ÚLTIMO RESPIRO.
PROYECTO DE ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

NATALIA BALZARETTI MERINO
Universidad de Guadalajara, México
natalia.balzaretti8845@academicos.udg.mx

DOI: h

El cuerpo de obra de *Último respiro* invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida humana, a partir de la representación de los instantes que preceden a la muerte. Esta propuesta de la artista e investigadora conecta el cese de la existencia con los ciclos ecológicos: la muerte no como un final, sino como un mecanismo de equilibrio y renovación que permite la continuidad de la vida, donde la descomposición permite el aporte de nutrientes a los ecosistemas, como proceso de transformación (Sokol *et al*., 2022; Sułkowski, 2025).

La principal aportación de esta exhibición radica en la hibridación entre arte, ciencia y tecnología para disolver la barrera entre estas áreas de conocimiento, así como entre el espectador y el fenómeno natural de transición (Gao *et al*., 2025). La primera etapa de este proyecto expositivo tuvo como sedes la Oficina de Proyectos Culturales en Puerto Vallarta, Jalisco y la Galería Jorge Martínez en Guadalajara.

El proceso de esta obra tiene influencia de la trayectoria académica de la artista, pues parte de sus observaciones en las dinámicas de los ecosistemas costeros registran los inicios de la vida (Rodríguez-Uribe *et al*., 2024) y la interacción humana con los ecosistemas marinos (Balzaretti Merino, 2019 y 2024; Balzaretti Merino *et al*., 2021; Giglio *et al*., 2025), donde los ciclos de pérdida y ganancia son la constante fuente de inspiración en la creación de paisajes oníricos en los que el mar y el agua se convierten en elementos sustanciales para su obra artística.

Este proyecto también es el resultado de un profundo diálogo entre la artista y su curadora, Guadalupe María Gómez Basulto. A través de complejas conversaciones en torno al duelo y la pérdida, ambas emprendieron un análisis de la muerte en diversas culturas y religiones.

De este cruce de perspectivas destaca como símbolo el número tres, referente a la tríada de la vida, la muerte y la naturaleza cíclica de la existencia. Este número está presente en la cosmovisión andina y hace referencia a los tres niveles del universo de la mitología inca: el Hanan Pacha, que es el mundo de arriba, donde habitan las deidades creadoras y los astros; en medio está el Kay Pacha, es el mundo terrenal o del presente, donde viven

BY-NC-ND Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

los seres humanos, los animales y las plantas; y, por último, está el Ukhu Pacha, el mundo de abajo, asociado a los muertos, pero donde se gesta la vida (Quiroz Ciriaco, 2006).

Bajo esta misma lógica, la obra se asocia con la mitología inca. En un primer momento, alude a otro plano, al de los astros y deidades, cuando el alma o el espíritu conecta con la conciencia y sabe que morirá; conecta con el mundo de arriba. En segundo momento, alude al presente, al sentir del cuerpo en el mundo terrenal, al proceso de la muerte, al momento de ese "último respiro" de la materia/cuerpo. Y, como tercer momento alude a la incorporación del cuerpo de otra manera al ecosistema y donde la vida se vuelve a gestar; el reinicio de la vida.

Por último, se sumó el concepto de "bardo", tomado de *El libro tibetano de la vida y la muerte*, que señala que "practicar la muerte es practicar la libertad" (Rimpoché, 1994). Desde el budismo, la muerte se ve como un pasaje hacia la libertad. El "bardo" como —el estado intermedio entre una conclusión y un comienzo—. Esto se materializa en varias piezas evocando al latido de corazón, una reverberación que insta al espectador a escuchar en silencio un último pulso.

A través de un despliegue multidisciplinar que incluye videoarte, realidad virtual, fotografía y arte sonoro, la exhibición no solo envuelve al público en un viaje visual, sino que lo conecta sensorialmente con el hecho de que la materia es esencial al cuerpo para la subsistencia de la red trófica (Shmuel y David, 2024). Al sumergirse en estas fases, el proyecto propone una catarsis filosófica: recuperar la noción de ser parte del ciclo natural y transformar el miedo en liberación.

Imagen 1. Montaje de exhibición en la Galería Jorge Martínez en Guadalajara. Registro de obra cortesía de Carolina Torres.

