

Trabajo de grado
Memorias de mi ser

Presentado por
Nedy Natalia Saenz Bernal

Director: Edison Mauricio Delgado Miranda
Programa de Artes Visuales

Universidad de Pamplona
Facultad de Artes y Humanidades
Norte de Santander
Artes Visuales

2022

RESUMEN

Este proyecto de Investigación-Creación “Memorias de mi ser” nace de la necesidad de hablar acerca de una experiencia personal, donde por medio de las prácticas artísticas se busca reconstruir mi memoria, a la cual pertenecen los recuerdos de Nana y que debido a los sentimientos que surgieron por su ausencia se fueron desdibujando.

Se quiere reconstruir los recuerdos para sanar y resignificar la experiencia por lo tanto no busca una solución a un problema o probar una hipótesis, teniendo en cuenta esto, se materializa la obra, la cual está conformada por ocho piezas, Vistiendo mi memoria, Sensaciones vividas, Desvaneciendo, A través de mí, te mando esta carta, ¿Mamá?, Azul, Escúchame y Calma, la cual parte de un archivo, donde su elemento principal es el bordado, el cual me permite entretejer y conectar por medio de los hilos estos recuerdos.

PALABRAS CLAVES: Resignificar, Memoria, Ausencia

ABSTRACT

This research-creation project "Memories of my being" is born from the need to talk about a personal experience, where through artistic practices I seek to reconstruct my memory, to which Nana's memories belong and that due to the feelings that arose from her absence were blurred.

We want to reconstruct the memories to heal and resignify the experience, therefore we are not looking for a solution to a problem or to prove a hypothesis, taking into account this, the work is materialized, which is made up of eight pieces, Vistiendo mi memoria

Sensaciones vividas, Desvaneciendo, A través de mí, te mando esta carta, ¿Mamá?, Azul, Escúchame y Calma which starts from an archive, where the main element is the embroidery, which allows me to weave and connect through the threads these memories.

KEYWORDS: Resignification, memory, absence

INDICE

INTRODUCCIÓN	6
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	7
OBJETIVOS	10
General	10
Específicos	10
JUSTIFICACIÓN	10
METODOLOGÍA	11
Fase I. Recoger La Experiencia Vivida.	12
Fase II. Materiales y Bocetos	17
Fase III. Propuesta Artística	19
ESTADO DEL ARTE	22
Sotelo Valeria	22
Lady Gabriela Buitrago Silva	24
Heyler Andrés Barrera Vargas	27
MARCO DE REFERENCIA	30
Referentes Conceptuales	30
Walter Benjamín	30
Los Lugares De La Memoria: El Arte De Archivar Y Recordar - Anna María Guasch	32
Memoria	33
Referentes Artísticos	35
Chiharu Shiota	35
Oscar Muñoz	39
Mirian Medrez	41
Miryan Bernal López	44
PRACTICAS ARTÍSTICAS	49
Procesos	49
Proceso de obra final Parto desde la selección de la tela tul para la elaboración del vestido a mi escala, la cual corto y empiezo a darle forma y hacer pruebas de cómo se vería una vez montado.	71
Resultados	84
CONCLUSIONES	87
BIBLIOGRAFÍA	88
ANEXOS	90
Bocetos	90

TABLA DE IMAGENES

Figuras

Figura. 1 Transferencia Fotográficas - Pañuelos (Sotelo,2018, p.49)	22
Figura. 2 Fotografías Interrelacionadas Con Los Hilos De Colores Y Con Las Categorías Teóricas En La Cartografía, Autor: (Buitrago,2020, p.101)	24
Figura. 3 Rana. Encendida Autor: (Barrera, 2016, p.72)	27
Figura. 4 Walter Benjamín en 1928, Autor: (Wikipedia,2022)	30
Figura. 5 Anna María Guasch, Autor: (Bergosa,2020)	32
Figura. 6 Memoria, Autor: (Perdigones,2022)	33
Figura. 7 Chiharu Shiota, Autor (Mang,2017)	35
Figura. 8 Oscar Muñoz, Autor: (U. Valle, 2022)	39
Figura. 9 Fragmento De "Fundido A Blanco" (Dos Retratos) Autor: (Muñoz,2010)	40
Figura. 10 Fragmento De "Fundido A Blanco" (Dos Retratos) Autor: (Muñoz,2010)	40
Figura. 11 Miriam Medrez, Autor: (Siglo,2021)	41
Figura. 12 "Vistome" Palabras Entretejidas, Autor: (Cultura,2020)	42
Figura. 13 "Vistome" Palabras Entretejidas, Autor: (Cronoscopio, 2020)	43
Figura. 14 Blusa Verde, Autor: (Bernal, 2004)	45
Figura. 15 Vestido Rosa, Autor: (Bernal, 2004)	46
Figura. 16 Mantel Familiar, Autor: (Bernal, 2010)	47
Figura. 17 Mantel De Flores, Autor: (Bernal, 2010)	48
Figura. 18 "Sin Título", Autor: (Carrascal, 2018)	49
Figura. 19 "Sin Título", Autor: (Castro, 2018)	50
Figura. 20 Manos, Autor: (Delgado,2019)	57
Figura. 21 Manos 2, Autor: (Delgado, 2019)	¡Error! Marcador no definido.
Figura. 22 Bordado 1, Autor: (Delgado, 2019)	60
Figura. 23 Bordado 2, Autor: (Delgado,2019)	61

Ilustraciones

Ilustración 1 Collage De Archivo Fotográfico, 2022, Elaboración Propia	15
Ilustración 2 Collage Archivo De Video, 2022, Elaboración Propia	16
Ilustración 3 Miryan Bernal López, 2021, Elaboración propia.....	44
Ilustración 4 Exlibris, 2018, Elaboración Propia.....	51
Ilustración 5 Impresión Exlibris, 2018, Elaboración Propia	51
Ilustración 6 Fragilidad De La Memoria, 2018, Elaboración Propia.....	52
Ilustración 7 Fragilidad De La Memoria, 2018, Elaboración Propia.....	53
Ilustración 8 Grabado, 2019, Elaboración Propia	54
Ilustración 9 Grabado 2, 2019, Elaboración Propia	55
Ilustración 10 Grabado 3, 2019, Elaboración Propia	55
Ilustración 11 Fragmento de Bordado, 2019, Elaboración Propia.....	56
Ilustración 12 Performance, 2019, Elaboración Propia.....	58
Ilustración 13 Boceto, 2019, Elaboración Propia	59
Ilustración 14 Bordado Sonoro, 2020, Elaboración Propia.....	62
Ilustración 15 Violencias Naturalizadas, 2020, Elaboración Propia	63
Ilustración 16 Violencias Naturalizadas 2, 2020, Elaboración Propia	64
Ilustración 17 Calor, 2020, Elaboración Propia	65
Ilustración 18 Conexiones internas, 2020, Elaboración Propia.....	66
Ilustración 19 Conexiones internas, 2020, Elaboración Propia.....	67
Ilustración 20 Reconstruyendo mi ser, 2020, Elaboración Propia.....	68
Ilustración 21 Reconstruyendo mi ser, 2020, Elaboración Propia.....	69
Ilustración 22 Reconstruyendo mi ser, 2020, Elaboración Propia.....	70
Ilustración 23 Proceso 1 Vistiendo a mi memoria, 2022, Elaboración Propia.....	71

Ilustración 24 Proceso 2 Vistiendo a mi memoria, 2022, Elaboración Propia.....	71
Ilustración 25 Proceso 3 Vistiendo a mi memoria, 2022, Elaboración Propia.....	72
Ilustración 26 Proceso 4 Vistiendo a mi memoria, 2022, Elaboración Propia.....	73
Ilustración 27 Proceso 5 Vistiendo a mi memoria, 2022, Elaboración Propia.....	74
Ilustración 28 Proceso 6 Vistiendo a mi memoria, 2022, Elaboración Propia.....	75
Ilustración 29 Proceso 7 Vistiendo a mi memoria, 2022, Elaboración Propia.....	76
Ilustración 30 Procesos Sensaciones Vividas 1, 2022, Elaboración Propia.....	77
Ilustración 31 Procesos Sensaciones Vividas 2, 2022, Elaboración Propia.....	77
Ilustración 32 Procesos Sensaciones Vividas 3, 2022, Elaboración Propia.....	78
Ilustración 33 Procesos Sensaciones Vividas 4, 2022, Elaboración Propia.....	78
Ilustración 34 Procesos Sensaciones Vividas 5, 2022, Elaboración Propia.....	79
Ilustración 35 Procesos Sensaciones Vividas 6, 2022, Elaboración Propia.....	80
Ilustración 36 Proceso Desvaneciendo 1, 2022, Elaboración Propia.....	80
Ilustración 37 Proceso Desvaneciendo 2, 2022, Elaboración Propia.....	81
Ilustración 38 Proceso Desvaneciendo 3, 2022, Elaboración Propia.....	81
Ilustración 39 A través de mí, te mando esta carta, 2022, Elaboración Propia.....	82
Ilustración 40 Proceso Azul, 2022 Elaboración Propia.....	82
Ilustración 41 Boceto ¿Mamá?, 2022 Elaboración Propia.....	83
Ilustración 42 Museo Casa Águeda Gallardo de Villamizar, 202.....	84
Ilustración 43 Museo Casa Águeda Gallardo de Villamizar 2, 2022.....	84
Ilustración 44 Museo Casa Águeda Gallardo de Villamizar 3, 2022.....	85
Ilustración 45 Museo Casa Águeda Gallardo de Villamizar 4, 2022.....	85
Ilustración 46 Museo Casa Águeda Gallardo de Villamizar 5, 2022.....	86
Ilustración 47 Boceto, Vistiendo mi memoria, 2022, Elaboración propia.....	90
Ilustración 48 Boceto, sensaciones vividas, 2022, Elaboración propia.....	91
Ilustración 49 Boceto 2, sensaciones vividas, 2022, Elaboración propia.....	91
Ilustración 50 Boceto 3, sensaciones vividas, 2022, Elaboración propia.....	92
Ilustración 51 Boceto, Desvaneciendo, 2022, Elaboración Propia.....	92
Ilustración 52 A Través De Mí, Te Mando Esta Carta, 2022, Elaboración Propia.....	93
Ilustración 53 Boceto de montaje 1, 2022, Elaboración Propia.....	94
Ilustración 54 Boceto de montaje 2, 2022, Elaboración Propia.....	94

INTRODUCCIÓN

Desde muy pequeña las ausencias han estado muy presentes en mi vida, comenzando con la muerte de mi abuela paterna cuando apenas tenía 8 años, hasta la ausencia por separación de Nana, para mí en ese entonces estas palabras no tenían un significado tan fuerte como lo es ahora, porque con el tiempo comprendes a veces es mucho más doloroso separarse de alguien que su propia muerte, y no es que ames más a unos que otros, porque los amores son distintos, es el hecho de saber que esa persona sigue presente en este plano terrenal y por más que quieras no puedes estar a su lado como realmente quisieras.

En mis 23 años, nunca había tenido un año con una carga emocional tan pesada como el 2016, donde desde principio de año para ser más específica en febrero fallece mi abuelo paterno, en el transcurso del año empiezan a haber indicios de que Nana se iría con su tía abuela, así que eso me ponía mal, mi abuelo materno fallece iniciando diciembre, había tanto dolor en casa que decidimos viajar para cambiar un poco de ambiente, donde insistí y rogué a la familia biológica de la niña que nos permitiera estar con ella ese diciembre ya que sentía que iba a ser nuestra última oportunidad de compartir y al final accedieron, después de esto volvemos después de fin de año y me entero que el papa de Nana ya le había dado la custodia a la tía abuela por lo que definitivamente tuvimos que separarnos.

Por lo anteriormente mencionado nace este proyecto, desde la ausencia de Nana por la cual surge la necesidad de hablar de nuestra vivencia para sanar y resignificarla, de reconstruir los recuerdos donde acudo a mi memoria y archivos para tener bases para esta reconstrucción.

Este proyecto parte desde la metodología cualitativa, con enfoque fenomenológico el cual me permite expresar y reconstruir los recuerdos para sanar y resignificar la experiencia, ya que no busco solucionar un problema o probar alguna hipótesis.

Por lo cual parto desde el archivo, donde Ana María Guasch nos dice que se utiliza por “la necesidad de vencer el olvido” donde por medio de esta recopilación de imágenes podemos reconstruir y preservar las memorias, definiendo desde la postura de Freud los dos principios para recordar, la memoria propia o viva y la acción de recordar, (Guasch, 2005, pp. 157-183) en relación con esto Walter Benjamín nos habla acerca de la importancia de la fotografía donde no es solo la reproductividad de una técnica, si no es el acto de inmortalizar un momento o una persona la cual conlleva consigo mismo su aura y esencia lo cual nos permite tener una cercanía con el recuerdo de su ausencia. (Benjamín, 2003, pp. 58 – 59)

A partir de esto se crea el archivo en el cual cada fotografía, video y audio permitirá evocar o sentir parte de estos recuerdos que se han desdibujados para así poder tener una reconstrucción de la memoria, donde la acción de bordar, de hilar puntada por puntada traiga consigo mismo los detalles de la experiencia, por otro lado, el archivo no es el único medio contenedor de recuerdos donde a su vez los objetos según nos cuenta Chiharu Shiota también son contenedores de memoria y evocadores de recuerdos, por lo que decido tomar un vestido de Nana.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde el comienzo de mis primeros talleres empezamos a explorar temas de nuestro interés, donde me encuentro con el tema de Walter Benjamín “fotografía” en su texto “la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” por lo que decido trabajar como a través

de la fotografía podemos conservar la esencia de nuestros seres queridos, empiezo hablando sobre la muerte de mis abuelos paternos y maternos, que justamente fueron en el año 2016.

Con el pasar de los talleres sentía que hacía falta algo en mi investigación, no me sentía conforme con lo que estaba trabajando, así que empiezo a investigar acerca de diferentes conceptos como lo son memoria , ausencia y resignificación, donde encuentro términos con los cuales identifique lo que sentía, defino la memoria según Baddeley como “un sistema para el almacenamiento y la recuperación de información, que es obtenida mediante nuestros sentidos” (Baddeley, 1999, párr. 18) comprendiendo que somos seres de sensaciones, que percibimos y recordamos a través de los sentidos que provocan los sentidos. La ausencia “es lo que no está presente, lo que no está en este momento, en el aquí y en el ahora... implica falta, carencia, y puede ser definitiva, como ocurre cuando alguien fallece, y su ausencia física es para siempre; o temporaria” (Concepto de ausencia, (s.f), párr. 2) y la resignificación como:

Se habla de la Resignificación, como el proceso de volver a dar significado a algo: “aunque el concepto de resignificación no aparece en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la inclusión del prefijo –re- nos permite afirmar que el término hace referencia a volver a significar” (WordPress, 2019). Por consiguiente, cuando se hace alusión a esta capacidad, se refiere a que la persona otorga un valor o un sentido diferente a algo. En el ámbito de la psicología, la resignificación es vista como esa capacidad de otorgar un sentido diferente al pasado a partir de una nueva comprensión en el presente, es decir, dar un nuevo sentido al presente, tras una interpretación distinta del pasado.

(Arias, Pinto, Velasquez,2020, p.4)

Conociendo estos conceptos alguien se encontraba rondando por mi mente, Nana, no sabía muy bien que quería hablar de ella, pero quería hacerlo y era muy curioso porque ya habían pasado dos años que no la tenía presente en mi vida, el dolor que me causó su ausencia me convenció de que debía hacer como si no hubiera pasado nada, pero volvió y se convirtió en una necesidad de hablar, procesar y sanar su ausencia

Escarbando¹ en mi memoria, me doy cuenta que casi no recordaba nada, que la mayoría de esos recuerdos que alguna vez me hicieron feliz, parecían imágenes desdibujadas², no estaban con claridad o simplemente no estaban, esto me hizo sentir muy abrumada porque no entendía muy bien lo que pasaba, no recordaba la última vez que la vi, ni nuestra separación, ni siquiera que paso después de eso.

Posiblemente lo más importante para cualquier ser humano es su capacidad para almacenar experiencias y poder beneficiarse de dichas experiencias en su actuación futura. El engranaje y los mecanismos que rigen el funcionamiento de este *colosal*³ proceso psicológico funcionan con tal grado de perfección que la persona sana apenas es consciente de que todas sus acciones y todas sus comunicaciones verbales dependen del correcto funcionamiento de su memoria. Sin embargo, cuando la memoria falla, ya sea de manera *circunstancial*⁴ y momentánea, ya sea de manera permanente, el individuo se da cuenta, en medio de la frustración, de su importancia.

(Balletero, 1999, p. 705)

En este punto comprendo que el dolor permitió que la mayoría de mis recuerdos se desdibujaran inconscientemente, y no me permitieron sentir su ausencia, naciendo la necesidad de reconstruir los recuerdos intentando entender como dichos sentires⁵ condicionan mi memoria haciendo distorsionar⁶ y reprimir los recuerdos de esta vivencia, no solo para sanar las diferentes heridas que habitan en mí, si no para resignificar la experiencia.

¿Cómo las practicas artísticas me permite sanar y resignificar la ausencia de Nana?

¹ Hacer gestiones o diligencias en un asunto para averiguar lo que está ocultando (Diccionario de la lengua española (RAE), 2022)

² Hacer borrosa o confusa una imagen, un recuerdo o idea, perder la definición de sus contornos (Diccionario de la lengua española (RAE), 2005)

³ Que es extraordinariamente grande o sobresaliente (OxfordLanguages (s.f))

⁴ Sucede o se hace en alguna ocasión, pero no forma habitual ni por costumbre (OxfordLanguages (s.f))

⁵ sentimientos

⁶ Refiriéndome a hacer borroso un recuerdo

OBJETIVOS

General

Reconstruir mis recuerdos de nana a través las practicas artística para sanar y resignificar⁷ la vivencia.

