

“El arte no tiene la capacidad de redención, es impotente frente a la muerte. Sin embargo, tiene una habilidad, y es traer al campo de lo humano la vida que ha sido desacralizada y darle cierta continuidad en la vida del espectador”. Doris Salcedo.

ENTRE CAMINOS Y CORTEZAS

Reflexión desde el arte sobre las mujeres desplazadas en Pamplona

CLAUDIA YANETH LUNA BECERRA

CÓD. 60268291

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

PROGRAMA DE ARTES VISUALES

DICIEMBRE 2019

ENTRE CAMINOS Y CORTEZAS

Reflexión desde el arte sobre las mujeres desplazadas en Pamplona

CLAUDIA YANETH LUNA BECERRA

CÓD. 60268291

ANDREA REY

Docente

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

PROGRAMA DE ARTES VISUALES

DICIEMBRE 2019

DEDICATORIA.

Dedico a mi padre alma de inspiración en los procesos de lucha, a mi familia gran apoyo incondicional y a las mujeres desplazadas de Pamplona, que permitieron la escucha de sus relatos. Gracias.

AGRADECIMIENTOS.

Agradecer es la mejor forma de devolver al universo y a la vida, es por ello que debo expresar mi afecto y agradecimiento al alma mía, mi padre quien me cuida y se ha unido a mi espíritu para volar con libertad y darme la fortaleza de creer en mí, y de enseñarme con su ejemplo de vida que, los logros se consiguen con esfuerzo, dedicación, sacrificio y disciplina. A mi madre Anita por su paciencia y apoyo maternal, a mi hermana Nini por sus asesorías y proyectos personales; a mi hermano Ricardo por sus asesorías y motivaciones, los demás miembros de mi familia que siempre han sido un apoyo para mis proyectos.

En este proceso fue posible a la generosidad y disposición de la señora Beatriz que me vinculó con las mujeres desplazadas de Pamplona, quienes me permitieron acercarme y conocer sus historias inspiración para este proyecto creación artística, considero es el mejor homenaje a lo que significa ser mujer y a esa mística femenina que deja huella por donde transita.

De igual forma, agradezco en este ejercicio académico y de aprendizaje a mis compañeros del grupo de los frailejones Nathaly, Madisson; Rudy; Paola; Adolfo, quienes me brindaron su amistad sincera, su apoyo y su tiempo. Muy especialmente a mi amiga Nathaly por creer siempre en mí y ser una persona transparente e incondicional. A mis maestros: Alberto Camacho por sus asesorías y sus consejos para animarme a entrar en el mundo de la plástica; a la profesora Andrea Rey por querer vincularse en la asesoría de este proyecto y su gran apoyo; al profesor Cristian Cabrales por su gran pedagogía al enseñarme el uso de los nuevos medios en el arte y por su paciencia y a la profesora Luisa Giraldo por su gran sentido de humanidad y de apoyo académico.

SEÑALES DE VIDA.

Desde niña me sedujo la naturaleza estar en los enormes solares de mis vecinos, caminar por las montañas que rodean mi pueblo, disfruté de la fragancia del pino mientras jugaba con mis hermanos o compañeros de colegio a deslizarnos con cartón por los caminos alfombrados de paja de pino, la majestuosidad del bosque, sus frutos secos en forma de piña que recogíamos para pintar y decorar en navidad, todo esto me hacía tan feliz.

En la naturaleza siempre tenía algo por descubrir, fuese en el bosque de pino, o en el bosque de páramo que rodea la provincia de Pamplona, la cual visitamos con frecuencia con papá para recoger ramas de eucalipto y otras yerbas para hacer remedios. Cada salida era una nueva experiencia tener en mis manos las ramas, hojas, semillas y cortezas, era mágico poder apreciar las gamas de colores, las texturas, es como sumergirme en la naturaleza.