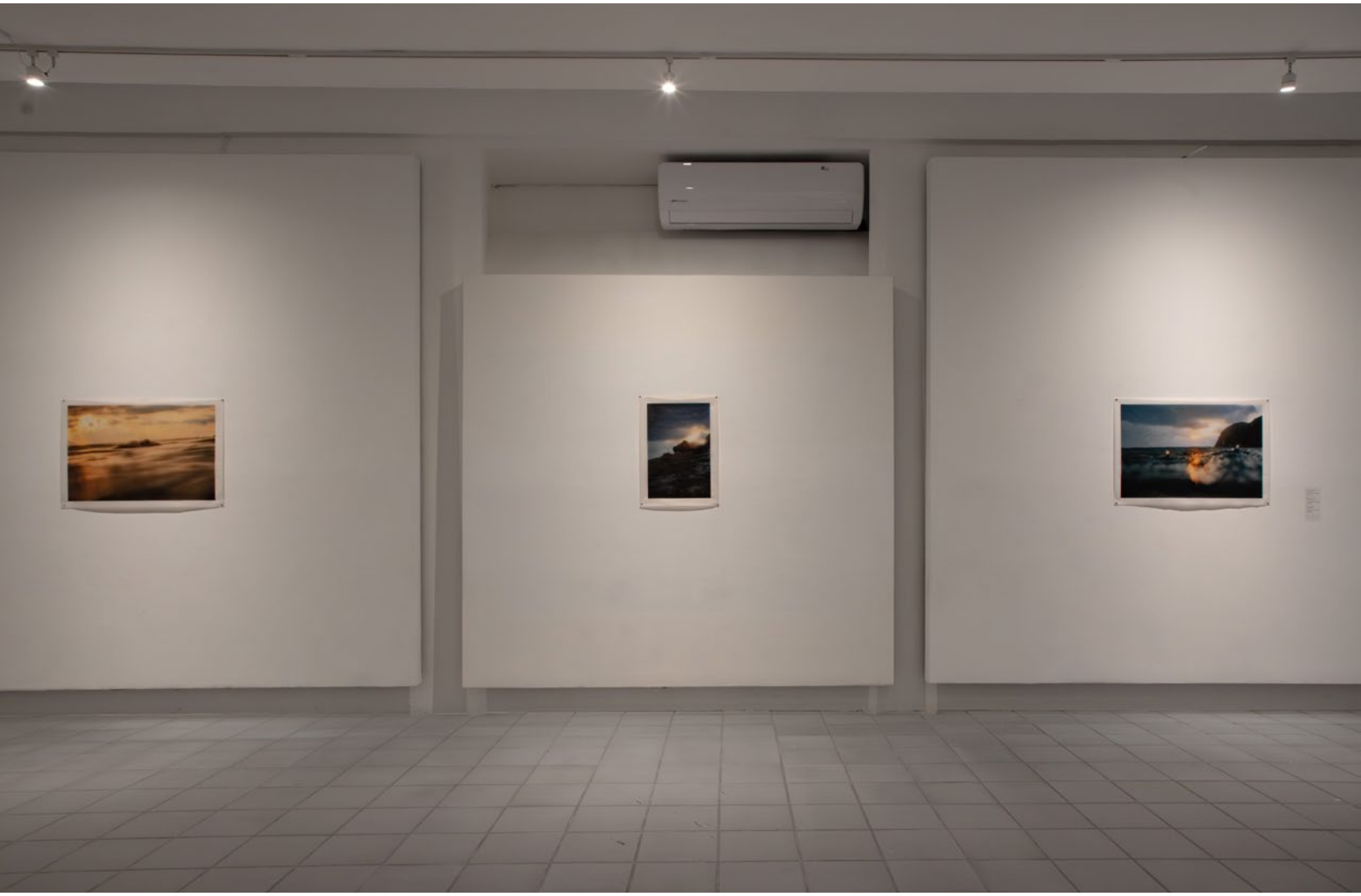

Imagen 2. Montaje tríptico uno la Galería Jorge Martínez en Guadalajara. Registro de obra cortesía de Carolina Torres.

Imagen 3. *Primer respiro; fase 1,* 2023. Fotografía original de la pieza. Fotografía digital impresa en papel albanene, 61.5 cm x 92 cm.

Imagen 4. *Último respiro; fase 1,* 2023. Fotografía digital impresa en papel albanene, 61.5 cm x 45 cm.

Imagen 5. *Sin respiro; fase 2, 2023*. Fotografía digital impresa en papel albanene, 61.5 cm x 92 cm.

