

Ciclos Vitales (serie): dolencias de la niñez, adolescencia, adulterz y vejez

Celeste Rivera Zavaleta

Curso: Fotodiseño

Docentes: Diego Contreras y Sandra Pereda

A inicios de 2024, tuve el reto de realizar una serie de ilustraciones en el marco del curso de Fotodiseño, que son el resultado de un largo proceso de cuestionamientos internos e investigación. Estos mismos fueron aquellos que dirigieron un proceso no lineal de prueba y error, pero que finalmente me dieron la oportunidad de participar en el Premio a la Ilustración Latinoamericana de la Universidad de Palermo y quedar como finalista en el mismo.

Inicialmente, durante la primera semana del proyecto, me interesó explorar las dificultades hacia la adultez. Pasar de una «etapa» a otra implica expectativas externas y propias sobre las nuevas responsabilidades o actitudes que varían según el contexto sociocultural. Películas como *Kiki's Delivery Service* (Miyasaki, 1989) me revelaron que en esta dinámica también existen «ritos de iniciación» hacia la adultez. En el caso de Kikki, se trata una niña que tiene que volar en su escoba hacia una nueva ciudad para probar que es una «bruja mayor»; en nuestro contexto, puede ser un quinceañero en el cual una niña se presenta ante la sociedad como «señorita». Ciertamente, habría que revisar qué tanto estos rituales pueden marcar un verdadero cambio de rol.

Con este primer acercamiento, se me presentaron otras formas de abordar el tema: la llamada «crisis del cuarto de vida». Esta etapa, entre los veinte y los treinta años, puede estar marcada por una adolescencia extendida, en la que uno ya no encaja del todo con la niñez, pero tampoco con la adultez. Actualmente, el guión social de estudiar, casarse y tener hijos no está tan marcado como en generaciones previas, lo que habilita un sinfín de posibilidades para los jóvenes, quienes desean retrasar el rol parental al máximo (o no desean asumirlo). Así, pensaba que esto da pie a la incertidumbre que caracteriza a esta llamada «crisis», que comenzaba a darmes pistas que podrían traducirse en metáforas visuales. Comencé investigando artistas como Josephine Mark Ryden (Ryden, s. f.) y Hideaki Kawashima (Tomio Koyama Gallery, s. f.), de cuyas obras me interesaba la ambigüedad entre niña-adulta, que podía sugerir este tránsito en medio de la niñez y la adultez.

Aunque ya estaba maquinando recursos visuales como estos, no dejé de cuestionar el concepto, el cual fue guiado hacia lo personal. ¿Son las expectativas y rituales aquellos que ejercen presión sobre la idea de crecer? Y ello, inevitablemente, ¿acaso nos lleva a extrañar la niñez? Pronto descubrí que, en realidad, todo esto de «la crisis del cuarto de vida» y todos los supuestos cambios que tramitamos hacia la adultez se repiten hasta el final de nuestros días. Llamarle «crisis» a un proceso de transformación natural quizás era darle demasiada importancia a una sola etapa. Con ello, pude ampliar mi visión para mi interpretación visual, expandiendo mi concepto hacia cómo los conflictos nos reinventan hasta el fin de nuestra existencia. Es decir, afrontar que el mundo a nuestro alrededor se complejiza cada vez más y son estos conflictos aquellos que nos reinventan constantemente, no en una única etapa de nuestras vidas. Aquello que cambia son las capacidades y experiencia que tenemos para traspasar dichos retos, influyendo en nuestra percepción de dificultad.

Por consiguiente, pensar en las transformaciones de cada etapa puede verse materializado en las distintas «fisuras» o «marcas» que revelan el contexto y preocupaciones que cambian a partir de la edad. Así, tocaba dividir las etapas por temas prácticos y preguntarse qué es lo que se vive en cada una de estas.

Entonces, dirigiéndonos nuevamente hacia lo visual (mencioné que fue un proceso de prueba y error), me vi en la búsqueda de nuevos referentes y metáforas

que puedan sintetizar gráficamente esta reflexión. En medio de esta, me encontré con el video musical de Paula Cavalcuk, Morte E Vida Uterina (Bruson, 2018), que en su ejecución utilizó materiales como cartulinas, botones, recortes, etc. La técnica de *collage* me llamó mucho la atención, en tanto posee una amplia flexibilidad para manipular lo figurativo y llevarlo hacia lo imaginario, según el concepto que se desea comunicar. Katherine Streeter (Streeter, s. f.), Julier Liger-Belair (Liger-Bleair, s. f.) y Hannah Hoch (MoMa, s. f.) son otras artistas que me atrajeron por su complejidad técnica y que visualmente generaban una sensación de rareza que invita a decodificar el mensaje de las composiciones.