Específicos

- Crear un archivo el cual me permita tener bases para la reconstrucción de mi memoria y creación artística.
- Diseñar bocetos los cuales implemente y complemente la técnica del bordado con el archivo para la elaboración de la propuesta artística.
- Realizar la propuesta artística que parte desde el archivo para así a través del bordado conectar los recuerdos por medio de los hilos y a su vez me permitan reconstruir memoria.
- Mostrar los resultados de este proyecto en el Museo Casa Águeda Gallardo de Villamizar de manera presencial el día 14 de junio del presente año

JUSTIFICACIÓN

En la historia de la humanidad siempre ha estado la necesidad de resguardar nuestra existencia, tanto seres colectivos como en nuestra individualidad, solo hay que mirar como el hombre en las cavernas pintaba sus rituales, distintos animales de casa, entre otros, dejando una huella con el pasar del tiempo. Esta necesidad es una capacidad innata⁸ como lo es

⁷ Volver a darle un significado a la experiencia, en este caso positiva

⁸ Que no es aprendido y pertenece a la naturaleza de un ser desde su origen o nacimiento (OxfordLanguages, (s.f))

nuestra memoria la cual interviene nuestra vida de manera constante y continua aun sin nosotros tenerlo en cuenta.

Ahora bien, para hablar de memoria, comprendo que las diferentes vivencias desde mi infancia hasta la actualidad me han permitido transitar en los recuerdos que la abarcan, como un camino conectado, al igual que el hilo, que me permite entretejer las diferentes nociones⁹ o recuerdos para reconstruir la memoria desdibujada por la ausencia. Entendiendo que somos seres capaces de recordar y a su vez regenerar o reconstruir recuerdos por medio de activadores.

Esta investigación tiene como medio de pretensión mostrar como desde el arte se puede recopilar, reconstruir o reformar una memoria, no buscando fidelidad a momentos pasados si no permitiendo el acceso a acontecimientos bloqueados o desdibujados, creando así una obra que parte de la recopilación del archivo fotográfico y audiovisual, que habla de un pasado significativo, donde a partir de este se reconstruye una memoria por medio del bordado, pues no existe arte sin memoria así sea la más inconsciente.

METODOLOGÍA

El proyecto tiene la intención de reconstruir mi memoria por la ausencia de nana para sanar y resignificar la experiencia, para esto se presentará a continuación la metodología de trabajo que busca alcanzar los objetivos.

El estudio investigativo es de tipo cualitativo, donde nos comentan que “las historias de vida forman parte del campo de la investigación cualitativa, cuyo paradigma fenomenológico sostiene que la realidad es construida socialmente mediante definiciones

⁹ Conocimiento vago, elemental o general acerca de una situación, cosa o materia. (significado de Noción, (s.f) párr. 1)

individuales o colectivas de una determinada situación (Taylor y Bogdán, 1984, p.51)

permitiéndome partir desde una experiencia personal en donde desde mi cosmovisión intento reconstruir mis memorias las cuales están circunscritos a vivencias que salen a la luz cuando experimento con el archivo y el bordado.

Por otra parte, el diseño que va acorde al tema a abordar es el diseño de investigación Fenomenológico

La fenomenología es, en un sentido amplio, una filosofía; se interesa por lo que es en esencia irremplazable”. El propósito no es generalizar conocimientos, probar hipótesis, elaborar leyes, establecer relaciones entre variables, etc. Su contribución consiste en la profundización de los significados esenciales de la experiencia. A nivel formal, el investigador llega a elaborar “una descripción (textual) estimulante y evocativa de las acciones, conductas, intenciones y experiencias humanas tal como las conocemos en el mundo de la vida”

(Van Manen, 2003, p.414)

Donde mi tema habla de la expresión y reconstrucción de recuerdos para sanar y resignificar por lo tanto no busca una solución a un problema o probar alguna hipótesis, decido trabajar en diferentes fases para cumplir con mis objetivos y que contribuyan a mi proyecto de investigación creación.

Fase I. Recoger La Experiencia Vivida.

En esta fase se realizará una recopilación de los elementos que hacían parte de la experiencia y que en el transcurso he recurrido y creado para comprender el tema que quiero trabajar y reconstruir memoria, por lo cual esta fase se divide en 3:

- Relato
- Archivo: fotográfico, video y audios
- Color y olor

a) Relato

El relato es el primer elemento que tomo para mi investigación, a partir de este decido hablar del tema en mi proyecto, este surge de Taller I en donde debemos escribir una experiencia que marco nuestras vidas, convirtiéndose en el desencadenante de mi proyecto de investigación.

Cuando tenía 17 años mi familia decidió mudarse junto con la familia de mi prima por problemas económicos, mi prima tenía una hermana llamada Cielo la cual tiene una hija llamada Nana, en ese entonces Nana tenía 7 meses de edad, Cielo con apenas 15 años ya había dado a luz a esa hermosa niña, y tal vez por su corta edad aún se le dificultaba comprender la maternidad, así que desde el momento que empecé a vivir ahí empecé un acercamiento sentimental muy fuerte con Nana, la cuidaba casi todo el tiempo, fueron aproximadamente 6 meses los cuales estuvimos viviendo en su casa que me permitieron ver salirle sus primeros dientes, dar sus primeros pasitos, hablar, entre otras tantas primeras veces, mi familia cambio de casa y como ya había un amor genuino decidí seguir cuidando de ellas por ocasiones, empecé cuidándola por días, luego semanas y cuando me di cuenta prácticamente vivía con nosotros, en ese entonces la mama estaba muy enferma razón por la cual no le permitía su cuerpo estar todo el tiempo con ella, Cielo sufría de la enfermedad de Lupus la cual acabo con su vida a la corta edad de 17 años, después de esto el proceso fue difícil, sobre todo cuando la niña me decía mama, lo cual me estremecía y con el corazón en la mano le explicaba quién era su mama y donde se encontraba, un tiempo después de fallecer la familia materna decide estar más cerca de la niña, la cual estuvo con ellos un tiempo aproximado de 1 mes, pero como siempre debíamos pasar por donde la estaban cuidando, cada vez que nos miraba se atacaba a llorar y con el tiempo les pedimos poder cuidarla de nuevo, empezó a visitarla de vez en cuando su tía abuela y en ocasiones la sacaba a pasear, nos volvimos a mudar, lejos de la familia de la niña, y nos permitieron llevarla con nosotros, al rato empezó a estudiar en párvulos y yo la llevaba al comienzo y la recogía, pero con el tiempo la tía abuela pasaba entre 2 a 3 veces por ella para llevarla al jardín, el problema con esto era que Nana se desesperaba cuando ella la llevaba o recogía, se agarraba duro de mi ropa y lloraba pidiendo que no se la llevaran, lo cual también me ponía muy mal, luego de un tiempo la tía abuela decidió pedir la custodia de la niña a lo que el papa accedió ya que era un hombre que no le interesaba ser parte de su vida, siempre tocaba insistirle que la viera o aportara para la comida, la tía que al fin de cuentas contaba con los recursos económicos para cuidarla, siendo aprobada para adopción, como nosotros no somos familia biológica de la niña, no pudimos hacer nada, esto fue determinante para estudiar Artes Visuales en la universidad de Pamplona ya que además de ser una carrera que quería estudiar, me permitía estar alejada del ambiente en el que se encontraba la niña.

Luego de un tiempo, mi prima nos comenta que la tía abuela había llevado a la niña al psicólogo y que este le había dicho que teníamos prohibido ver a la niña por los próximos 6 meses, ya que el apego era muy grande, esta y tantas acusaciones y malos tratos de parte de su familia biológica después de que la adoptaron, dieron pie a que el dolor fuera aún más grande, siendo tantas las razones las cuales inconscientemente deje de pensar en ella y en los lindos recuerdos que habíamos creado como “madre e hija”.

(Saenz,2018, Taller I)

Con base a este relato comprendo como estos recuerdos se fueron desdibujando con el tiempo, el no pensar en su ausencia, pero si sentirla me hicieron comprender que quería sanar y resignificar la experiencia y para esto debía hacer una reconstrucción de la memoria donde me doy cuenta que las fotografías, videos y audios contienen parte de estos recuerdos desdibujados que podrían reconstruir esta memoria que no estaba presente.

b) Archivo: fotográfico, video y audio

Partiendo de lo anteriormente mencionado empiezo la creación del archivo: fotográfico, video y audio, donde busco en mi nube¹⁰ y en las diversas carpetas de mi computador todos los registros que tengo de Nana, naciendo así, este archivo.

Archivos

Siempre había sentido la necesidad de tomar registro audiovisual de Nana, por lo tanto, esta es una parte del archivo al cual he tenido acceso, la recolección de este archivo fue en parte compleja, ya que no cuento con mi computador.

¹⁰ Fotos de Google

Este archivo lo recolecte de la siguiente manera, busque en la nube del año 2017 para abajo, donde vi foto por foto buscando a Nana, me tomo aproximadamente unas 4 horas encontrarlas, ya que tenía una gran variedad de registro, seguido de esto instalo TeamViewer¹¹ para poder manejar mi computador desde Pamplona, donde me encuentro con una gran variedad de carpetas de las cuales sale este gran archivo, tomo aproximadamente 12 horas, debido a la cantidad de información que he almacenado en el computador, naciendo así este archivo:

Ilustración 1 Collage De Archivo Fotográfico, 2022, Elaboración Propia

Este archivo fotográfico está conformado por 487 fotografías de la vivencia con nana, donde se ven acciones desde la cotidianidad hasta eventos sociales, es interesante ver como gran parte de estos recuerdos no se encuentran en mi memoria, teniendo una necesidad aún más grande de reconstruir la memoria.

¹¹ Aplicación para uso remoto de ordenadores

Encuentro varios videos, aproximadamente 50 donde la mayoría de estos son parte de la cotidianidad, hay algo interesante con esto es que, en algunas ocasiones, muy pocas la verdad, me muestra un contexto de lo que está sucediendo, permitiéndome conocer más acerca de ese día.

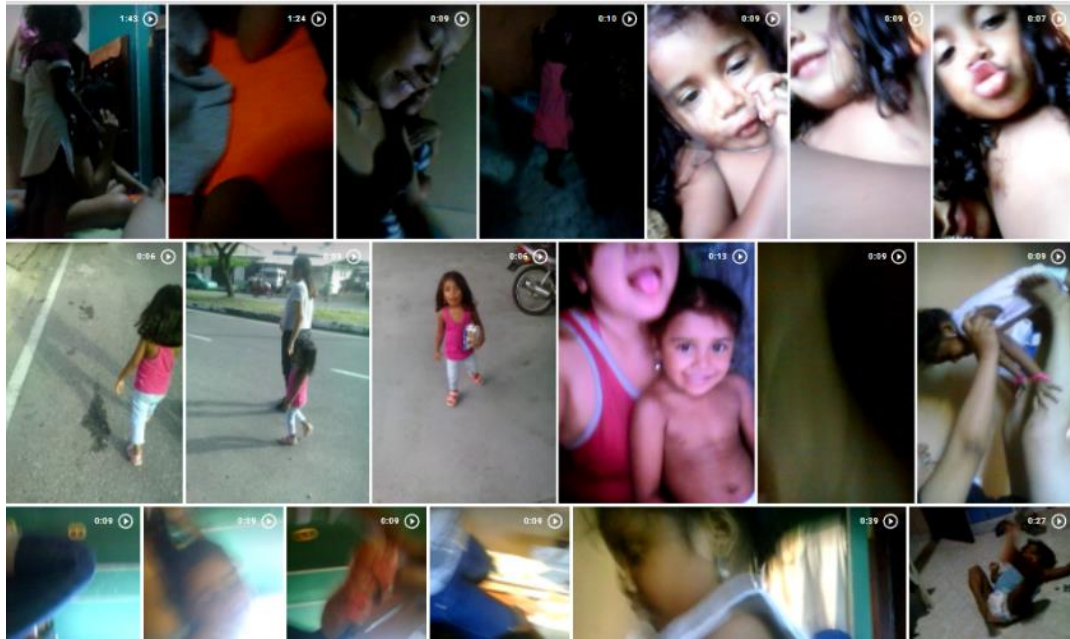

Ilustración 2 Collage Archivo De Video, 2022, Elaboración Propia

Al ver estos videos, ocurre algo muy particular y es que no recuerdo el momento viéndolo, pero cuando me concentro en el audio y encuentro palabras que se encontraban en nuestro diario vivir, me generan muchas emociones, por lo cual este archivo nace de la recopilación de audios pertenecientes a los videos los cuales individualmente me permiten sentir otro tipo de experiencia y sentimientos al escucharlos.

Una vez teniendo estos datos recopilados, siento y comprendo como este proceso de ver imágenes y pensar en el momento empiezan a traer consigo mismos partes de los recuerdos que se encuentran desdibujados, el analizar cada imagen y el ver tantas fotografías y videos que inmortalizan un fragmento visual del tiempo es reconfortante a su medida y me permite continuar con mi proceso de investigación.

c) Color y olor

Cuando empiezo un análisis de estas fotografías empiezo a comprender la importancia del color azul en la vida de Nana, siendo este su color favorito, viéndose reflejado en sus últimas prendas las cuales eran elegidas por ella y también en la selección de sus juguetes, en el caso de la caricatura de pepa pig en donde Jorsh era su muñeco favorito por el color azul y Elsa de Frozen por la misma razón.

Por otra parte, empiezo a pensar el su olor y recuerdo el aroma que hacía parte de su ser y que era para mí muy importante ya que su olor me generaba una tranquila, "Si el olor puede ser usado para provocar recuerdo de una memoria, incluso de una experiencia traumática, podríamos aprovecharlo terapéuticamente" (Ramírez, 2020, párr. 2) esto me hace comprender que no solo era cuando olía bien, a esto me refiero cuando estaba bañada y perfumada, también hablo del olor fuerte de su sudor, que llegaba a ser invasivo en el espacio pero que de igual manera me calmaba al sentirlo.

Por lo tanto, se empieza una búsqueda del olor de Nana, buscando en diferentes perfumerías y lugares donde venden esencias para la experimentación con el fin del buscar el olor que más se acerque al que recuerdo de ella.

Fase II. Materiales y Bocetos

Esta fase se identifican los materiales que me permiten entrar en una catarsis para reconstruir los recuerdos y bocetos para la realización de la obra final del proyecto de investigación- creación, la cual se divide en 3 ítems

-Experimentación de materiales

-El bordado

-bocetaje

a) Experimentación de materiales

Empiezo a indagar y experimentar con diferentes materiales para poder materializar las ideas que empiezan a surgir de la obra y que de igual manera me permitan sentirme a gusto por como estos me permitan transmitir y mostrar los recuerdos desdibujados.

Parto desde la pintura, pasando por la escultura y el grabado, técnicas principales que se empiezan a ver en el transcurso de la carrera, también se abordan los diferentes elementos de la naturaleza, los cuales me permiten llegar a comprender la importancia de los sentidos cuando se quiere rememorar, cuando entramos en un taller más experimental abordo diferentes técnicas, buscando el material que conecte con el trabajo buscando un lazo entre la materialidad y la técnica a utilizar, encontrando el bordado.

b) El bordado

Esta técnica en medio de la experimentación empieza a sonar en mi cabeza y al practicarla siento no solo el placer si no la conexión con ella, en medio de esta práctica comprendo de igual manera que me permite concentrarme tanto en mis pensamientos al momento de hacer cada puntada.

De igual manera empiezo a querer entender porque esta técnica me genera esta conexión y paz al mismo tiempo, donde descubro que el ver a mi mama cuando era niña realizar estas acciones me generaban tranquilidad, con cada puntada llegan cada detalle de estos recuerdos con mi madre.

“Algunas investigaciones han encontrado que lo sanador es que la costura sirve para contar de manera gráfica las historias de dolor; por su parte otras publicaciones, desde una perspectiva neuropsicológica, muestran que el tejido en tanto narrativa corporal puede resultar beneficioso en contextos en que es difícil representar eventos traumáticos por medios verbales. Se ha insistido en que la realización de labores textiles ayuda a desbloquear recuerdos del pasado y facilita el procesamiento emocional”.

(Guativonza, 2020, párr. 4)

Intento realizar la misma acción con Nana, donde veo sus fotografías y bordo pensando en el recuerdo, en los detalles que estos lo acompañan y las vivencias que van ligadas a esta, para reconstruir la memoria desdibujada por su ausencia.

Por lo tanto, es así como este proyecto de investigación creación encuentra el lienzo, el hilo, la aguja, un aro para bordar, tela y un par de tijeras para reconstruir mi memoria que por causa de una ausencia desdibujó mis recuerdos.

d) Bocetaje

Analizando todos los elementos que han compuesto esta metodología empiezan a llegar una lluvia de ideas las cuales me permitirán la reconstrucción de mi memoria por la ausencia de Nana, entendiendo el boceto como: “El boceto es como si dijéramos la radiografía de la obra final, nos permite observar la naturaleza y la intención de la idea dentro del tema y nos muestra todo el recorrido del movimiento de la mano” (Barreto, 1990, p. 371) para así plasmar las ideas que me llevarán a la propuesta artística final la cual me permitirá sanar y resignificar la experiencia, por lo que empiezo a plasmarla a través de bocetos.