Imagen 6. *El portal; fase 2,* 2023. Fotografía digital impresa en aluminio, 33 cm x 50 cm.

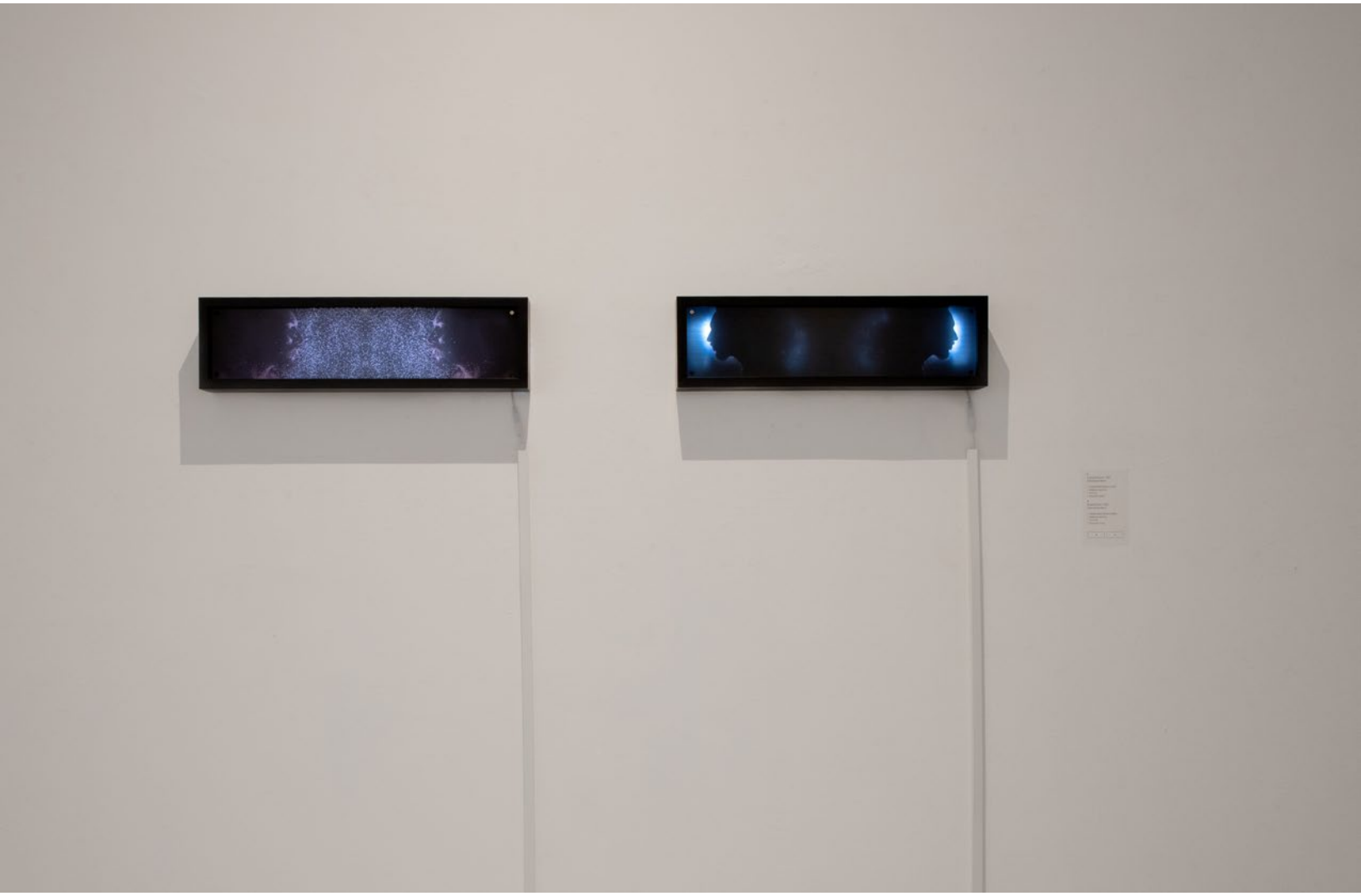

Imagen 7. *El encuentro; fase 3* (izquierda), 2023. Fotografía digital impresa en acrílico, montada en caja de luz, 18 cm x 65 cm. *Dicotomía; fase 3* (derecha), 2023. Fotografía digital impresa en acrílico, montada en caja de luz, 18 cm x 61 cm. Registro de obra cortesía de Carolina Torres.