Así, pasé por las primeras experimentaciones de estilo, utilizando fotografías, fotos de mi niñez y fotos de texturas de cartulinas que pinté con acrílicos y acuarelas. Sentí que esta combinación de técnicas remitía de forma sutil a la infancia. En este punto, había hecho bocetos y experimentaciones para las dos primeras ilustraciones de la serie. Sin embargo, me vi en la necesidad de transformar las composiciones a unas más narrativas, a manera de complejizar la secuencia, bordeando el autorretrato. Una de las maneras en las que podría expandir el contexto de cada etapa es a través del espacio o las relaciones con las personas que nos rodean.

De esta forma, sabiendo que mi intención era representar el crecimiento a través de la herida, el personaje crecería en las cuatro composiciones. No solo la piel cambia al pasar los años. Si bien la piel es resultado de aquello que cambia a nuestro alrededor y los nuevos conflictos a los que nos enfrentamos, ¿cuáles son estos conflictos?

En la niñez, estamos protegidos por los adultos. Sin embargo, también nos sentimos conflictuados por los nuevos retos, en un mundo nuevo, que apenas se conoce, lo que puede hacernos sentir intimidados al no comprender lo que vivimos. Cuando era niña, tenía miedo de salir con mis padres a lugares concurridos, pues me perdía a menudo y siempre tenía miedo de sentirme sola. Así, vi relevante hacer un uso metafórico de un personaje secundario protector y en un espacio de vacío que sugiera una situación similar.

La adolescencia, como para todos, fue una etapa marcada por el autococnocimiento. Me sentí, por un tiempo, enajenada con mi casa, encerrada en el colegio, escondida en mi cuarto. A ello se suman los cambios físicos, que nos distancian de la manera en la que nos reconocíamos en la niñez, abriendo puertas a nuevas inseguridades en el proceso de aceptar el nuevo yo, como una caída hacia lo desconocido. El acné me remitió a estos hongos silvestres indeseables y venenosos, que se propagan como una plaga a través de sus esporas.

La adultez, desde mi perspectiva, es una fase marcada en gran parte por la

Imagen 1. Niñez

Imagen 2. Adolescencia

Imagen 3. Adultez

Imagen 4. Vejez

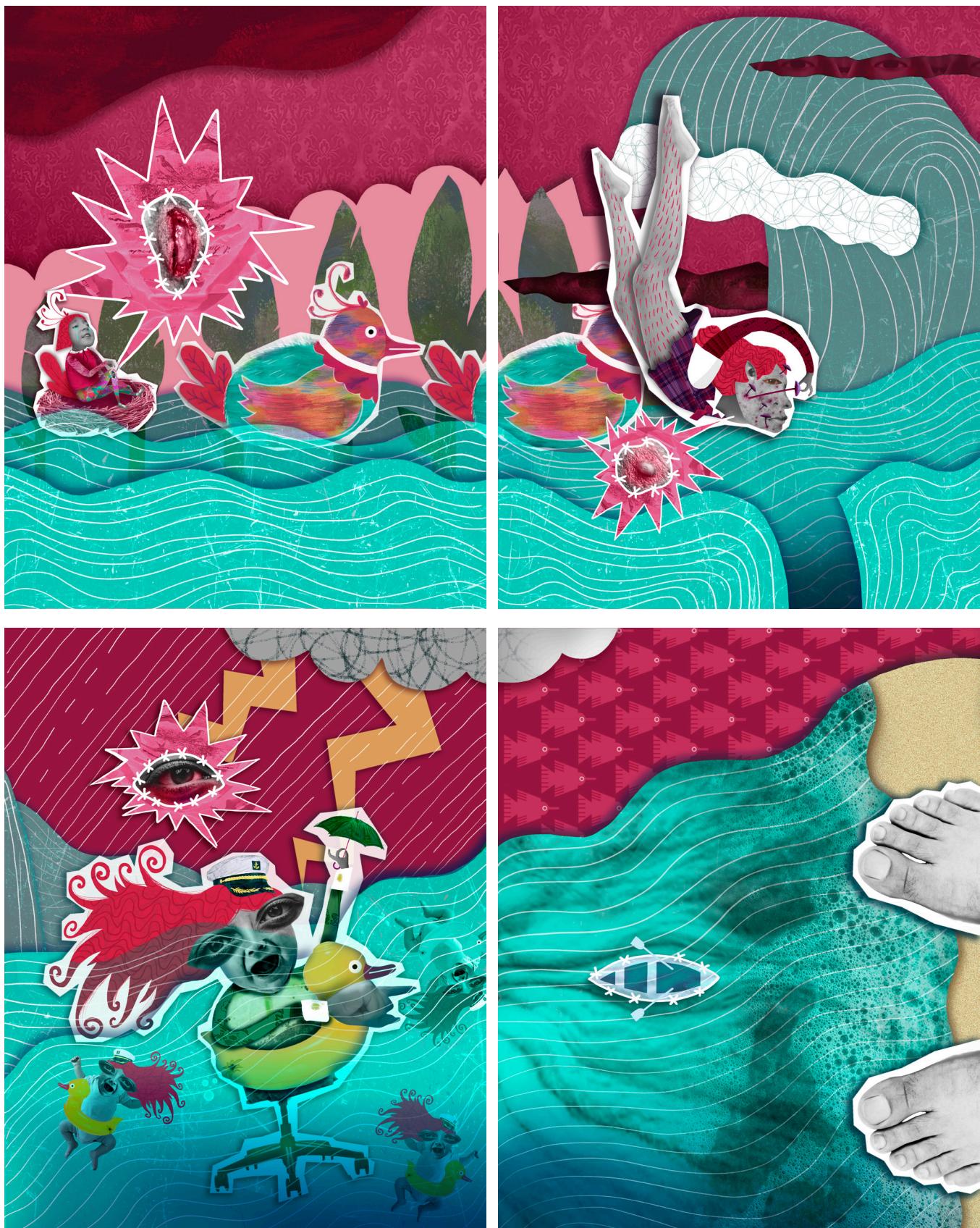
autoexploración. El estrés, el cansancio y el poder sin límites se manifiestan como una bola de nieve donde la presión se hace más fuerte; mientras que las consecuencias, más severas en tal aspecto. Similar a lo que le ocurre al pobre Sísifo, condenado por los dioses a levantar una roca hasta la cima una y otra vez, desde la perspectiva de Camus, vivimos de esta manera como héroes de lo absurdo, condenados —y, peor aún, conscientes— a realizar tareas y luchas diarias repetitivas (Camus, 1985). En este sentido, si hablamos de lo absurdo, la composición a realizar tenía que aludir visualmente a este concepto. Recordé el clásico test psicológico del «hombre bajo la lluvia», del cual hasta existen tutoriales en línea de cómo superarlos. Pensé, pues, si en este test «la lluvia» es símbolo de cómo afrontamos los problemas, entonces muchos nos estaríamos ahogando.