A Papá siempre le gusto conocer otros lugares y quería lo mismo para nosotros, que experimentáramos, quizá de allí viene mi deseo de viajar de descubrir nuevas cosas para aprender, tal vez siempre he tenido un espíritu de aventurera y la disposición de no sentir miedo al desplazarme.

Ahora sé que la vida está llena de señales, y poco a poco llegamos a ellas. Seducida por esa gran cantidad de colores, formas y aromas, hoy vuelven a mí, como un renacer, las cortezas y el cartón se reencuentran hoy conmigo para integrarse en una de mis creaciones más bellas en homenaje a la mujer, que da vida, así como la naturaleza.

Claudia Yaneth Luna Becerra

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	15
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	17
2. OBJETIVOS.....	20
2.1. Objetivo General.....	20
2.2. Objetivos Específicos.....	20
3. JUSTIFICACIÓN.....	21
4. MARCOS DE REFERENCIA.....	23
4.1. Estado del Arte.....	23
4.2. Referentes Conceptuales.....	27
4.2.1. Desplazamiento.....	27
4.2.2. Condición social y cultural de las mujeres desplazadas.....	29
4.2.3. Memoria.....	30
4.2.3 El Arte Como Reparación.....	33
4.3. Referentes Artísticos: Arte Povera.....	37
4.3.1. Giuseppe Penone y el arte povera.....	39
4.3.2. Frans Krajcberg.....	41
4.3.3. Henrique de Souza Oliveira.....	43
4.3.4. Referente artísticos sobre el desplazamiento.....	44
4.3.5. Libia Posada.....	45
4.3.6. Doris Salcedo.....	47
5. Prácticas Artísticas.....	50
5.1. Procesos.....	50
5.1.1. Aproximación Conceptual.....	50
5.1.2. Fase I Indagación.....	50
5.1.3. Fase II Exploración con el Material.....	54
5.1.4. Fase III Proceso Creación.....	58
6. RESULTADOS.....	79
CONCLUSIONES.....	93
Bibliografía.....	99
ANEXOS.....	102

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Arcadía, (2011) "Shoá, memoria y legado del Holocausto", exposición que honra a las víctimas del Holocausto en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Recuperado de http://www.revistaarcadia.com..	22
Figura 2. (AITIM, 2006) Obra Entrelazando árboles. Recuperado por http://infomadera.net	38
Figura 3.(AITIM, 2006) Obra Entrelazando árboles. Recuperado por http://infomadera.net	38
Figura 4(AITIM, 2006). Obra Entrelazando árboles. Recuperado por http://infomadera.net	39
Figura 5. Estufa de Jardín Botánico de Curitiba. Obra Frans Krajcberg (2003).....	41
Figura 6. Exposición Obra Tridimensional Tapumes, Galería de Arroz Houston, (2009) Recuperado de http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa279504/henrique-oliveira	42
Figura 7. Exposición Obra Embarque o “Cerramiento” (2009) Recuperado de http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa279504/henrique-oliveira	42
Figura 8. Posada (2014) Exposición Signos Cardinales. Recuperada en Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas. Volumen 9 – Número 2. ISSN 1794-6670.....	44
Figura 9. Posada (2014) Mapa de Convenciones. Recuperada en Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas. Volumen 9 – Número 2. ISSN 1794-6670.	45
Figura 10. Salcedo En Atrabilious.	47
Figura 11. Maternidad 60 x 60 cm.....	71
Figura 12. Desplazamiento 50 x 70 cm	71
figura 13. Fortaleza 90 x90 cm	71
Figura 14. Esperanza 50 x75 cm.....	71
Figura 15. Maternidad 90 x 90 cm.....	72