Imagen 8. *Sucesión de la esencia; fase 3,* 2026. Frame del videoarte. Videoarte, 1920 x 1080 pixeles (1:24 min).

Imagen 9. *Espectador viendo Sucesión (a); fase 3*. Videoarte en 360° en la Galería Jorge Martínez en Guadalajara. Registro de obra cortesía de Carolina Torres.

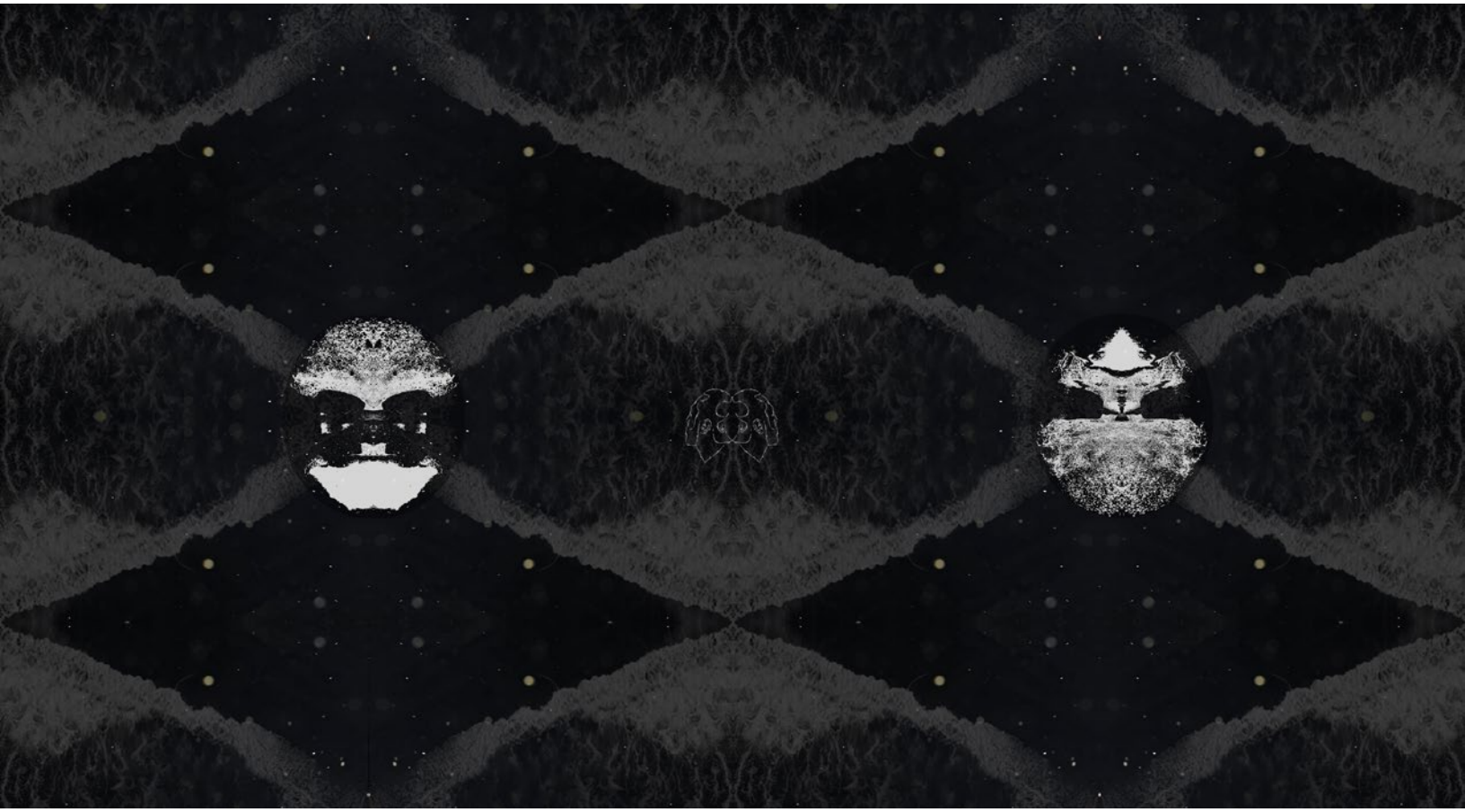

Imagen 10. *Sucesión (a); fase 3*, 2023. Frame del videoarte. Videoarte en 360°, 3840 x 2160 pixeles (3:04 min).