Fase III. Propuesta Artística

Para esta propuesta artística parto desde la fotografía, videos y audios como fuente de recuerdos las cuales me permite rememorar y reconstruir mi memoria, donde el bordado de igual manera me permite entrar en una conexión con estos mismos, trayendo los detalles de cada recuerdo.

Esta obra se conforma de 8 piezas:

- “Vistiendo mi memoria”
- “Sensaciones vividas”

- “Desvaneciendo”
- “A través de mí, te mando esta carta”
- “¿Mamá?”
- “Azul”
- “Escúchame”
- “Calma”

“Vistiendo mi memoria” es escultura textil, la cual está conformada por dos vestidos, el primero esta referenciado a escala de mi cuerpo, el cual será en tela tul blanca y tendrán fotografías bordadas en la parte inferior, el color blanco como protección de estos recuerdos y la tela siendo la favorita de nana para sus faldas y vestidos, y las fotos siendo las más desdibujadas en mi memoria, el segundo es un vestido que logro rescatar de Nana el cual tiene bordado el recuerdo que tengo más presente de nuestra vivencia, con esta pieza quiero reconstruir cada recuerdo inmortalizado en las fotos.

“Sensaciones vividas” está conformada por tres bordados en tamaño grande en los cuales se verán plasmados los recuerdos desdibujados que generaron sensaciones más intensas en mi ser al momento de ver las fotografías, se bordara con hilo azul siendo el color favorito de Nana y sobre tela negra, la cual es el subconsciente donde habitan estos recuerdos.

“Desvaneciendo” son cuatro bordados los cuales representaran como se fue desdibujando u ocultando con el tiempo estos recuerdos en mi memoria, en mi ser, bordados en hilo azul sobre tela negra.

“A través de mí, te mando esta carta” es una pieza conformada por varios elementos, primeramente, un bordado de mis ojos los cuales irán conectados por hilos de color azul, donde a través de estos se podrá encontrar una carta para mi yo del 2016, se pretende con esta

pieza, permitirle y dificultarle al espectador la lectura de la carta, así como para mí fue difícil hablar de este tema.

“¿Mamá?” es una recopilación de audios los cuales contienen la voz de Nana las cuales fueron grabaciones de la cotidianidad, las primeras conversaciones con nosotras, su voz quedo impregnada en mí y aunque en ocasiones se me olvida como se escuchaba, estos audios me permiten rememorarla.

“Azul” es una recopilación de videos de Nana que surgieron de las primeras interacciones con nosotras¹² las cuales al igual que las fotografías me permiten rememorar, pero tienen un significado más simbólico en mi memoria ya que me permiten conocer el contexto en el cual se grabaron.

“Escúchame” Son palabras que van dirigidas a Nana, están irán escritas en papel, el cual atravesara por medio de la luz las diferentes piezas en la sala.

“Calma” es una sustancia activadora del sentido del olfato, la cual le permite a mi memoria desde el olor recordar estos momentos en los que su aroma me generaban tranquilidad.

En conclusión, esta metodología me permitió auto reflexionar y comprender como mis sentidos y mi ser quieren sanar y reconstruir la experiencia vivida con Nana, donde estos pensamientos se ven interpretados y reflejados en la obra propuesta

¹² Hago referencia a mi mamá, hermana y yo

ESTADO DEL ARTE

Internacional

Sotelo Valeria

Figura. 1 Transferencia Fotográficas - Pañuelos (Sotelo,2018, p.49)

Titulo

FRAGMENTOS DE MEMORIA: Partes de todo (Sotelo, 2018, p.1)

Objetivo

“Recuperar los recuerdos más importantes de mi niñez, evocarlos como tesoros que me pertenecen y me definen desde lo más íntimo y personal” (Sotelo, 2018, p.3)

Metodología

Parte desde un archivo conformado por una serie de fichas las cuales le permitirán tener una mayor recopilación y orden en la información de los recuerdos, estas las dividirá en objetos de memoria que son las joyas que referencian los lugares donde habitó su niñez y los objetos y por otra parte las poesías visuales la cual es un “homenaje a las personas que tuvieron que ver en la formación de los recuerdos más significativos que he recuperado a través de las fichas” según Sotelo, las cuales utilizara la para creación de la serie. (Sotelo, 2018, pp. 5- 7)

Conclusión

Se pudo observar el intento por recuperar los recuerdos de su infancia y materializarlos a través del grabado, la joyería, la huella, el bordado, donde cada pieza contiene información única y privada que permite a través de las diferentes piezas reconstruir y reeditar un recuerdo que permanecerá en la memoria, en el montaje busca integrar cada fragmento, donde todos estos creen una narración única y el espectador pueda a su vez traer al presente recuerdos de su propia vida. (Sotelo, 2018, pp. 52 -53)

Relación Con Mi Obra

En ocasiones cuando nuestros recuerdos fallan nos damos cuenta de la importancia de estos es algunas ocasiones de nuestras vidas, Sotelo al igual que yo busca que los recuerdos sigan permaneciendo en la memoria a través de una reconstrucción de la misma.

Nacional

Lady Gabriela Buitrago Silva

Figura. 2 Fotografías Interrelacionadas Con Los Hilos De Colores Y Con Las Categorías Teóricas En La Cartografía, Autor: (Buitrago,2020, p.101)

Título

Creación de la cartografía de la ausencia: un camino evocador desde los objetos y el lugar hacia las memorias de mi madre (2020) (Buitrago, 2020, p. 1)

Objetivo

“Aportar a la reconstrucción de las memorias de María del Rosario Silva Talero mediante la creación de una Cartografía de la Ausencia que relaciona objetos y lugar.” (Buitrago, 2020, p. 18)

Metodología

Lady utiliza una derivación de la metodología cualitativa que es la Investigación Basada Artes, ya que le permiten abordar lo autobiográfico y relatos de vida fundamentales para su proyecto, divide su metodología en 7 (siete) pasos, en primer lugar buscar el espacio

en el que le gustaría desarrollar su cartografía, el cual es la casa de la tía consuelo, “La casa de mi tía Consuelo ha sido un lugar de encuentros y desencuentros, un lugar de memorias y ausencias y el lugar y hogar de la Cartografía de la Ausencia” (Buitrago, 2020, p. 44)

Después empieza una búsqueda de los objetos que transmitan y evoque las memorias de Rosario, una vez teniendo estos objetos realiza 5 (cinco) bocetos para la creación de su cartografía, teniendo claro todo lo anterior, da inicio a el proceso de creación y a su vez realiza una búsqueda de referentes teóricos para darle más fuerza a su trabajo, decide realizar diálogos con su familia para rememorar los encuentros colectivos y transmitir sus recuerdos entre sí, empieza el montaje de obra y nos explica minuciosamente su proceso y para finalizar nos cuenta como el proceso le permitió llegar a la cartografía de la Ausencia. (Buitrago, 2020, p. 44- 67)

Conclusión

La cartografía de la ausencia funciona como medio para reconstruir la memoria de Rosario, ya que en su proceso de elaboración le permitieron rastrear las ausencias y darle un significado, esta recolección de anécdotas y sinfín de recuerdos permitieron generar identidad tanto a ella como a su entorno familiar, se evidencio de igual manera que varios elementos permiten unir sus memorias individuales.

Los referentes teóricos y antecedes le permitieron tener una claridad de los conceptos que quería abarcar dentro de la investigación, donde el significado del lugar se convirtió en su casa amada, de la infancia, este espacio en el que actualmente era su hogar y evocador de recuerdos, la metodología fue clave para centrarse en la importancia del proceso desde su formación como Licenciada en Artes, ya que puedo rastrear y hallar las memorias de su madre Rosario, dándole un punto de vista diferente a los procesos de enseñanza,

convirtiéndose el tema de la memoria en un tema pertinente e importante para el reconocimiento de cada quien como sujeto y entender los contextos que abordan a Colombia desde sus memorias. (Buitrago, 2020, p. 130-139)

Relación Con Mi Obra

Al igual que Lady, tengo la necesidad de reconstruir recuerdos por la ausencia de un ser querido donde estos recuerdos se fueron desdibujando, las artes son un medio que nos permiten lograrlo, también la recolección de objetos que contienen memoria, en mi caso son las fotografías que se convierten en un archivo base para la elaboración de la obra junto al bordado.

Local

Heyler Andrés Barrera Vargas

Figura. 3 Rana. Encendida Autor: (Barrera, 2016, p.72)

Título

“SUBSTANCIA DEL COSME” El recuerdo, la huella de la humanidad (Barrera, 2016 p.1)

Objetivo

Realizar una investigación que indague sobre la dificultad de recordar a las personas fallecidas por las personas vivas, para crear un proyecto artístico utilizando el objeto como contenedor y estimulador de memoria. (Barrera, 2016 p.11)

Metodología

Fue analizada desde la investigación y la creación, la cual se divide en tres momentos, se utilizara un enfoque taxonómico, donde se organiza y cataloga los objetos para darle un

orden a los datos que se obtendrán para tener un control sobre ellos, el primer momento es la memoria de su padre donde parte de los objetos que forman parte de su vida diaria entre los cuales se encuentra, un reloj, unas pinzas, una máquina de afeitar y un juego de Rana y otros que demuestran su existencia como la cedula de ciudadanía, libreta milita, entre otros.

El segundo momento toma la relación de su padre con el recuerdo que tiene Andrés de él, donde aparecen estos objetos evocadores de recuerdos como lo son farol del carro, corneta entre otros, teniendo en cuenta todo lo anterior trabaja en el tercer momento con los recuerdos transformados los cuales son los objetos que desarrollara a través de su práctica artística para poder conservar los recuerdos. (Barrera, 2016 pp. 33-34)

Conclusión

El maestro Barrera pudo concluir que “las personas vivas, luego de pasar un tiempo significativo de la muerte de su ser querido se hace difícil recordarlo y para ello se utiliza el objeto como contenedor del recuerdo de la persona fallecida” como seres humanos nuestros pasado, nuestros recuerdos, nos forma como personas y nos marcan lo cual nos permite tener una posición ante la vida, no se puede negar que su padre está presente en sus costumbres y los objetos que fueron heredados son parte y se ven reflejados en su producción artística y vida profesional donde “a través de las imágenes, de las emociones y las sensaciones” son traducidas “en signos y símbolos estimuladores de la memoria personal y particular”

Los objetos contenedores de memoria nos cuentan hechos que construyen la misma memoria, y se convierten en un ir y venir del pasado con el presente, por lo cual para su propuesta toma solo una parte de estos objetos encontrados con los cuales cada uno le permitieron representar por medio de diferentes las técnicas artísticas un momento vivido con él. (Barrera, 2016 pp. 55-56)

Relación Con Mi Obra

El querer preservar o conservar los recuerdos de un ser amado ausente siempre tendrá la misma relevancia que ellos tuvieron en nuestras vidas, el trabajo de Andrés se relaciona con el mío en la medida que se toman objetos para la reconstrucción y preservación de la memoria de un ser ausente, donde a partir de estos se realiza una propuesta artística por la cual se transforman estos objetos que nos permiten estimular los recuerdos.

MARCO DE REFERENCIA

Referentes Conceptuales

Los referentes conceptuales que decido tomar para mi investigación – creación son los siguiente:

- Fotografía de Walter Benjamín
- Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar de Anna María Guasch
- Memoria

Walter Benjamín

Figura. 4 Walter Benjamín en 1928, Autor: (Wikipedia,2022)

En las primeras fotografías, el aura nos hace una última seña desde la expresión fugaz de un rostro humano. En ello consiste su belleza melancólica, la cual no tiene comparación. Y allí donde el ser humano se retira del a fotografía, el valor de exhibición se enfrente por primera vez con ventaja al valor culto

(Benjamín,2003 pp. 58-59)

Walter Benjamín fue un filósofo, crítico literario, traductor y ensayista alemán donde entre sus tantos temas de interés aborda el tema de la fotografía, la cual consideraba ambigua y compleja como un proceso mecánico, le parecía inexpresiva, su primera base conceptual fue la del romanticismo alemán, en el capítulo VII del libro “La obra” Benjamín aborda el tema de la “FOTOGRAFÍA” como la importancia para la memoria en la vida cotidiana del hombre, donde el rostro humano tiene un valor importante ya que en sus inicios se trata de representar por medio de la imagen a un ser amado, lejano o fallecido, el objetivo de esto era tratar de capturar el aura de la expresión del rostro humano, aquellas fotografías permitían que las personas cercanas a nosotros, esas que no queremos olvidar, se inmortalicen a través del tiempo, donde por esto tomaban un valor y una importancia incomparable.

Walter se vuelve base de mi investigación desde que puedo comprender la importancia de inmortalizar los recuerdos en fotografías, a partir de esto entiendo el significado que ha tenido la fotografía en mi vida, y lo tomo como base desde mis primeros talleres de profundización donde mi objetivo era hablar acerca de la memoria a través de la fotografía, esto me ayudó a despejar muchas dudas en mi interior, donde nace la necesidad de hablar de un tema más personal que es Nana, basándome desde estas imágenes que capturaron en su momento su esencia y que junto al bordado me permiten rememorar y reconstruir estos recuerdos desvanecidos por su ausencia.

Los Lugares De La Memoria: El Arte De Archivar Y Recordar - Anna María Guasch

Figura. 5 Anna María Guasch, Autor: (Bergosa,2020)

Es un texto escrito por Anna María Guasch quien es una Catedrática de Historia del Arte Global y crítica de arte, se ha interesado por el estudio del arte internacional de la segunda mitad del siglo XX, se encuentra centrada en tres áreas de investigación, Archivo – Memoria y Arte contemporáneo, Historia del Arte y Estudios Visuales, y Arte Contemporáneo y Globalización.

Dentro de sus investigaciones ha escrito un artículo en la Revista D'ART “MATERIA” llamado “Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar” en donde reúne las voces de varios artistas como Christian Boltanski, Walter Benjamín, Hans Peter Feldman, entre otros, quienes tienen en común su interés por la fotografía y la memoria donde a partir de esto crean los archivos que nos permiten reconstruir o preservar memorias.

Guasch nos comenta que nuestros vínculos con el pasado y las vías por las que recordamos nos definen en el presente, desde la postura de Freud nos comenta los dos principios básicos para recordar siendo el primero, la propia memoria o memoria viva y

segunda, la acción de recordar, la diferencia radica en la posición que se tiene sobre la memoria, donde no solo por medio de rostros se recuerdan, sino también fotografías de lugares donde se convivió u ocurriendo hechos que marcaron, escritos y cartas.

Por lo tanto, decido tomar una parte de su texto para mi investigación:

En la génesis de la obra de arte «en tanto que archivo» se halla efectivamente la necesidad de vencer al olvido, a la amnesia mediante la recreación de la memoria misma a través de un interrogatorio a la naturaleza de los recuerdos. Y lo hace mediante la narración. Pero en ningún caso se trata de una narración lineal e irreversible, sino que se presenta bajo una forma abierta, reposicionable, que evidencia la posibilidad de una lectura inagotable

(Guasch, 2005, p.158)

La cual me permite comprender mi necesidad de vencer el olvido, de rescatar los recuerdos para así reconstruir la memoria, la fotografía es un factor importante en mi investigación, ya que la búsqueda y recopilación de estas imágenes y videos me permiten crear mi propio archivo de vivencias y recuerdos con nana, los cuales serán base para mi proceso de creación artística, dejando a su manera fluir un sinfín de emociones y sensaciones que me permitan rememorar y reconstruir mis memorias.

Memoria

Figura. 6 Memoria, Autor: (Perdigones,2022)

La memoria es el concepto que abarca este proyecto ya que recurro a ella para la reconstrucción de estos recuerdos desdibujados, me interesa comprender como trabaja la memoria como se registran estos recuerdos de nuestra cotidianidad y como me permiten visualizar en ocasiones algunos recuerdos de las experiencias.

Aunque la memoria ha sido estudiada en diferentes campos del conocimiento, aun se sabe muy poco de ella, encuentro que esta nos permite codificar, recopilar y recuperar información almacenada, que existe una relación de nuestras emociones con la memoria, lo cual me resulta muy interesante ya que se dice que mientras más carga emocional tenga la experiencia tanto negativas como positivas, más largo es el periodo en el que podemos recordar, pero a su vez estos recuerdos no son permanentes ya que nuestro tejido cerebral está en constante cambio y con el paso del tiempo mientras recuerdos tengamos a su vez mas van desapareciendo.

Siento que el recurrir a la memoria constantemente en este proceso artístico me permite sentir un sinnúmero de emociones que se producen a partir de estos recuerdos tanto presentes como desdibujados, en lo personal esta construcción de recuerdos por la ausencia de Nana, me han permitido comprender la importancia de reconstruirlos para poder sanar y resignificar la vivencia, ya que aunque se sabe que en algún momento se van a desvanecer, en este preciso momento tenerlos presentes y vivos me permiten cerrar un ciclo tanto personal como profesional.

Referentes Artísticos

Las obras que me permitieron situar las practicas artísticas en mi proyecto de investigación- creación son los siguientes:

- “Laberinto de la memoria” - Chiharu Shiota
- “Fundido a blanco (dos retratos) – Oscar Muñoz
- “Vistome palabras entretrejidas” – Miriam Medrez
- Miryan Bernal López

Chiharu Shiota

Figura. 7 Chiharu Shiota, Autor (Mang,2017)

Nació en Osaka, Japón en 1972, es una artista del performance e instalación, donde los hilos son su elemento principal en las obras, Estudio en la Universidad Kyoto Seika¹³ y estuvo de intercambio en la Escuela de Arte Nacional de Australia en Canberra (1994

¹³ Universidad Seika de Kioto, fundada en 1968, de aproximadamente 200.000 m2, con 22 edificios (Kyoto, 2022)

estudiante de Hochschule für Bildende Künste Braunschweig¹⁴, Alemania hasta 1999 donde fue compañera de Marina Abramović y termino sus estudios en la Universität der Künste Berlin¹⁵, Alemania en el 2003, donde reside actualmente.

