paredes blancas de la galería se encuentran una serie de protuberancias, parecidas a prótesis, las cuales de forma sutil acompañan a cada uno de los comics, sin necesidad de quitarles su protagonismo, sino potencian más la historia y el entorno.

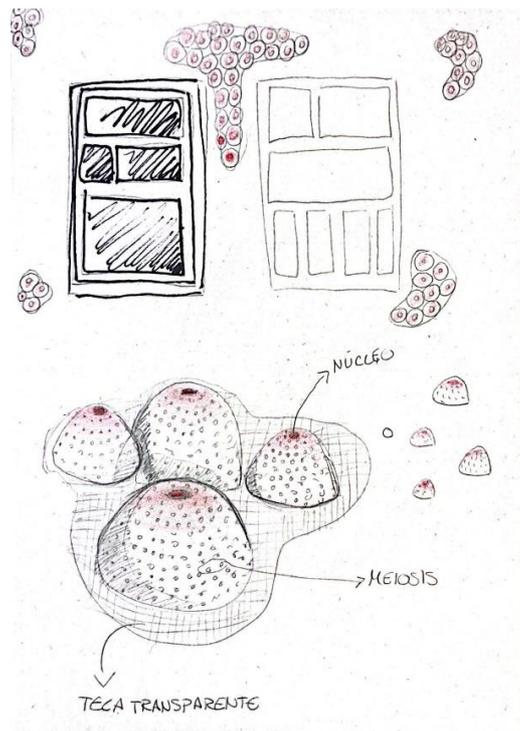

Figura 18: Victoria Bustillos. Boceto protuberancia 1 (2024)

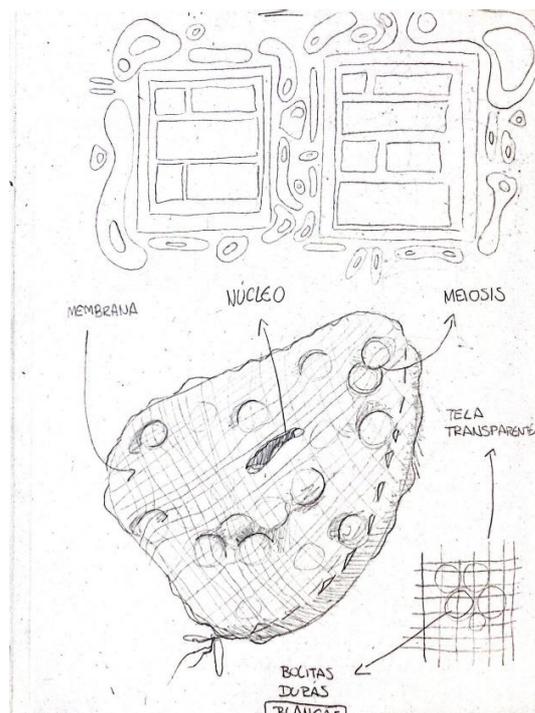

Figura 19: Victoria Bustillos. Boceto protuberancia 2 (2024)

Las protuberancias son hechas con cerámica y tienen la forma de pequeños corales con miles de esporas, las cuales dan una sensación de tratarse de una “plaga”. Estas pequeñas esculturas se mimetizan con el tono blanco de la galería y logran el cometido de contar una historia, sobre un espacio conquistado por el cáncer.

Sin embargo, comprendí que esta serie de protuberancias tienen muchísimo potencial escultórico y arquitectónico y que su mensaje es sumamente fuerte como para que se trate de un elemento secundario. Estos elementos fueron descartados precisamente para esta obra, ya que en un futuro serán parte de otro proyecto.

Figura 20: Victoria Bustillos Rios “Escultura de tumor con esporas” (2024)

Figura 21: Victoria Bustillos Rios “Esculturas de tumores con esporas en conjunto” (2024)

En definitiva, la serie comics y la escultura suave, cuentan en conjunto la historia de un cáncer terminal, el cual invade y lastima, pero también, desata en su complejidad una serie de experiencias de todo tipo. Experiencias, las cuales conmemoran la paradoja de aquel el amor infinito, el cual tiene el tiempo en su contra.

CAPÍTULO 3

LA HISTORIA DEL CONJUNTO DE LAS COSAS: CONCEPTUALIZACIÓN DE LA OBRA

Entonces, resumiendo nuevamente las ideas generales, mi proyecto tiene como objetivo hablar sobre la enfermedad terminal como un fenómeno sumamente complejo, del cual nacen una serie de factores emocionales, físicos y sociales. El comic brinda al espectador la capacidad de sentirse abiertamente invitado a contemplar las diferentes experiencias y perspectivas que rodean una enfermedad terminal como el cáncer.

La estrategia que maneja este proyecto es adentrarse en el campo del humor y la sátira, sin necesidad de recaer en fatalidades ni dramatismos, los cuales son muy comunes a la hora de hablar sobre esta enfermedad y provocan claramente una barrera muy marcada entre el espectador y el artista.