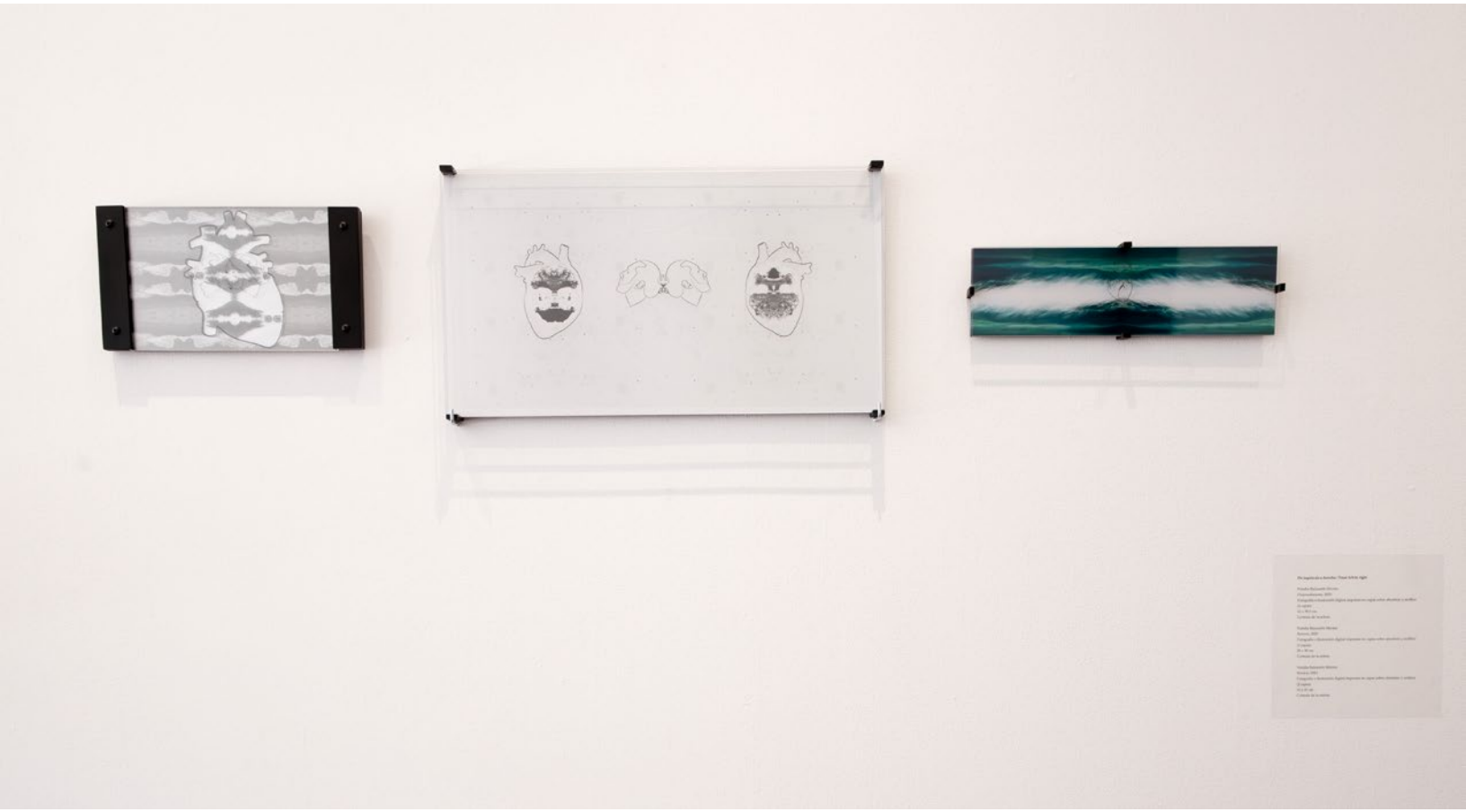

Imagen 11. *Desprendimiento* (izquierda), 2023. Fotografía e ilustración digital impresa en capas sobre aluminio y acrílico, (4 capas) 16 x 29.5 cm. *Reinicio* (en medio), 2023. Fotografía e ilustración digital impresa en capas sobre aluminio y acrílico, (3 capas) 28 x 50 cm. *Reinicio* (derecha), 2023. Fotografía e ilustración digital impresa en capas sobre aluminio y acrílico, (3 capas) 28 x 50 cm. Montaje en la Oficina de Proyectos Culturales en Puerto Vallarta, Jalisco. Registro de obra cortesía de Carolina Torres.