Shiota nos comenta:

Considero que principalmente el tema de todas mis creaciones es la existencia en la ausencia. Entiendo que la huella de una persona está siempre presente a la hora de pensar en el recuerdo. Y doy forma a estos temas a través de objetos de la vida diaria. (Shiota,2018)

Para Chiharu el hilo es un medio conductor de los recuerdos del pasado, la vida y por supuesto la memoria, utiliza tres colores, el negro para referirse al universo infinito, el blanco para la pureza y la paz y el rojo para hablar de los sentimientos, los cuales le permiten conectar las emociones y los recuerdos; Redefine el concepto de memoria como la recolección de objetos que están llenos de historias por contar, como lo son los zapatos, llaves, camas, sillas, vestidos, entre otros por lo tanto no utiliza ningún objeto nuevo, a no ser que sean a gran escala, estos se ven inmersos en las estructuras amplias de hilos que abarcan el espacio desde el techo, las paredes, hasta el suelo.

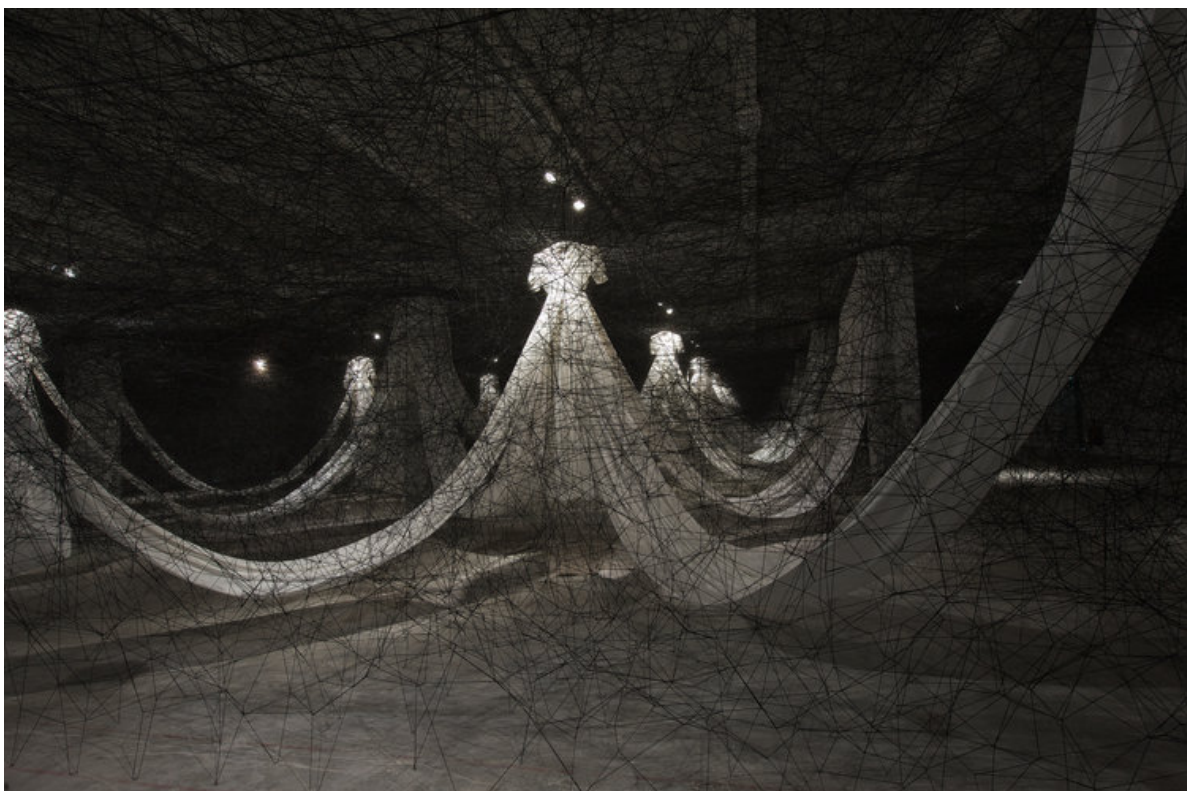

Figura. 8 Laberinto De La Memoria, Autor: (Mang,2012)

“Laberinto de la memoria” es la obra que decido tomar como referencia para mi trabajo de investigación, es una instalación que cuenta con 600 (seiscientos) kilómetros de hilo negro que conforman la tela de araña y dentro de esta se encuentran 16 (dieciséis) vestidos blancos, esta conexión de hilos en los vestidos representa la relación entre ellos, y los vestidos son una segunda piel.

Figura. 9 Laberinto De La Memoria, Autor: (Mang,2012)

Estos vestidos son una escala más grande que la humana, miden 1 metro de ancho y 3 metros de alto, para la creación de estos se necesitaron 1000 (mil) metros de algodón satinado, donde a su vez quería homenajear al saber textil de la ciudad de Lyon.

El vestido es una segunda piel, a veces nos describe mejor que nuestra propia piel. Esta segunda piel está en nosotros. Todo está, en mi opinión, dentro del cuerpo: familia, pueblo, nación y religión. Hago un entorno que describe estas relaciones. El tejido oscurece la vista del espectador y los vestidos se vuelven más difíciles de ver. Los visitantes se sumergen por completo en la instalación, navegan dentro de la relación entre el vestido y los tejidos y caminan en un laberinto. Esta experiencia

pretende demostrar la complejidad del ser, confrontando a los visitantes consigo mismos y en el trabajo. El espacio, el tiempo, la gravedad y el pensamiento humano forman una relación. Todas estas relaciones están representadas en mi exposición.
(Shiota, 2012)

Esta obra fue clave para la realización de mi practica artística, donde tomo estos vestidos como contenedores de memoria los cuales me permiten a través del bordado tener recordar y el hilo como dice Shiota “es como un espejo de sentimientos, y se puede enredar, o amarrar, o soltar, o cortar. Es como la relación entre los sentimientos” el cual me permite unir estos recuerdos para la reconstrucción de la memoria, es muy interesante como las prendas se convierten en una segunda piel que al fin y al cabo nosotros decidimos vestirla en algún momento de nuestras vidas y se convierte en este caso en un medio de protección que acoge los recuerdos

Shiota se convierte en mi referente artístico principal ya que sus obras me inspiraron y dieron una mejor claridad acerca del uso del hilo en la obra, esta tela de araña que se convierte en un conector de recuerdos y emociones me permiten reconstruir los recuerdos de Nana a medida que se teje y dibuja con el hilo.

Oscar Muñoz

Figura. 8 Oscar Muñoz, Autor: (U. Valle, 2022)

Nacido en la ciudad de Cali, Colombia, donde realizó sus estudios en la escuela de Bellas Artes de Cali en 1971, en sus obras utiliza diferentes técnicas artísticas entre las cuales se encuentra, la fotografía, el video, el grabado, el dibujo y la instalación, por medio de estas realiza obras en las cuales maneja la aparición y desaparición de las imágenes “utiliza técnicas muy poco habituales y que posee una sutil sensibilidad artística para crear obras de arte impactantes que cuestionan las paradojas de la imagen humanas y la frágil y efímera naturaleza de la percepción, la identidad y la memoria” (arteinformado.com)

Me interesa la obra autobiográfica “Fundido a blanco (dos retratos)”¹⁶ 2010 la cual es un video-sonido del padre de Oscar Muñoz, donde la luz intensa del espacio permite ver con claridad los rasgos de su padre, haciendo referencia a cierta hora de Cali, donde la luz está con tanta intensidad que abarca el espacio y se vuelve un cegadora, este retrato a veces se ve interrumpido con una sábana blanca y en ocasiones pareciera que se quedara dormido ya que cierra sus ojos por varios segundos y de fondo se encuentra el reflejo de su madre en una ventana la cual aparece de forma intermitente.

¹⁶ Link del video: <https://vimeo.com/64648568>

Figura. 9 Fragmento De "Fundido A Blanco" (Dos Retratos) Autor: (Muñoz,2010)

“La pieza, que con su título hace referencia a los finales de las películas, es alegórica y nos habla del tiempo y de nuestra existencia y de esas imágenes que retenemos en la memoria y que reconstruimos” (López, 2017) Esta vez Muñoz no captura un instante preciso de la existencia, retrata un periodo de tiempo en donde se realiza una especie de performance, que es el instante previo en el que nos preparamos para tomarnos una fotografía.

Figura. 10 Fragmento De "Fundido A Blanco" (Dos Retratos) Autor: (Muñoz,2010)

De la obra de Oscar Muñoz decido tomar el interés de la fotografía en sus obras, donde por medio de los diferentes materiales no convencionales muestra como los rostros y las fotografías se desvanecen, aunque él lo hace con un fin de reflexionar acerca de la memoria y el tiempo, yo decido tomar ese desdibujar de los rostros como la representación de mis recuerdos sobre Nana, donde busco primordialmente con el bordado, redibujar y reconstruir la memoria.

Mirian Medrez

Figura. 11 Miriam Medrez, Autor: (Siglo,2021)

Nació en Ciudad de México, México en 1958, Gran escultura que basa su trabajo en cuerpos femeninos, en sus obras utiliza tela, las cuales se encuentran bordadas rostros, poemas y características de cada mujer que quiere representar en estos. Estudio en 1976 en la Universidad de Concordia la especialidad de Arte y Diseño, y en 1979 egreso de la universidad Nacional Autónoma de México como licenciada en Artes Plásticas, se incorpora en diferentes talleres para escultura en donde se destaca el de Luis Nishizawa gracias a el manejo de diferentes materiales que aprendió, Miriam se enfoca en la formación de

habilidades escultóricas, en 1985 instala su propio taller en la ciudad de México, entre 1984 hasta el año 2004, su discurso interior agoto el dialogo con su propio cuerpo, haciendo trayectorias de bordado narrativas, donde a través del cuerpo femenino empieza a dialogar, desplegando telas, con nuevas superficies, sensibilizando sutilezas, colores y puntadas, siendo este cuerpo femenino como contenedor de estos cambios que se habían estado generando en su vida.

Me intereso por la obra “Vistome palabras entretejidas” 2015-2016 es una serie de vestidos confeccionados donde busca una representación de diferentes literarias mexicanas, a las cuales invito a hablar sobre la mujer, siendo una manera de apreciar como una mujer se viste y se desviste, denotando su esencia misma siempre, en estos vestidos se aprecian textos literarios de las mismas escritoras, mismos que se pueden escuchar mediante unos audífonos instalados en la exposición, esta obra le tomo aproximadamente un año, siendo el tiempo en el que contacto las escritoras.

Figura. 12 "Vistome" Palabras Entretejidas, Autor: (Cultura,2020)

Figura. 13 "Vistome" Palabras Entretejidas, Autor: (Cronoscopio, 2020)

Experiencias de mujeres escritoras en el proceso de su vida, publicada en el año 2015, donde no solo con escultura, si no con audios grabados por las mismas escritoras se exponen, es una confección de 10 vestidos, donde se despliegan diferentes telas, se encuentran bordados de rostros y poemas de las escritoras, y dentro de cada vestido se encuentra una imagen de ellas, perteneciéndole estos vestidos a ellas, no a la escultora

De la obra de Mirian Medrez tomo su técnica escultórica textil, donde la implementación de estos materiales me permite tener un desarrollo en mi proyecto al momento de experimentar y conectar con ellos, tomo como base estos vestidos que nos visten y expresan nuestro sentir, donde en mi obra, se convierte en un generador de recuerdos que visten y protegen los mismos recuerdos.

De igual manera se relaciona con mi posición como mujer frente a la ausencia de nana, y me ayudan a comprender por medio de esta experiencia como “mama adoptiva” por unos años forman mi ser y resignifican la experiencia vivida.

Los elementos comunes con mi obra, es la implementación de los materiales, donde el bordado entreteje los recuerdos que me forman como ser y van ligados a la vivencia con nana donde el cuerpo femenino es un centro de interés frente a cierta postura en mi caso la ausencia

Miryan Bernal López

Ilustración 3 Miryan Bernal López, 2021, Elaboración propia

Nacida en la ciudad de Recetor, Casanare un 02 de abril de 1970, para la técnica del bordado decido tomar como referente a mi mamá ya que considero que gracias a la oportunidad que tuve de poderla ver bordar y tejer, me pude conectar con la técnica cuando decidí experimentarla, algo que para ella era un gusto personal no una imposición por su género, y que de igual manera me sucedió a mí, el ver minuciosamente como tejía y nos bordaba prendas de vestir y manteles, me hizo aprender de una forma emperica el bordado, volviéndose parte de mí.

Figura. 14 Blusa Verde, Autor: (Bernal, 2004)

Figura. 15 Vestido Rosa, Autor: (Bernal, 2004)

Figura. 16 Mantel Familiar, Autor: (Bernal, 2010)

Figura. 17 Mantel De Flores, Autor: (Bernal, 2010)

PRACTICAS ARTÍSTICAS

Procesos

En mis primeras indagaciones empiezo a trabajar en como la fotografía es un medio para rememorar a nuestros seres queridos, donde a través de las diferentes técnicas en este caso, la pintura, el grabado y intaglio, donde retrato y expreso cual es mi posición frente a estas ausencias no hablando solamente de la ausencia por muerte, sino también la ausencia por separación.

Figura. 18 “Sin Título”, Autor: (Carrascal, 2018)

De mi primer taller lo que más tomo es a Nana, pero fue una acción inconsciente, simplemente su ser me estaba hablando, y la práctica que más me llama la atención es la del grabado con linóleo, ya que fue la que más se me complicó y tuve que hacer varios intentos para poder llegar a él resultado que les mostrare.

Figura. 19 "Sin Título", Autor: (Castro, 2018)

18

Quise representar a Nana no como un ser que se está convirtiendo en ausente, que estaba tomando su propio camino en la vida y

¹⁸ Fotografía tomada por el compañero Michael Castro

que cada vez lo veía más lejos del mío, de igual manera esa mirada que desearía siempre estuviera en su vida guiándola y acompañándola.

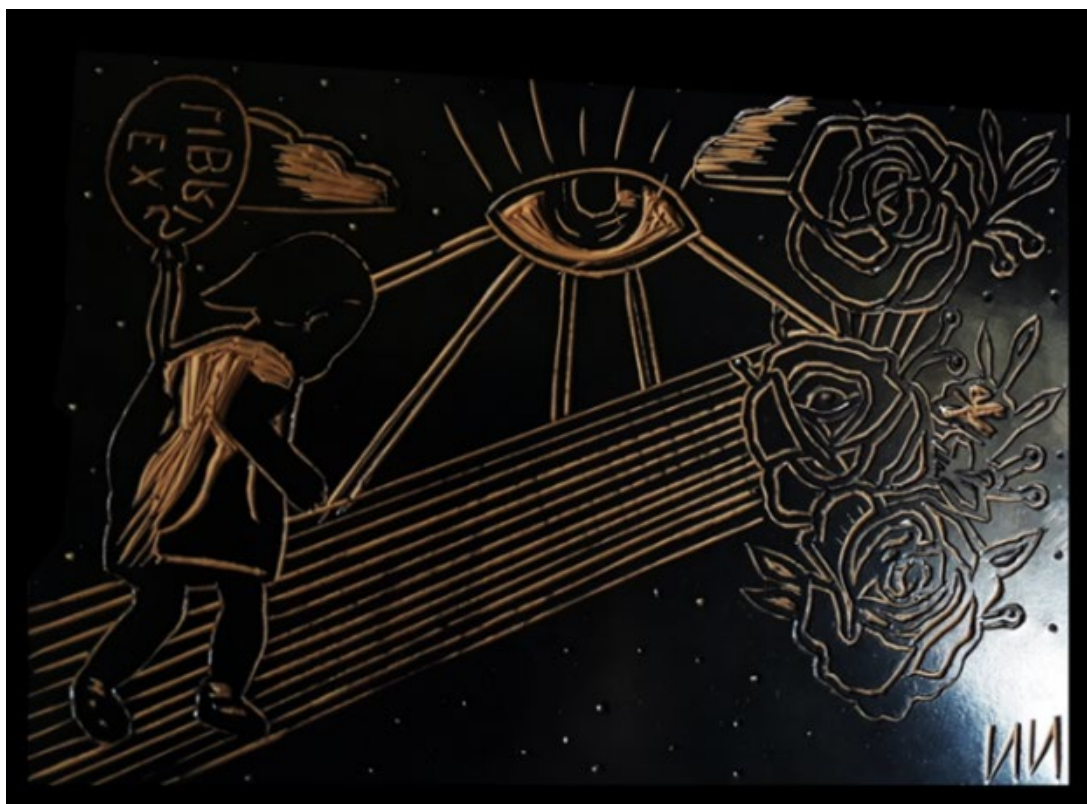

Ilustración 4 Exlibris, 2018, Elaboración Propia

Ilustración 5 Impresión Exlibris, 2018, Elaboración Propia

Ilustración 6 Fragilidad De La Memoria, 2018, Elaboración Propia

Empieza a atraerme la fragilidad de la memoria y los recuerdos, preguntándome como nosotros mismos podemos cambiarlos o almacenarlos de manera inconsciente, también interesándome en este vacío que siente el cuerpo cuando le faltan sus recuerdos y todo se vuelve incomprendido, esta representación de mi ser, donde en las manos están llenas de clavos que pueden explotar su misma memoria y como esta misma ausencia nos crea el vacío que se ve representado en las piernas.