En este capítulo se analiza los aspectos de la instalación de mi proyecto en el espacio de exhibición, tomando en cuenta algunas estrategias usadas en otros proyectos curatoriales de comic, para lograr esa conexión tan necesaria entre el público y la historia.

Si pudiera darme la libertad de decir lo que quiero lograr en mis espectadores, diría que mi principal motivación, es la risa a partir del humor inteligente y reflexivo. Es importante para mí, que ante los ojos del visitante, mi historia se convierta en una herramienta de discusión y curiosidad. Lo importante para mí, es dejar de lado el tabú y los sensacionalismos que rodean las temáticas de la muerte, para contemplarlas y analizarlas sin sentir pena, compasión o vergüenza.

En primer lugar, el cubo blanco tiene la peculiaridad de ser un espacio sumamente mutable. Principalmente, por esa razón, he decidido que mi proyecto se muestre en este espacio; ya que a comparación de otras muestras de comics que usualmente se hacen en

auditorios, esta vez, voy a dar la posibilidad al visitante de tener una relación más activa con mi obra, de esta manera quiero lograr por fin romper esa barrera casi impenetrable entre el escritor, las ilustraciones originales y el libro de comic.

Cada proceso viene acompañado de un análisis teórico y sin dejar de lado todo lo aprendido, puedo decir que muchos de los textos del marco teórico, también son parte de este momento de emplazamiento. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el texto de Jean Luc Nancy "*Los paisajes en torno al dolor*" (1974), se nos presenta la problemática en la que usualmente recaemos los artistas cuando hacemos obra de temática personal, la cual corre el riesgo de terminar siendo incomprensible y poco estimulante para el público: "La desdicha insiste al desgarrar el fondo, la alegría se arroja más allá de sí misma. En la desdicha, soy precisamente sujeto, sentimiento de mí, en mi desdicha, me reconozco separado y finito, cerrado, reducido o reducible al punto mismo de mi dolor, incomprensible." (Nancy, 1974 pág. 47)

Sin embargo, si sabemos separar las problemáticas de nuestra burbuja personal, es muy posible que el mensaje pueda llegar a un grupo más amplio de personas. Es por esa razón que muestro mi comic, no desde un seminario, sino desde un espacio que nos permite un acercamiento táctil (escultura suave) así como también mi proceso manual, que puede llegar a ser estimulante ante un público (ilustraciones de comic originales). De hecho, si soy sincera, un pedazo de mi historia se encuentra expuesto y está abierto a ser explorado y desafiado.

La obra se muestra de la siguiente manera, las hojas de comics de 29,7 x 42 cm trabajadas a mano se acomodan en la pared blanca de la galería una al lado de la otra, y son iluminadas por una luz neutra situada en puntos estratégicos de la sala expositiva. En segundo lugar, el producto editorial de 27 x 18 cm (el cómic en formato libro) ocupa su espacio en una repisa, e invita a los espectadores a poder tomar el libro y ojearlo en su formato final.

Después, tomando en cuenta la escultura suave, esta se acomoda en una base blanca y lleva

consigo una representación en tridimensional de uno de los personajes del comic que interactúa con este cuerpo escultórico suave al tacto.

En síntesis, las hojas entintadas a mano hablan sobre el proceso extenso de la recopilación del recuerdo, el producto editorial, por otro lado, es una parte de mi vida la cual he decidido entregar a las personas que se han dado el tiempo para escuchar mi historia y la escultura suave es la representación de los brazos abiertos de mi madre, invitando al abrazo y a ese acercamiento físico que pareciese que se había extinto con su muerte.

Estos 3 elementos son creados para converger y complementarse unos con otros en la galería, el mensaje se presenta de forma completa e invita al espectador a sentirse parte de esta historia, que, a pesar de ser anecdótica, cuenta una realidad universal.

Una vez que mi proyecto fue expuesto en la galería me encontré con gratas sorpresas, primero, los espectadores se tomaban el tiempo para leer las hojas de cómic y también se sentían en la libertad de conectar con la escultura suave, ya que se animaban a tocarla y comentar sobre ella, además pienso que el libro se trató de un gran acierto, ya que daba a entender a los visitantes que este proyecto tenía un futuro editorial y que la presentación en galería era tan solo una parte.

Figura 22: Victoria Bustillos Rios. Proyecto montado en galería (2024)

Figura 23: Victoria Bustillos Rios. Espectadores del proyecto (2024)