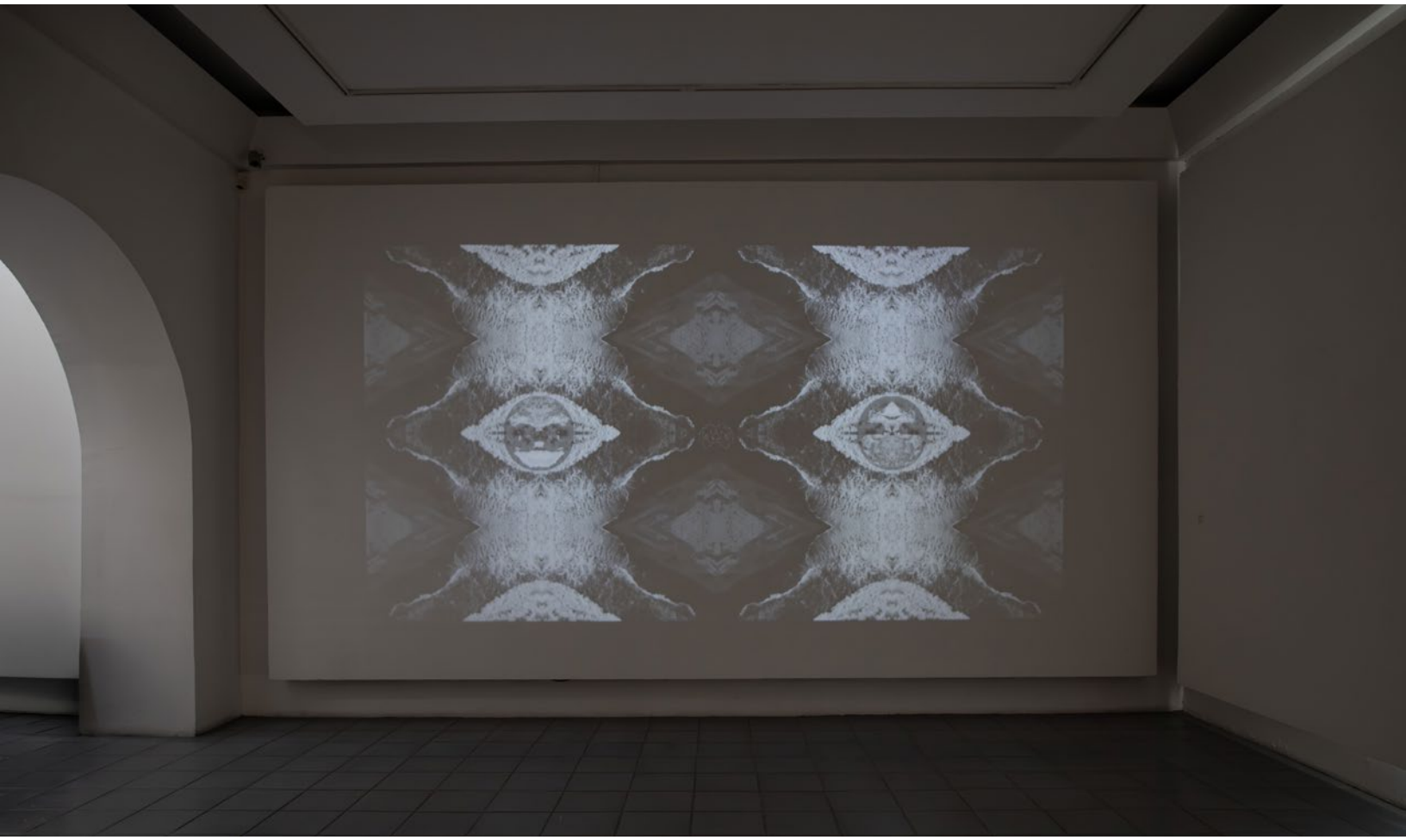

Imagen 12. *Sucesión (b); fase 3*, 2023. Videoarte, 3840 x 2160 pixeles (3:04 min). Proyección en la Galería Jorge Martínez. Registro de obra cortesía de Carolina Torres.