Ilustración 7 Fragilidad De La Memoria, 2018, Elaboración Propia

Ilustración 8 Grabado, 2019, Elaboración Propia

De manera paralela en grabado quería descubrir mis sentimientos frente a la experiencia y buscaba respuestas obligándome a decidir si debía trabajar el tema o no, ya que se me hacía difícil hablar por la evasión de lo sentido como lo nombro anteriormente, me encontraba en una posición difícil donde el tema que quería tratar me dolía demasiado en el momento para hacerlo, así que empecé a hablar más genérico del mismo tema de la memoria, representando mi posición frente a la ausencia, donde por ocasiones se convierte en un ser inerte que no puede expresar y se queda en sus pensamientos.

Ilustración 9 Grabado 2, 2019, Elaboración Propia

Ilustración 10 Grabado 3, 2019, Elaboración Propia

El bordado llama mi atención, por lo cual en la exploración descubro que es una técnica con la cual me puedo conectar y permitiéndome expresar sin miedo ni ataduras, el bordado es una conexión de hilos que conforman una imagen, me hace sentir que puedo empezar a desatar nudos dentro de mi cabeza, trayendo consigo mismo estos recuerdos almacenados, convirtiéndose en fundamental para continuar mi proceso de investigación.

Aquí puedo darme cuenta como inconscientemente mis recuerdos se fueron perdiendo en algún momento de mi vida ya que quería evitar sentir dolor y no me sentía preparada para afrontar este proceso.

Ilustración 11 Fragmento de Bordado¹⁹, 2019, Elaboración Propia

Por lo que este desdibujar me mi memoria se ve reflejado en estos cuatro bordados, los cuales en medio de hilos me permitieron expresa como me sentía frente a los recuerdos que no estaban y como sentía que mi memoria era cada vez más pequeña.

¹⁹ Link del video: <https://youtu.be/wc4WRNcsdKo>

Figura. 20 Manos, Autor: (Delgado²⁰,2019)

Me intereso también en las manos y en como esta parte del cuerpo se convirtió en algo fundamental durante la experiencia, por el quehacer constante hacia Ana, estos pequeños actos que parecían insignificantes pero a su vez eran tan importantes como el darle la mano cuando estaba aprendiendo a caminar para hacerle sentir que estaba con ella y no debía tener miedo porque era un proceso por el que todos debíamos pasar, el de preparar la comida adecuada para que su cuerpo estuviera bien y no se enfermara, el enseñarle a comer por si sola y decirle que no estaba mal si empezaba cogiendo la comida con su mano, levantarla y

²⁰ Fotografía tomada por el docente Mauricio Delgado

alzarla cuando se tropezaba para enseñarle que a pesar de los tropiezos debía levantarse siempre y continuar, el lavarle su ropa, el enseñarle a lavar sus dientes e ir al baño para que se fuera independizando, tantas acciones que no notaba y que me permitían demostrarle y demostrarme que el amor nos permite cambiar de maneras significativas y que cuando no se tiene puede quebrar el alma.

Realizo un performance de cartas a Ana, donde a través del espejo del baño le escribo, esto me permitió experimentar una conexión que hasta el momento no había sentido con ella, me sentí obligada a seguir sacando esos recuerdos para permitir sanarme, el video se encuentra en una tonalidad azul la cual me genera una tranquilidad al momento de realizar la acción con esto pude comprender que esos fragmentos de recuerdos que estaban nublados iban a estar claros en algún momento.

Ilustración 12 Performance²¹, 2019, Elaboración Propia

²¹ Link del video: <https://youtu.be/KtVQxpUF2lc>

Ilustración 13 Boceto, 2019, Elaboración

Propia

Empieza otra parte importante del proceso, donde decido salirme de mi zona de confort y bordar a gran escala, siendo un reto para mí ya que nunca lo había hecho, utilizo la tela quirúrgica como medio de exploración donde me permitió experimentar las diferentes telas, estos bordados en gran escala se

encuentran acompañados de pequeñas

frases que me ayudan a evocar los recuerdos, y complementan de una manera no verbal a expresarme, unos van acompañados de video s sin sonidos y otros de audios.

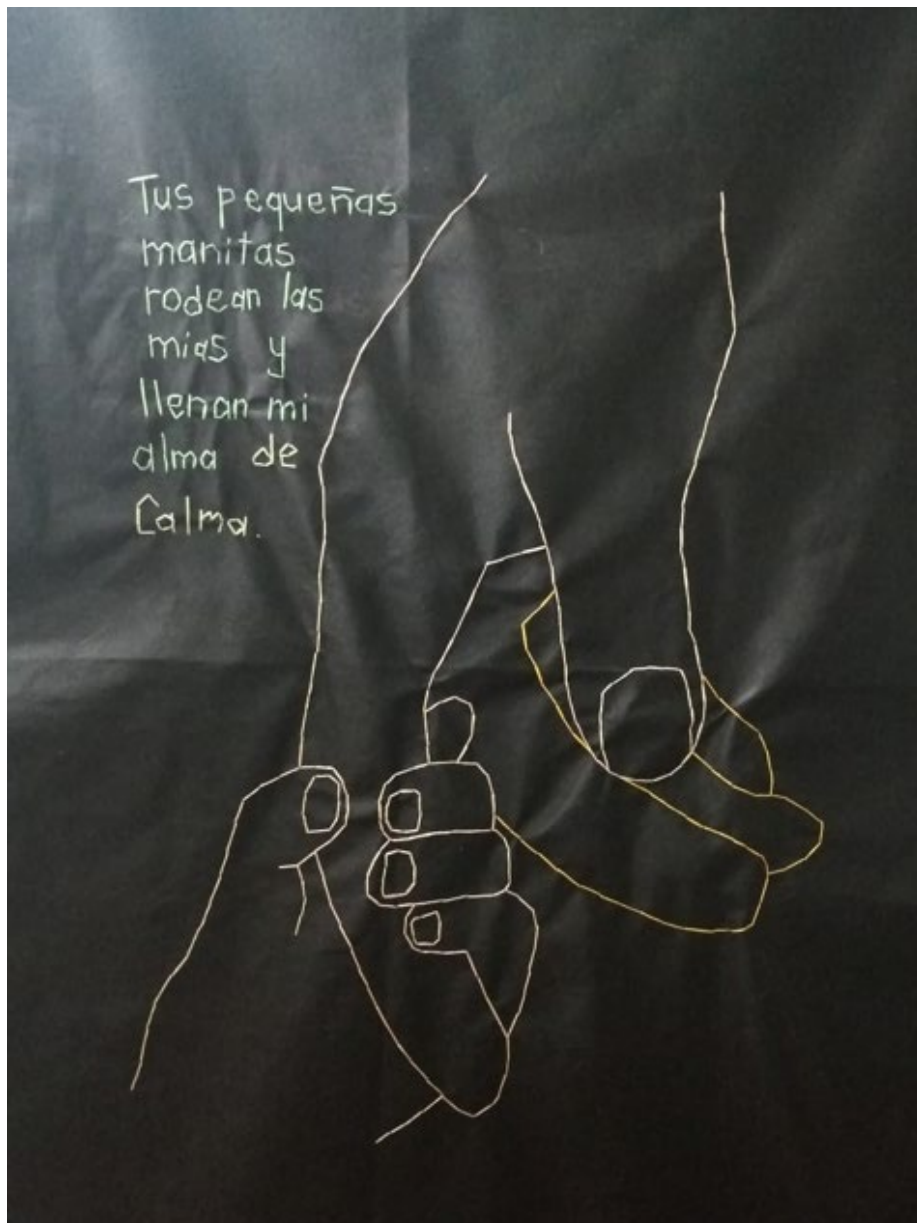

Figura. 21 Bordado 1, Autor: (Delgado, 2019)

Desde el proceso de elaboración hasta su presentación, me temblaba la voz y las manos, mi corazón palpitaba a mil, era la primera vez que se sentía muy expuesta y me daba miedo que todos me conocieran y conocieran esta historia en particular, sentía una nudo en la garganta que no me dejaba expresarme como quería y de un momento a otro llego el bloqueo por los nervios y no sentirme preparada para hablar, así que decide preparar un texto para contextualizar a los espectadores, siendo la única manera que encontré para hacerlo.

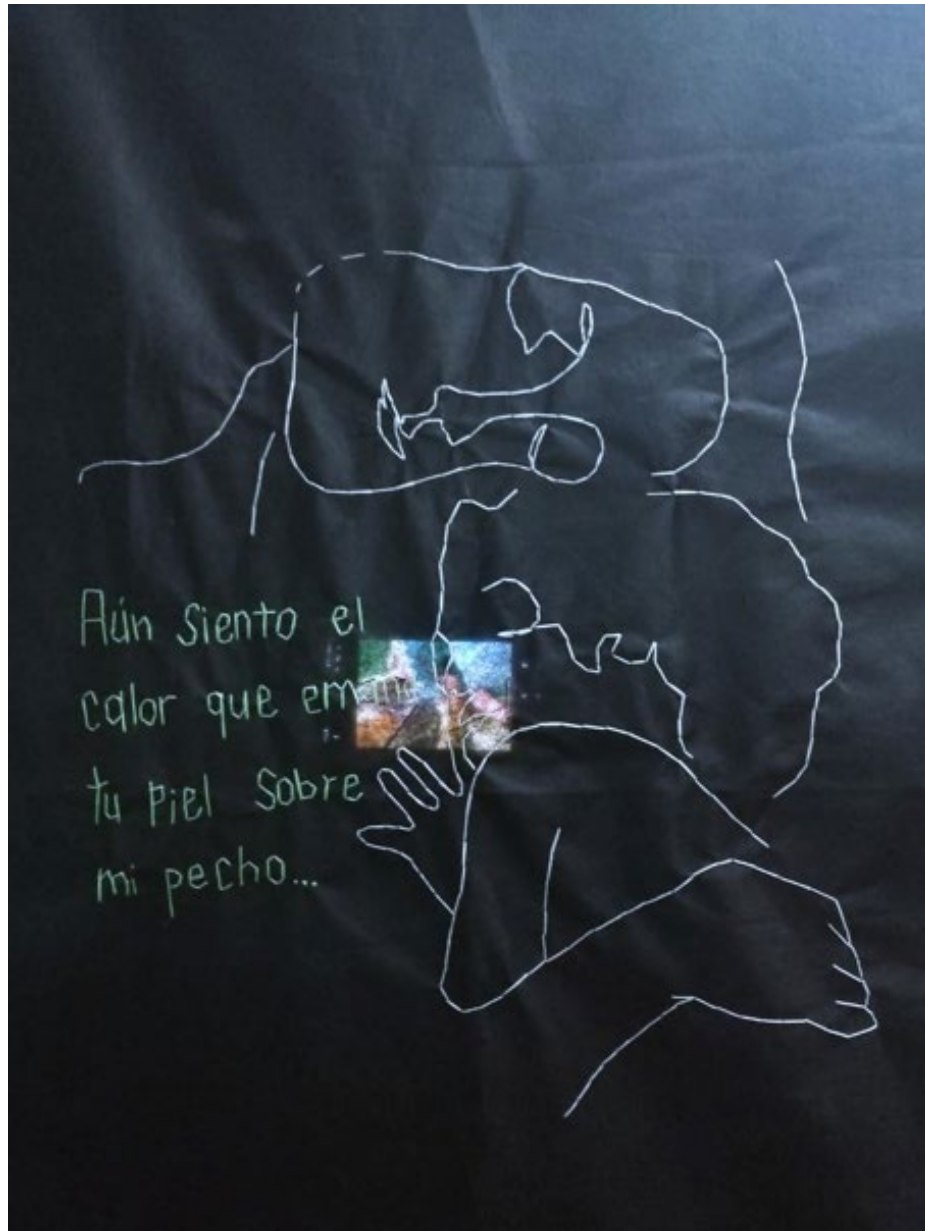

Figura. 22 Bordado 2, Autor: (Delgado,2019)

Estas líneas continuas me permiten conectar los recuerdos de la misma experiencia, recordar las veces que la abrazaba, que jugaba con ella, que sentía su calor y aroma que generaban tranquilidad, de la misma manera son estos recuerdos que no se ven con claridad, pero se tiene una noción de ellos, ya sean rescatados por medio de fotografías, experiencias sensitivas que los activan o el mismo bordado que permite en su proceso recordar.

En esta etapa sentí una desconexión con la carrera y la obra, indago e indago, no me encontraba a mí, ni sabía que era lo que quería transmitir, porque sentía que cada vez que hablaba de Nana abría la herida que se encontraba aún muy reciente.

Ilustración 14 Bordado Sonoro, 2020, Elaboración Propia

Luego me encuentro en un taller de experimentación en el cual a través del bordado la distorsión que produce el sonido en las personas, en este caso a mí, como el sonido es parte fundamental de nuestra vida y como puede cambiar nuestro estado de ánimo, nuestra percepción de las cosas, la tela elijo de color blanco y el hilo negro, donde quiero resaltar a través del significado de este color negro la estabilidad y fuerza que quiero tener al momento de manejar mis emociones y no ensuciar el blanco que representa la bondad y pureza.²²

²² Link del video: <https://youtu.be/EtPFNVy1n0U>

Los sonidos que implemento representan mi forma de ser, como se siento constantemente y como considero que me ven los demás, un altibajo de sonidos como las emociones y acciones que realizo en mi vida diaria, por lo tanto, estos sonidos suaves y fuertes, representan cuando estoy en calma y cuando irrito a las personas con mis acciones, es un proceso de construcción, donde tengo que estar haciendo un constante retroceso para ver los errores que he cometido y que me convierten en la persona que soy ahora, un constante análisis de mi pasado e historia para ser una mejor persona y seguir formándome.

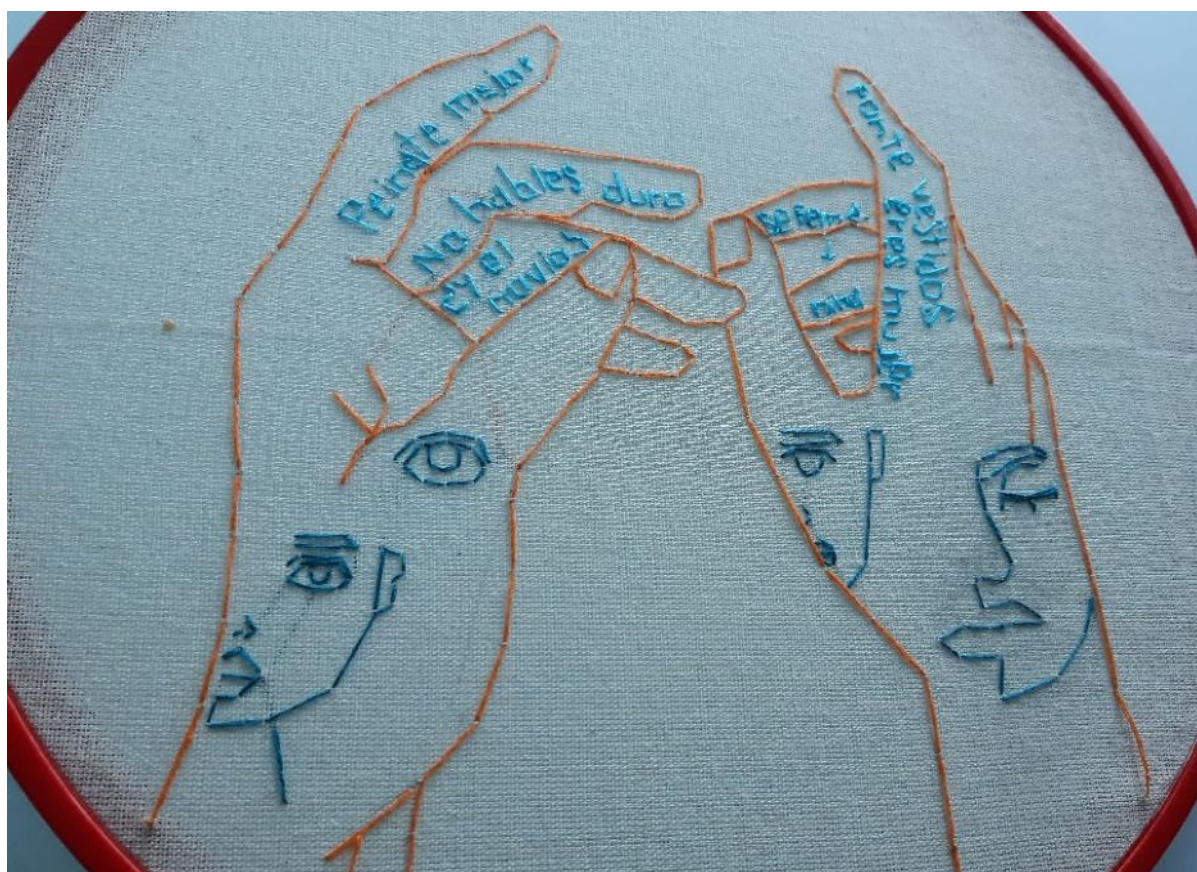

Ilustración 15 Violencias Naturalizadas, 2020, Elaboración Propia

Como mencione anteriormente el tema de Nana se me estaba haciendo muy difícil de hablar, por lo que gracias a la experimentación con el autorretrato decido hablar de un tema que vienen ocurriendo en el país donde las mujeres están implícitas y descubro que es el

sistema patriarcal y a su vez dándome cuenta lo envuelta que estaba en él por las maneras en que me criaron.