Figura 16. Despedida 90 x 90 cm	72
Figura 17nostalgia 60 x 80 cm.....	72
Figura 18. Humildad 52 x 86 cm	72
Figura 19. Valentia 50 x 80 cm	72
Figura 20vulnerabilidad 60x 80 cm	72
Figura 21. Resiliencia 60 x 80 cm.....	74
Figura 22reserva 60 x 80 cm.....	74
Figura 23. ausencia Relicario.....	74
Figura 24. A ciegas Figura 1	74
Figura 25. Sin voz	74
Figura 26. En disposición.....	75
Figura 27. Huérfano.....	80
Figura 28. Resignación.....	80
Figura 29. Bocetos de la escultura.....	81
Figura 30. Boceto dl lugar exposición.....	82.
Figura 31 Reserva 60 x 80cm.....	83
Figura 32 Ausencia Relicario.....	83
Figura 33 Ausencia Relicario.....	84
Figura 34 Huérfano	85
Figura 35 Bocetos de la escultura	87
Figura 36 Estructura de la escultura.....	87
Figura 37 Elaboración de la escultura.....	88
Figura 38 Proceso de acabado In sito	88
Figura 39 Escultura in situ en proceso de acabado	89

Figura 40 Escultura in situ Proceso Acabado	90
Figura 41 Escultura in situ Proceso Acabado	90
Figura 42 Escultura in situ Proceso Acabado	90

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Selección Material.....	56
Fotografía 3. Selección Material.....	56
Fotografía 4. Selección Material.....	56
Fotografía 5. Selección Material.....	56
Fotografía 6. Selección Material.....	57
Fotografía 7. Selección Material.....	57
Fotografía 8. Selección Material.....	57
Fotografía 9. Selección Material.....	57
Fotografía 10. Proceso de creación.....	58
Fotografía 11. Proceso de creación.....	58
Fotografía 12. Proceso de creación.....	59
Fotografía 13. Proceso de creación.....	59
Fotografía 14. Huellas y texturas, instalación escultura 120 cm x 60 cms.....	61
Fotografía 15. Mano amiga escultura elaborada carton forrada en cortezas 100x 50cm año 2017	62
Fotografía 16. Caminar 1	63
Fotografía 17Caminar 2	63
Fotografía 18El caminar 3	¡Error! Marcador no definido.
Fotografía 19El caminar 4	63
Fotografía 20El caminar 5	63
Fotografía 21El caminar 6	¡Error! Marcador no definido.
Fotografía 22El caminar 7	63

Fotografía 23 El caminar 8	63
Fotografía 24. Figura Elaboración de las obras tridimensionales 19 piezas Pasos de un Pasado 2017o.....	64
Fotografía 25. Pie tercer dimensión. 35 cm x 35 cm Instalación realizada Museo de arte año 2017.....	64
Fotografía 26. consta de 12 piezas e 30 cm x 30 cm y pieza de 40 cm x 40	65
Fotografía 27. Intervención Barrio cristo rey.	65
Fotografía 28. Intervención Barrio cristo rey.	65
Fotografía 29. Intervención camino Chichira, Pasos de un Pasado	66
Fotografía 30. Instalación realizada Museo de arte Moderno Ramírez Villamizar, Año 2017	66
Fotografía 31. Pasos de un pasado, Elaboración pies tridimensionales formato 110 cm x 100 cm año 2018.....	68
Fotografía 32. Elaboración Mural Bidimesnional Corteza.....	69
Fotografía 33. Título: feminas mexicanas	71
Fotografía 34.....	77
Fotografía 35.....	78

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. PROCESO DE CREACIÓN DE LAS OBRAS. ESTRUCTURA..... 102

INTRODUCCIÓN

Estimado lector, el presente trabajo de investigación-creación artística aborda el arte en el proceso de resignificación de la imagen y su dimensión estética en el individuo con la función de recordar de forma simbólica el desplazamiento vivido por algunas mujeres residentes en Pamplona, a través de una propuesta plástica mediante el arte povera.

Por otro lado, se propone un acercamiento investigativo documental, y ya que por decisión y respeto a las mujeres involucradas en el proceso no se puede tener un registro de sus relatos, la idea documental aquí es la construcción de imágenes que aporta la obra.