Por último, la vejez es un tema complejo por sí mismo, pues la manera en la que es vista no necesariamente se ajusta a la realidad. La vejez, en parte, es vista como la etapa en la que solo se espera la muerte y se vive como cada quien puede. Este supuesto recuerda a *Caronte* (Grimal, 2008, p. 89), el barquero que transportaba las almas hacia el inframundo. Aplicado a la serie, cada ilustración se acompaña por un río que «hace flotar», que hace olas, que inunda y finalmente se calma: este viaje finaliza con la esperanza de cruzar a lo desconocido.

Todo ello es un proceso que ocurre con caídas, retrocesos, con momentos de belleza, de vacío, de incomodidad. Quise que mis ilustraciones acompañaran las heridas y retos de cada una de las «etapas» expuestas, que no las romantizaran, pero tampoco las negaran.

Así, mediante cuatro imágenes secuenciales, se despliega una narrativa conducida por el concepto que tenemos acerca de las etapas que conocemos como niñez, adolescencia, adulterz y vejez. Las imágenes, como han sido explicadas, amalgaman una serie de metáforas que fueron producto de un proceso exhaustivo en el marco del curso de Fotodiseño, el cual me dio la oportunidad de pensar de manera más crítica sobre diversos temas que acompañan el mero hecho de crecer.

Como nota final, podemos señalar que este proyecto forma parte del curso de Fotodiseño de la Facultad de Diseño Gráfico, guiado por los profesores Diego Contreras y Sandra Pereda durante el ciclo académico 2024-O.

BIBLIOGRAFÍA

- Bruson, D. (2018). *Paula Cavalciuk - Morte E Vida Uterina* [video]. Vimeo. <https://vimeo.com/238509997>
- Camus, A. (1985). *El mito de Sísifo*. Editorial Losada. https://www.correocpc.cl/sitio/doc/el_mito_de_sisifo.pdf
- Grimal, P. (2008). *Diccionario de la mitología griega y romana*. Paidós.
- Miyasaki, H. (director.) (1989). *Kiki's Delivery Service* [película]. Studio Ghibli.
- MoMA. (s. f.). Hannah Höch. MoMA. <https://www.moma.org/artists/2675-hannah-hoch>
- Ryden, M. (s. f.). *Josephine* [pintura]. Mark Ryden. <https://www.markryden.com/josephine>
- Tomio Koyama Gallery. (s. f.). Hideaki Kawashima. *Tomio Koyama Gallery*. <https://tomiokoyamagallery.com/en/artists/hideaki-kawashima/>
- Streeter, K. (s. f.). *Portfolios*. Katherine Streeter. <https://www.katherinestreeter.com/>
- Liger-Belair, J. (s. f.). *Current work*. Julie Liger-Belair. <https://www.julieligerbelair.net/>
- Universidad de Palermo. (2024). Seleccionados Premio a la Ilustración Latinoamericana 2024 XVIII edición: «Impulso latino». Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro-latinoamericano/concursos/seleccionados_2024.php