Por lo que en este semestre cambio de tema a las violencias naturalizadas por el patriarcado, las cuales son las frases que se pueden escuchar en la cotidianidad, donde alcanzo a realizar tres piezas, como podemos ver, manos que se marcan con estas heridas que nos encasillan en un género.

Ilustración 16 Violencias Naturalizadas 2, 2020, Elaboración Propia

Ilustración 17 Calor, 2020, Elaboración Propia

Nana, estaba tan grande la herida que volvía a doler, por lo que siguió llamándome para sanar y aunque es un tema que duele hablarlo, es un tema que debe ser hablado y expresado para sanarlo y resignificar la experiencia.

Finalmente decido que la única manera de estar bien con ser es hablando de Nana, por lo que a partir de esto decido tomar el color azul, el cual era su favorito, y no solo me permite recordarla si no me genera paz, tranquilidad y calma el trabajar con él.

Sus últimas prendas conmigo fueron elegidas por ella misma, y todas tenían el color azul, algunas en su mayoría otras solos unos pequeños detalles, pero estaba presente y eran vestidos, siempre vestidos con los cuales podía jugar dando vueltas por todos lados, orgullosa de su prenda.

Empiezo interesarme más con el uso de la misma fotografía, pero sin querer perder el bordado, por lo que realizo una tela de araña que contiene estas 10 fotografías de la experiencia con Nana, en las cuales, las manos siempre estuvieron presente puesto que a través de ellas siempre le demostraba el amor que sentía y la tranquilidad que me generaba su presencia, estas imágenes están enmarcadas con el color azul para darle más presencia al mismo, ya que me interesaba que se notara fuertemente la presencia de este color, y no solo eso si no como una presencia ausente, donde sentía que podía llamarla para que me acompañara en el proceso y ahí iba a estar.

Ilustración 18 Conexiones internas, 2020, Elaboración Propia

Ilustración 19 Conexiones internas, 2020, Elaboración Propia

Estas fotografías a su vez contienen ilustración en línea continua las cuales son mi posición y deseo frente a cada recuerdo, que, aunque no están claros, me gustaría revivir la emoción y sentimientos que me causan al momento de ver la foto, estas también me permitieron recordar parte de la vivencia que se mostraba en cada una de estas fotografías.

Ilustración 20 Reconstruyendo mi ser, 2020, Elaboración Propia

Debido a la anterior obra, crece mi interés por experimentar con la ilustración, en la cual empiezo hablando más de mi posición después de su ausencia, queriendo comprender como realmente me sentía, en esta primera imagen “Reconstruyendo mi ser” se encuentra un autorretrato que habla acerca de este desprender de sentidos los cuales me permitían recordar su existencia, lo cual me

embarco en varios meses los cuales el Alcohol sobre todo la cerveza y los cigarrillos, me hacían entrar en un trance con la vida por lo cual no me permitía mantenerme cuerda y

recordarla, así que paso casi un año en que no me acordaba de ella ni preguntaba cómo estaba.

Como estas otras tres ilustraciones más donde en cada un cuento una parte de mi ser después de esta ausencia, donde esto era algo incompendido como una historia sacada de una película, como un ser incapaz de recordar por lo cual huía de las emociones y sentimientos que me hacen sentir incompleta.

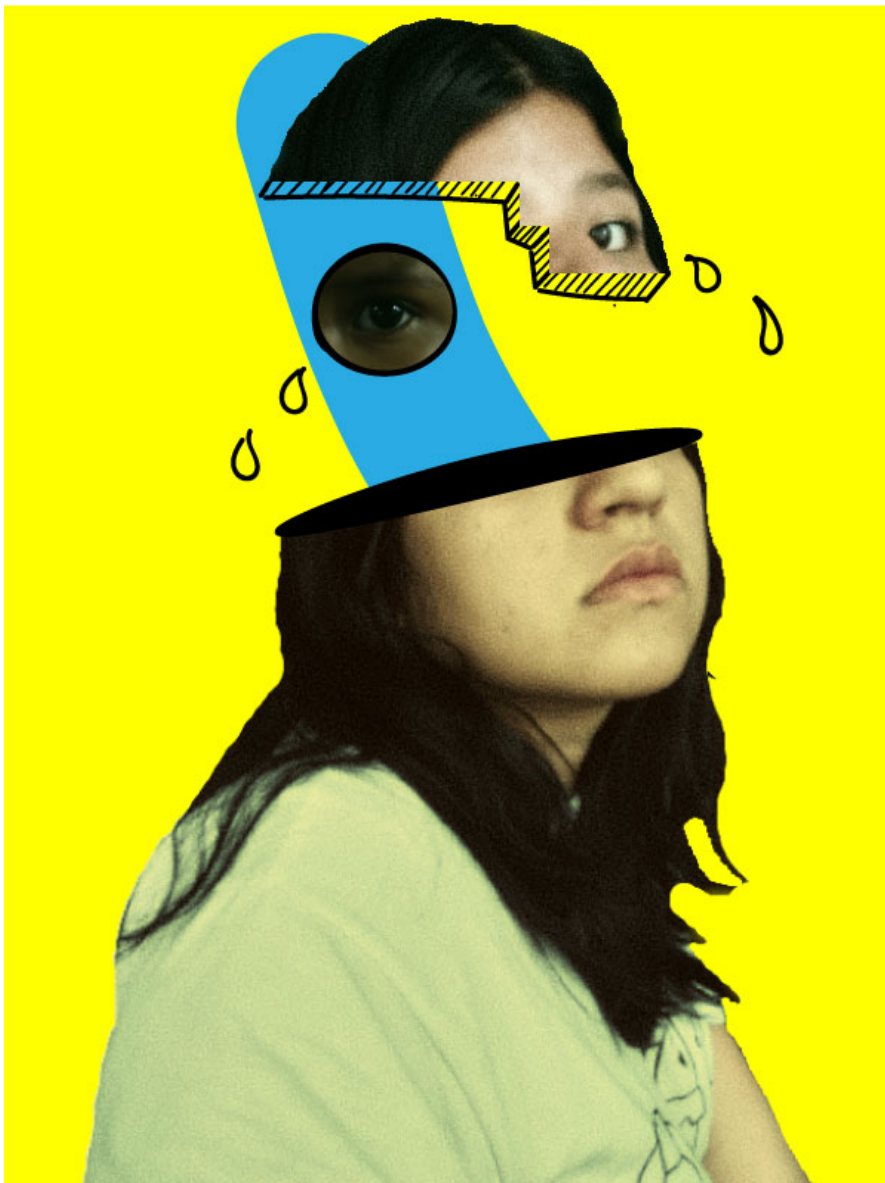

Ilustración 21 Reconstruyendo mi ser, 2020, Elaboración Propia

Esta experimentación de la técnica me permitió indagar acerca de mi posición frente a esta experiencia donde comprendí como el accionar de mi ser para protegerse de no sufrir lo que hizo fue seguir posponiendo el dolor, pero no sanando la experiencia, por lo que me sirvió para darme cuenta de esto mismo que quería sanar realmente su ausencia y resignificando la experiencia ya que siempre la miraba como algo malo, como cuando uno mismo se sabotea o hace algo que sabe que le causara dolor.

Ilustración 22 Reconstruyendo mi ser, 2020, Elaboración Propia

Proceso de obra final

Parto desde la selección de la tela tul para la elaboración del vestido a mi escala, la cual corto y empiezo a darle forma y hacer pruebas de cómo se vería una vez montado.

Ilustración 23 Proceso 1 Vistiendo a mi memoria, 2022, Elaboración Propia.

Ilustración 24 Proceso 2 Vistiendo a mi memoria, 2022, Elaboración Propia.

Empiezo una selección de fotografías las cuales hasta este momento considero que han sido las más desdibujadas en mi memoria, una vez seleccionadas empiezo el proceso de bordarlas a la tela.

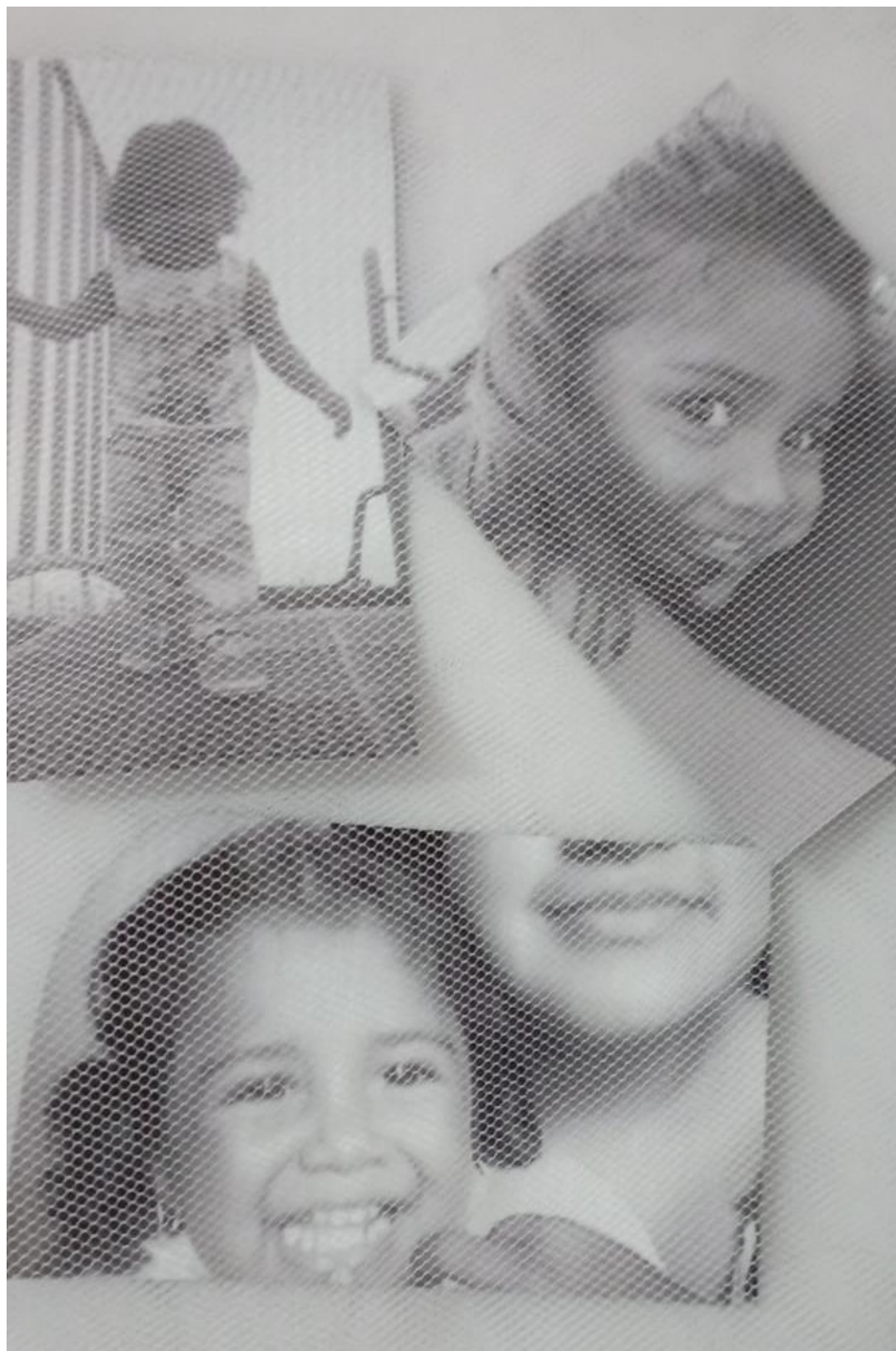

Ilustración 25 Proceso 3 Vistiendo a mi memoria, 2022, Elaboración Propia.

Ilustración 26 Proceso 4 Vistiendo a mi memoria, 2022, Elaboración Propia.

Ilustración 27 Proceso 5 Vistiendo a mi memoria, 2022, Elaboración Propia.

Ilustración 28 Proceso 6 Vistiendo a mi memoria, 2022, Elaboración Propia.

Ilustración 29 Proceso 7 Vistiendo a mi memoria, 2022, Elaboración Propia.