Imagen 13. Entrada al espacio de la pieza sonora en la Galería Jorge Martínez. Registro de obra cortesía de Carolina Torres.

Imagen 14. *Sucesión (b); fase 3*, 2023. Arte sonoro, 3:04 min. Registro de obra cortesía de Carolina Torres. Galería Jorge Martínez.

Imagen 15. Visita en la Galería Jorge Martínez. Registro de obra cortesía de Carolina Torres.

Natalia Balzaretti Merino es una artista, académica e investigadora mexicano-suiza. Cuenta con un Doctorado y una Maestría en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo por la Universidad de Guadalajara, además de una Licenciatura en Medios Audiovisuales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII) y profesora e investigadora en el CUCOSTA-UDG, donde lidera proyectos de investigación-creación vinculados al paisaje natural y ecosistemas marinos. Su labor transdisciplinar combina la ciencia con el arte, destacando sus publicaciones científicas, su experiencia en buceo científico y exposiciones individuales como *Último respiro*.

REFERENCIAS

Balzaretti Merino, N. (2019). *Evaluación de las prácticas de buceo SCUBA y estrategias de manejo en Los Arcos, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Tesis*. Universidad de Guadalajara.

Balzaretti Merino, N. (2024). *Conocimiento ecológico local para el manejo de los recursos pesqueros de la Bahía de Banderas*. Universidad de Guadalajara.

Balzaretti Merino, N., Bravo-Olivas, M. L., Chávez-Dagostino, R. M., y Medina-Rosas, P. (2021). Impacts of Recreational SCUBA Diving on a Natural Area in Puerto Vallarta, Mexico. *Sustainability*, *13*(11), 1-17. https://doi.org/10.3390/su13116249

Gao, Z., Guo, M., Wang, Z. M., Zhang, X., y Man, S. (2025). Plant-Centric Metaverse: A Biocentric-Creation Framework for Ecological Art and Digital Symbiosis. *ArXiv Preprint ArXiv:2508.04391*.

Giglio, V. J., Adelir-Alves, J., Balzaretti Merino, N., Bravo-Olivas, M. L., Camp, E. F., Casoli, E., Chávez-Dagostino, R. M., Ferretti, E., Fraser, D., Grillo, A. C., Jiménez-Guiérrez, S., Leite, K. L., Lucrezi, S., Luiz, O. J., Luna-Pérez, B., McBride, J., Milanese, M., Moity, N., Pinheiro, J. V., y Ferreira, C. E. L. (2025). DiverReef: A global database of the behavior of recreational divers and their interactions with reefs over 20 years. *Ecology*, *106*(2). https://doi.org/10.1002/ecy.4519

Quiroz Ciriaco, V. F. (2006). *Pensamiento andino y crítica postcolonial. Un estudio de Rosa Cuchillo de Oscar Colchado*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Rimpoché, S. (1994). *El libro tibetano de la vida y de la muerte.* Vol. 2. Círculo de Lectores.

Rodríguez-Uribe, M., Jarquín-González, J., Salazar-Silva, P., Chávez-Dagostino, R., y Balzaretti Merino, N. (2024). Cumaceans (Crustacea, Peracarida) associated with shallow-water hydrothermal vents at Banderas Bay, Mexico. *Biodiversity Data Journal*, *12*. https://doi.org/10.3897/BDJ.12.e139801

Shmuel, R., y David, B. (2024). Natural Perception Hypothesis: How Natural Selection Shapes Species-Specific Sensory Experiences and Influences Biodiversity. *Global Journal of Ecology*, *9*(2), 132-144. https://doi.org/10.17352/gje.000106

Sokol, N. W., Slessarev, E., Marschmann, G. L., Nicolas, A., Blazewicz, S. J., Brodie, E. L., Firestone, M. K., Foley, M. M., Hestrin, R., Hungate, B. A., Koch, B. J., Stone, B. W., Sullivan, M. B., Zablocki, O., Trubl, G., McFarlane, K., Stuart, R., Nuccio, E., Weber, P., y Pett-Ridge, J. (2022). Life and death in the soil microbiome: how ecological processes influence biogeochemistry. *Nature Reviews Microbiology*, *20*(7), 415-430. https://doi.org/10.1038/s41579-022-00695-z

Sułkowski, P. (2025). Śmierć jako strategia ewolucyjna -dlaczego natura potrzebuje końca by trwać. *Zenodo*. https://doi.org/10.5281/zenodo.17562830