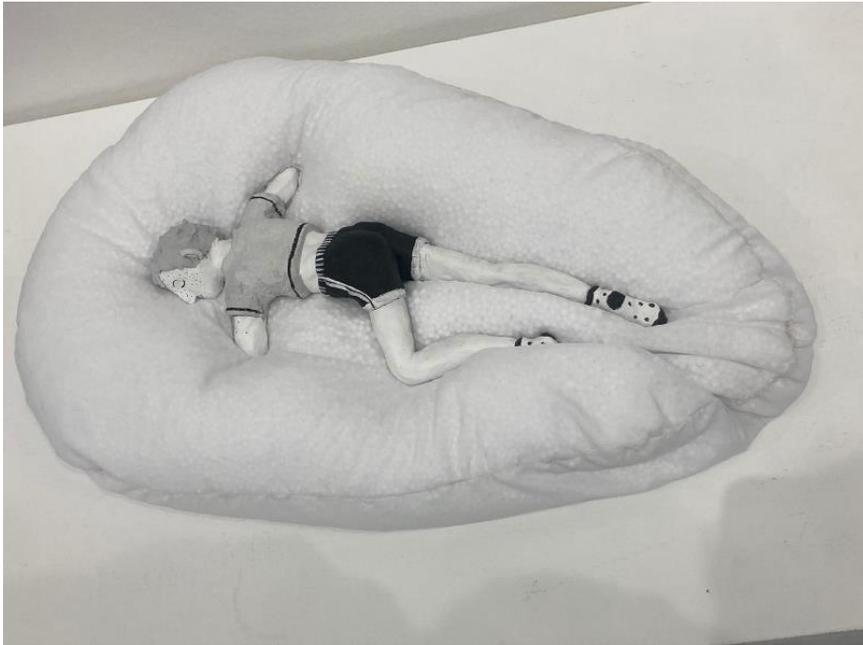

Figura 24: Victoria Bustillos Rios “Escultura suave en galería” (2024)

Figura 25: Victoria Bustillos Rios. Cómics en galería (2024)

Por otra parte, al tratarse de una exposición colectiva comprendí que mis narrativas como las de mis compañeros convergían y se comunicaban entre sí. Fue un total descubrimiento para mí el notar que la galería se trata de un espacio sumamente social y libre, gracias a esta experiencia de montaje comprendí que los libros ilustrados merecen ser mostrados en galerías, ya que de ese modo nuevos discursos nacen y nuevas relaciones entre la historia y la comunidad se tejen.

Figura 26: Victoria Bustillos Rios. Diálogos entre mi proyecto y los de mis compañeros (2024)

CONCLUSIONES

Finalmente, tomando en cuenta toda la información teórica y referentes artísticos, he descubierto que mi proyecto a pesar de tratar temáticas sumamente abordadas en el mundo del arte, este ha encontrado la forma de ser singular. Todo esto debido a la estrategia comunicativa del humor en el cómic, el cual ha logrado el objetivo de poner en la mesa de discusión a la muerte y la enfermedad terminal, el cual usualmente, se trata de evadir debido a su carácter incómodo y de miedo.

Sin embargo, si soy crítica con mi trabajo, lo que haría diferente sería que en la galería no solo exista una copia del libro de cómic, sino varias, ya que algunos espectadores me preguntaban si existían más copias para comprar el libro. Situación que desaproveché por completo y que en una próxima muestra haré sin falta.

Pero por otro orden de ideas, estoy sumamente agradecida con este proyecto, ya que me ha ayudado a abrir mis horizontes a nuevas ideas artísticas, como a nuevas creaciones editoriales. De hecho, es realmente sorprendente para mí, cómo es que de un suceso difícil en mi vida he logrado crear 4 años de arte con la misma temática, y hasta el día de hoy puedo decir, que esto no ha acabado y que posiblemente gran parte de mi carrera artística se vea inspirada en la muerte, la enfermedad y sobre todo en mi madre.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barthes, R. (1979). “Diario del duelo”. Editorial Paidós.

Borges, J. (1969). “Elogio de una sombra”. Cambridge.

Cortázar, J. (1962). “Historias de cronopios y de famas”. Editorial Sudamericana.

Derrida, J. (1974).” El imposible duelo o la traición más justa”. Publicaciones de la Universidad de Valencia.

Didion, J. (2005). “El año del pensamiento mágico”. Editorial Anagrama.

David, B. (1996) “Epileptic”. Editorial Casa Libro.

Frankl, V. (1946). “El hombre en busca de sentido”. Herder Editorial.

Gonzales Torres, F. (1991). “Retrato de Ross en L.A”.

Hayden, J. (2015). “La historia de mis tetas”. Fulgencio Pimentel.

Mc Cloud. *Cómo Se Hace Un Comic - El Arte Invisible* - (1995). Internet Archive.

Nancy, J. L. (2011). “Los paisajes del dolor y la subjetividad”. Anthropos Editorial.

Podavini, F. (2014). "Amor en tiempos de Alzheimer".

Roca, P. (2015). "La casa". Astiberri Ediciones.

Rodríguez, J. (2017). "El vínculo afectivo entre personas con cáncer y sus familias como factor de resiliencia". *Revista de psicología clínica con niños y adolescentes*, 4(1), 97-104.

Sanz, A. (2013). "Albert contra Albert". Editorial Lumen.

Toldeano, P. (2010). "Días con mi padre".

Zurita, L. (2007). "Manual para paciente oncológico y su familia". *Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes*, 3(2), 56-68. Amato, V. (2005). *An exploration of teacher understanding and use of brain research in the instruction of young adolescents*. Dissertation (M.S.), Texas Woman's University, Texas. AAT 1425943.

ANEXO A: VICTORIA BUSTILLOSRIOS “PARA MAMÁ” (2022)

<https://www.youtube.com/watch?v=6LhIBdi1rH0&t=165s>