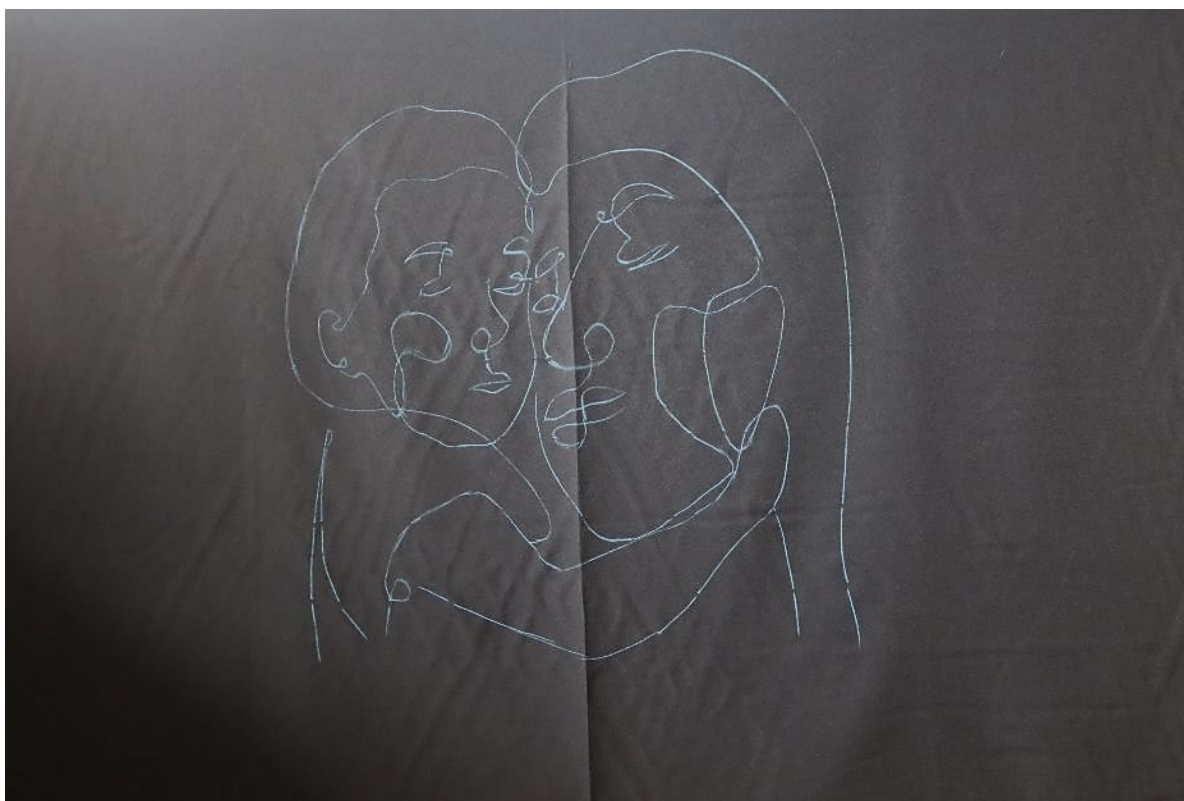

Ilustración 30 Procesos Sensaciones Vividas 1, 2022, Elaboración Propia

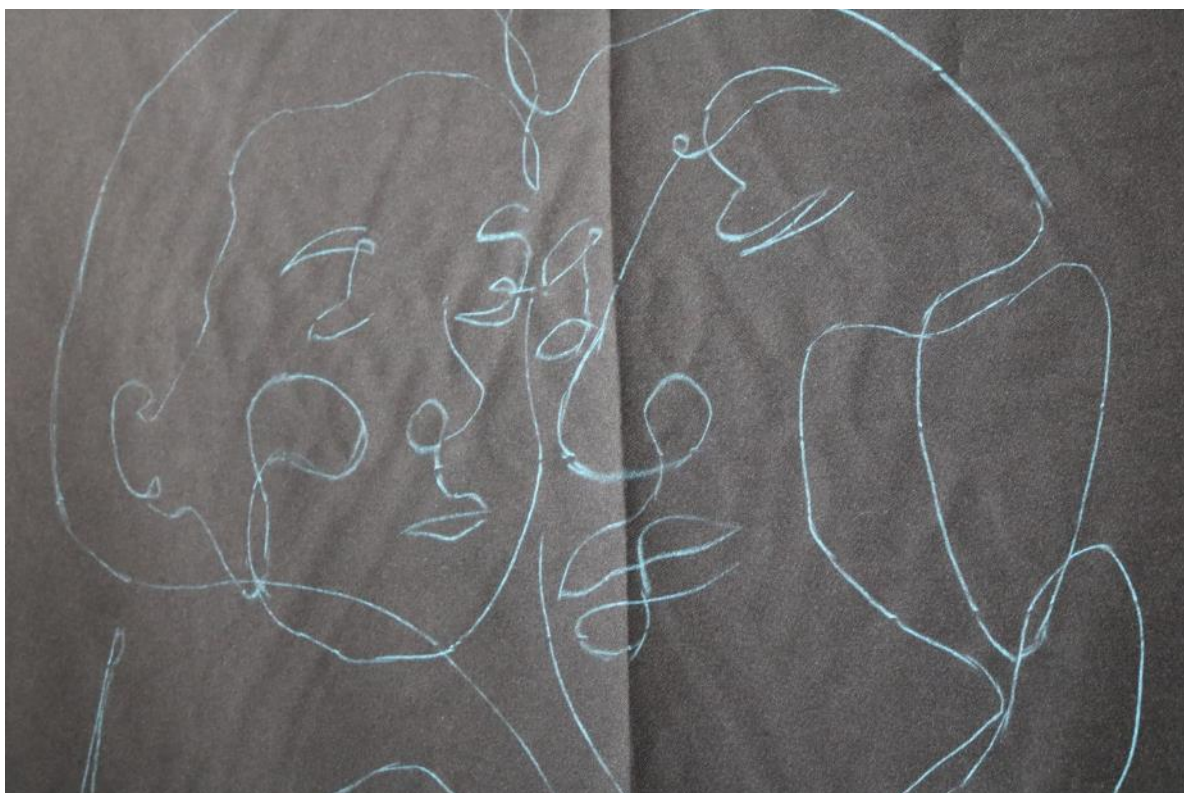

Ilustración 31 Procesos Sensaciones Vividas 2, 2022, Elaboración Propia

Ilustración 32 Procesos Sensaciones Vividas 3, 2022, Elaboración Propia

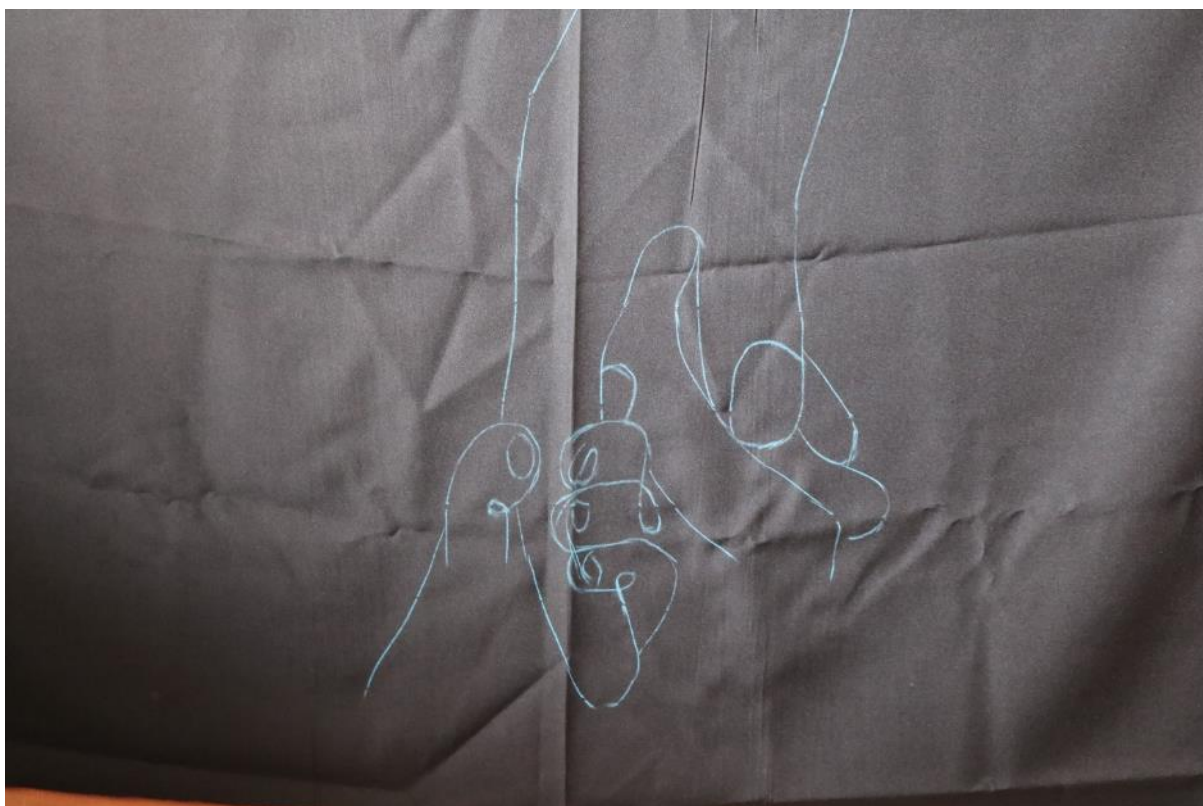

Ilustración 33 Procesos Sensaciones Vividas 4, 2022, Elaboración Propia

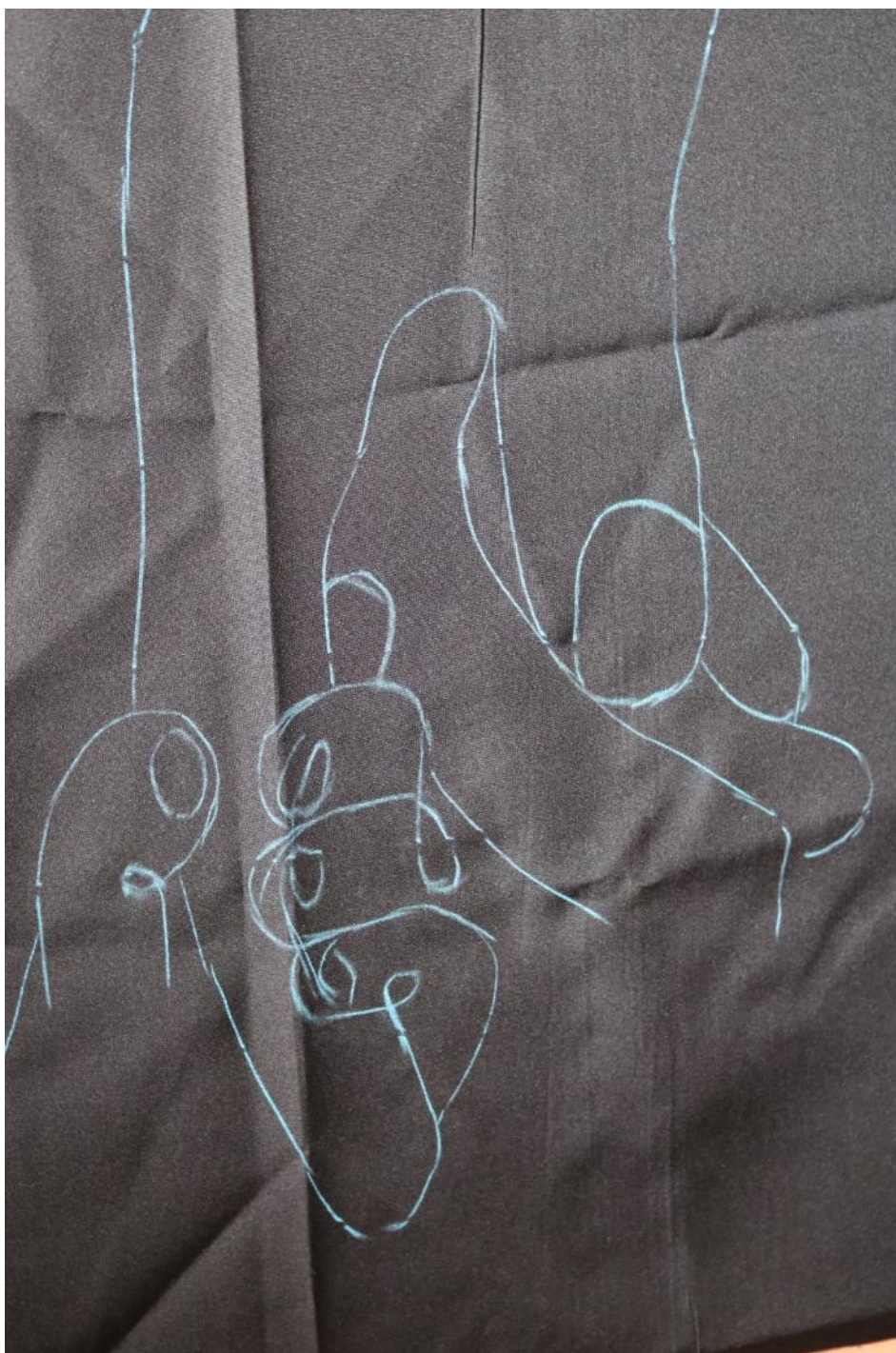

Ilustración 34 Procesos Sensaciones Vividas 5, 2022, Elaboración Propia

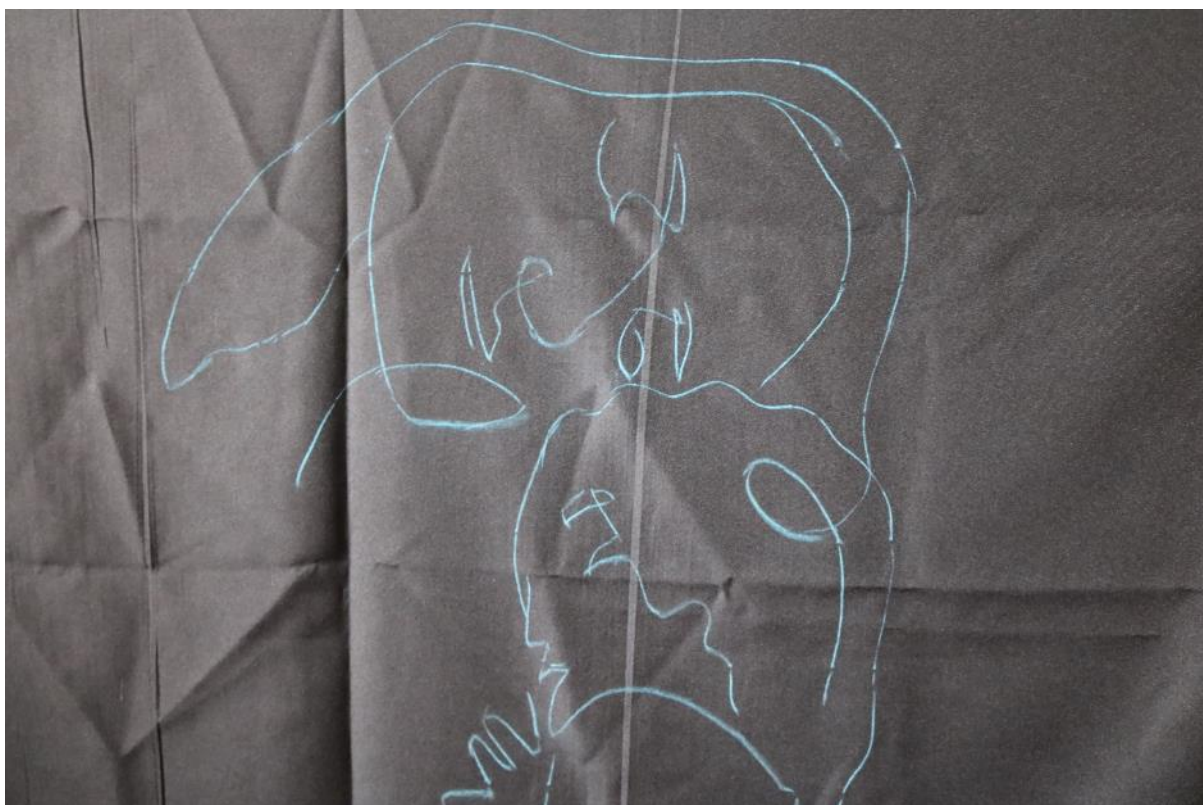

Ilustración 35 Procesos Sensaciones Vivas 6, 2022, Elaboración Propia

Ilustración 36 Proceso Desvaneciendo 1, 2022, Elaboración Propia

Ilustración 37 Proceso Desvaneciendo 2, 2022, Elaboración Propia

Ilustración 38 Proceso Desvaneciendo 3, 2022, Elaboración Propia

Ilustración 39 A través de mí, te mando esta carta, 2022, Elaboración Propia

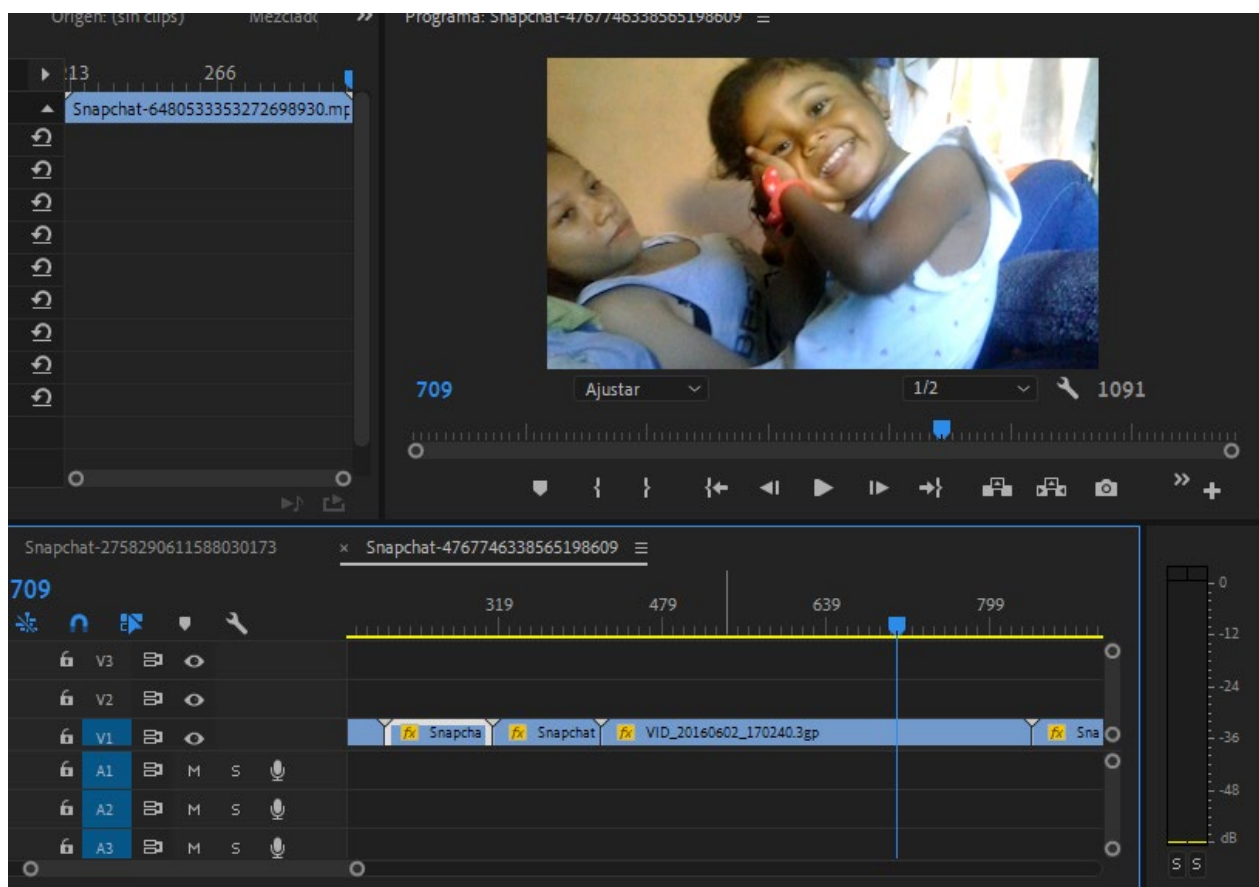

Ilustración 40 Proceso Azul, 2022 Elaboración Propia

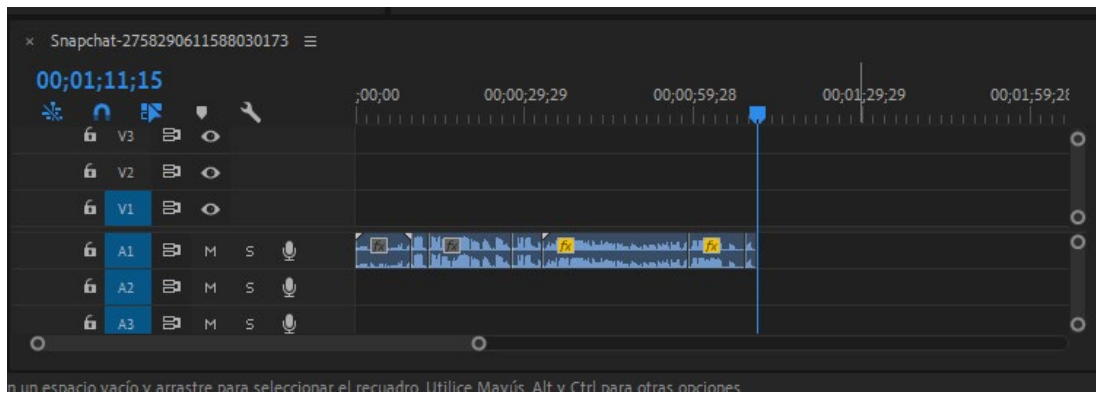

Ilustración 41 Boceto ¿Mamá?, 2022 Elaboración Propia

Cabe aclarar que el montaje de la obra y elementos de esta, están sujetos a cambios, ya que las dinámicas de la memoria no son constantes y al estar en contacto con los diferentes contextos renuevan y reconstruyen mis memorias, por lo anterior se esclarece que al tratar con la obra se comprenda que está viva y en constantes cambios, siempre en la búsqueda de los recuerdos.

Resultados

El lugar de exposición será el Museo Casa Águeda Gallado de Villamizar

Ilustración 42 Museo Casa Águeda Gallado de Villamizar, 2022, Elaboración Propia

Ilustración 43 Museo Casa Águeda Gallado de Villamizar 2, 2022, Elaboración Propia

Ilustración 44 Museo Casa Águeda Gallardo de Villamizar 3, 2022, Elaboración Propia

Ilustración 45 Museo Casa Águeda Gallardo de Villamizar 4, 2022, Elaboración Propia

Ilustración 46 Museo Casa Águeda Gallardo de Villamizar 5, 2022, Elaboración Propia

- “Vistiendo mi memoria”
- “Sensaciones vividas”
- “Desvaneciendo”
- “A través de mí, te mando esta carta”
- “¿Mamá?”
- “Azul”
- “Escúchame”
- “Calma”

CONCLUSIONES

Este proceso cada día trae algo nuevo con él, un recuerdo, una sensación, una emoción, las cuales surgen a partir de las prácticas artísticas, y la constante realización de esta, como lo son la técnica del bordado, el uso de fotografías y diferentes elementos que pertenecen a la forma y me permiten ir construyendo fragmentos de estos recuerdos desdibujados en mi memoria.

El archivo fotográfico, video y audios, fue clave para entender y comprender otros factores que parten del como lo son el uso del color, el olor, los sonidos y las sensaciones que surgen de estos, cuando se empieza a observar con detenimiento cada fotografía, cada momento inmortalizado es imposible no vagar en el tiempo intentando comprender que sucedió en esa fotografía o video, y que elementos puedo rescatar del recuerdo, este constante ejercicio de concentración y auto indagación, fueron claves para esta reconstrucción de recuerdos que desdibujaron por la ausencia de Nana.

Por otra parte, el bordado se convierte en otro conector de recuerdos donde a través de él puedo entrar en mis sentires más profundos, donde puntada tras puntada empiezan a traer consigo mismo los recuerdos de la vivencia, no puedo decir que todos vuelven con una total claridad, pero el ejercicio de bocetar e intentar construir e implementar estos diferentes elementos me permiten tener una mejor claridad de los recuerdos.

BIBLIOGRAFÍA

- Abalo, M., (19 de enero de 2018) Chiharu Shiota, El arte de Representar la memoria con Lana, Recuperado de <https://bycousinas.com/chiharu-shiota-el-arte-y-la-lana/>
- Aceves, V., Fuentes, J., Izquierdo, I., Ocaña, E., (22 de enero de 2012) Memoria, Universidad Nacional Autónoma de México, Recuperado de <https://www.buenastareas.com/ensayos/Memoria/3364443.html>
- Arias Cardona, B, Pinto González, A y Velásquez Góez, A. (2020). *Resignificar el presente desde el pasado; una perspectiva desde el interaccionismo simbólico y las representaciones sociales*. Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria.
- Baddeley, A. (1999) . Memoria humana: Teoría y práctica. México, D.F.: McGraw Hill.
- Ballesteros, S. (11 de Marzo de 1999). Memoria humana: investigación y teoría. *Psicothema*, 11(4), 705-723.
- Barrera, H., (2016) “*SUBTANCIA DEL COSME*” *El recuerdo, la huella de la humanidad* (Trabajo de grado) Universidad de Pamplona, Pamplona, Colombia
- Benjamín, W., (2003) *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, México: Editorial Ítaca
- Buitrago, L., *Cartografía de la ausencia: un camino evocador desde los objetos y el lugar hacia las memorias de mi madre* (Trabajo de grado) Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá D.C, Colombia
- Cordero, M., (2012) Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa. *Revista Griot*, (5) pp. 50- 67 (ISSN 1949-4742)
- Desdibujar, Consultado (09 de mayo de 2020) En Diccionario de la lengua española, Recuperado de <https://dle.rae.es/desdibujar?m=form>

Guasch, A., (2005) *Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar*, *Materia Revista D'ART*, volumen (5) pp. 157-183 (SSN1579-2641)

López, M., (21 de diciembre de 2017) Oscar Muñoz. Fundido en blanco, Recuperado de <https://navarra.elespanol.com/blog/miguel-lopez-remiro/oscar-munoz-fundido-blanco/20171221102032160725.html>

Medrez, M., (s.f) Miriam Medrez, Recuperado de <https://www.miriammedrez.com/curriculum.html>

Miriam Medrez, (13 de abril de 2020) Gobierno de México, Recuperado de <https://www.gob.mx/cultura/prensa/la-literatura-y-la-escultura-dialogan-en-la-muestra-vistome-palabras-entretajadas-de-miriam-medrez>

Morales, D (2018). *Memorias de Mi Madre. Una práctica artística narrada entre pasos y puntadas.* (tesis de pregrado). Universidad Pedagógica Nacional. Colombia

“Noción” Consultado (04 de mayo de 2022) En [significados.com](https://www.significados.com/nocion/), Recuperado de <https://www.significados.com/nocion/>

Ramos, D. (2013). *La memoria colectiva como re-construcción: entre lo individual, la historia, el tiempo y el espacio.* Colombia: Revista de Ciencias Sociales, Humanas y Artes.

Oscar Muñoz, (11 de marzo de 2020) *Arteinformado*, Recuperado de <https://www.arteinformado.com/guia/f/oscar-munoz-3925>

Sotelo, V., (2018) *FRAGMENTOS DE MEMORIA Partes del todo*, (Trabajo de grado) Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina

“Vistome” Palabras entretajadas (02 de septiembre de 2020) México es cultura, recuperado de sitio web: <https://www.mexicoescultura.com/actividad/242487/vistome-palabras-entretajadas.html>

López Barreto, J. (1990). *Importancia del boceto en la obra de arte.* (Tesis Doctoral Inédita). Universidad de Sevilla, Sevilla.

ANEXOS

Bocetos

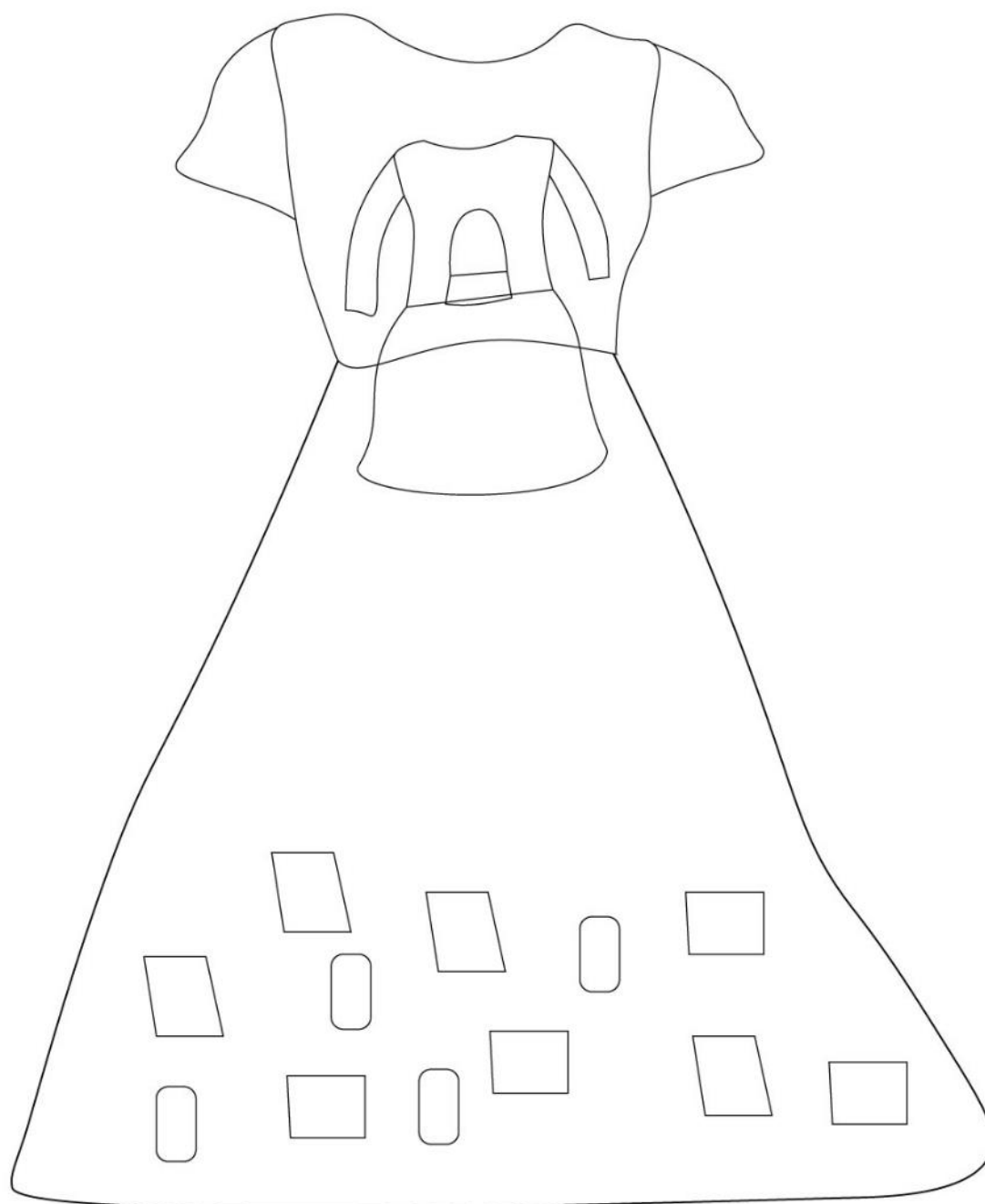

Ilustración 47 Boceto, Vistiendo mi memoria, 2022, Elaboración propia

Ilustración 48 Boceto, sensaciones vividas, 2022, Elaboración propia

Ilustración 49 Boceto 2, sensaciones vividas, 2022, Elaboración propia

Ilustración 50 Boceto 3, sensaciones vividas, 2022, Elaboración propia

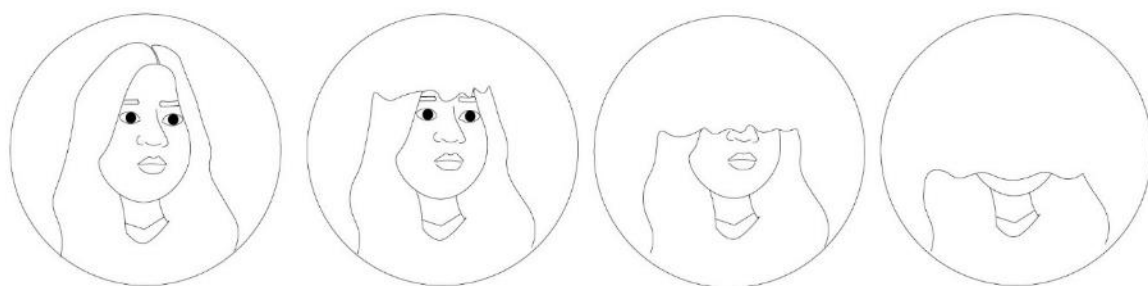

Ilustración 51 Boceto, Desvaneciendo, 2022, Elaboración Propia

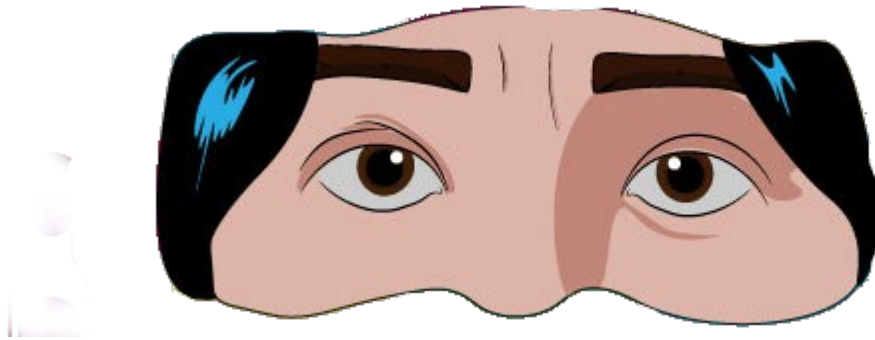

Ilustración 52 A Través De Mí, Te Mando Esta Carta, 2022, Elaboración Propia

Fragmento de Carta

Definitivamente fue un año difícil para ti, desde el comienzo empieza con una noticia devastadora, tu abuelo paterno fallece, sé que no estuviste a su lado el tiempo que hubieras querido, pero en cada ocasión demostró lo mucho que te amaba y tú a él.

Debes aprender a disfrutar cada minuto de vida con las personas que te rodean, crear experiencias gratificantes, vivir, experimentar, no importa que te equivoques, lo importante es la enseñanza que nos deja cada una de ellas.

(Saenz, 2021)

Boceto de Montaje

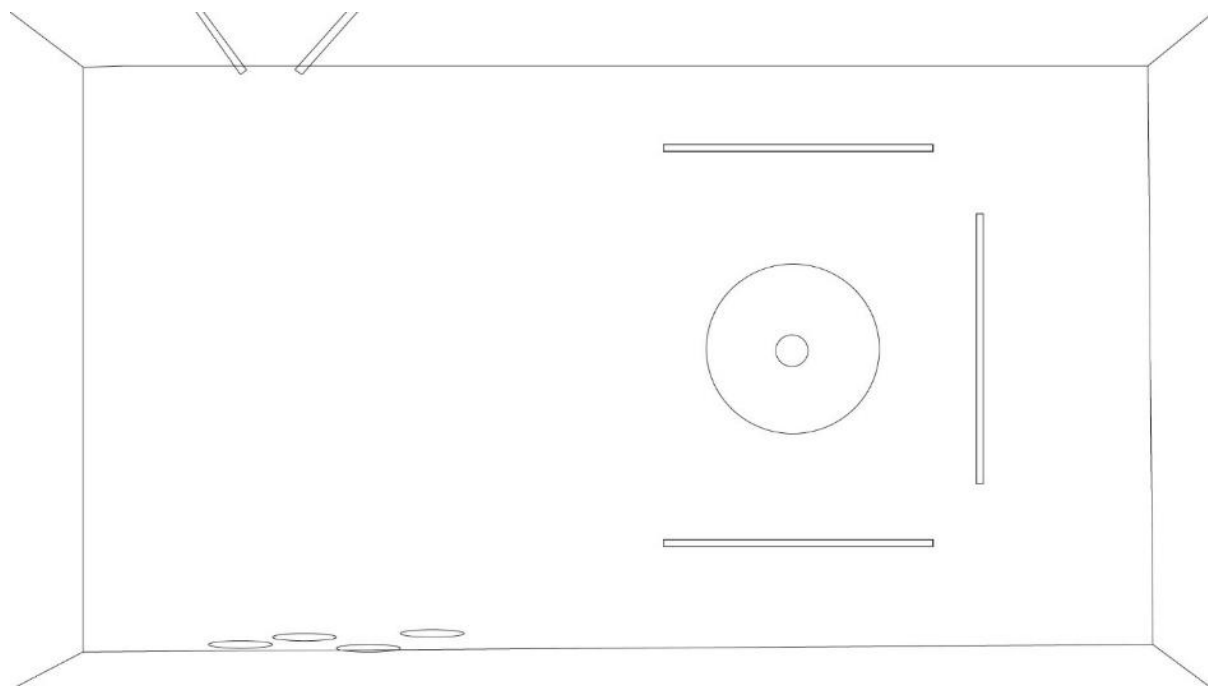

Ilustración 53 Boceto de montaje 1, 2022, Elaboración Propia

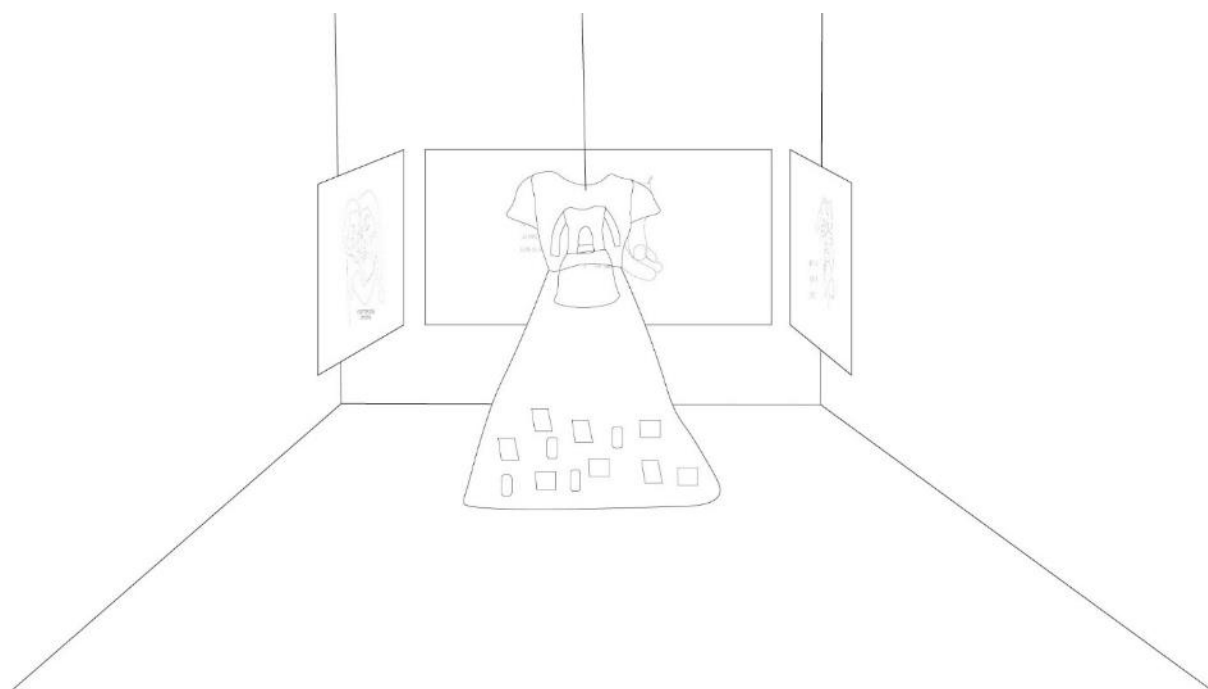

Ilustración 54 Boceto de montaje 2, 2022, Elaboración Propia