Los orígenes del proyecto se remontan a los semestres correspondientes al año 2017, en ese tiempo Colombia se preparaba para refrendar los acuerdos de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, un aire de esperanza de darle fin al conflicto más largo de nuestra historia se veía venir, acompañado de esta transición surgía la posibilidad de conocer toda la verdad y las razones de los horribles hechos que empañaron al país.

Por consiguiente, surge una reflexión ¿cómo aportar desde el arte al reconocimiento de las huellas de la violencia? de esta forma, se originó la investigación-creación artística, lo que remitió a indagaciones, sobre otras experiencias en este campo encontrando referentes de artistas. Al profundizar durante la investigación sobre experiencias y trabajos de pregrado y posgrado referentes al arte en la construcción de memoria, reparación y paz, se pudo definir el planteamiento que llevo a formular el proyecto Entre Caminos y cortezas como una propuesta innovadora y creativa al usar elementos naturales como las cortezas vegetales para resignificar las historias de las mujeres víctimas de desplazamiento.

Una vez establecida la formulación del proyecto Entre Caminos y Cortezas, se da inicio al plan investigativo enmarcado dentro del proceso riguroso en artes visuales, abordando fuentes confiables dentro del mundo académico a nivel nacional como internacional: teóricos, artistas, activistas, los cuales hemos de considerar pertinentes.

Finalmente, a través de los contenidos del proyecto Entre Caminos y Cortezas, registrados en el collage de piezas con cortezas vegetales se materializó y se visibilizó los sentimientos, sucesos, emociones y momentos vividos por las mujeres víctimas del desplazamiento forzados que hoy residen en Pamplona, convirtiéndose en un trabajo que hizo uso de elementos naturales en un proceso artístico que trata de reparación simbólica.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Pamplona, es un municipio centro de provincia, pertenece a la Región Sur-occidental del Departamento, su ubicación geográfica en la cordillera oriental de los Andes le da un lugar estratégico y central con vías nacionales que conecta con otros departamentos del país como: Arauca, Boyacá y Santander; de igual forma por la vía nacional Bucaramanga – Cúcuta.

Tiene una extensión territorial de 1.176 km² con altitud de 2.200 msnm y una temperatura promedio de 14 °C, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística proyección en 2017 hubo un aproximado de 58.299 habitantes¹. Al ser una ciudad intermedia, tranquila, con vocación más educativa, se ha convertido en receptor de población víctima del conflicto armado de la región, pues Pamplona permite vivir económicamente manteniendo calidad de vida.

A 2019, según la Unidad de Víctimas Dirección Territorial Norte de Santander², atiende los departamentos de Arauca y Norte de Santander; Pamplona registra que 602 personas han sido expulsadas del municipio, mientras ha recibido 1569 personas como desplazadas, de las cuales 1396 han declarado desplazamiento en esta regional. Entre ellas se registran 327 mujeres desplazadas.

El problema del desplazamiento hacia el municipio de Pamplona está ligado a la situación de conflicto armado de las regiones como Arauca, Boyacá y Santanderes; donde las mujeres han estado sujetas a amenazas, señalamientos, detenciones, secuestros, raptos, agresiones,

¹ El Plan de Desarrollo municipal de Pamplona 2016-2019 registra población el 4,23 de la población del Departamento, el 94,79% se ubica en la cabecera municipal y el 5,21% en el área rural. En cuanto a género el 51,58% son hombres y el 48,42% mujeres. “El número de mujeres que habitan en pamplona es de 27.787 mujeres, representando un porcentaje del 48,42% del total de la población **Fuente especificada no válida.**

² La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es una institución creada en enero de 2012, a partir de la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Es una entidad del orden nacional con autonomía administrativa y patrimonial perteneciente al sector de la Inclusión social y la reconciliación, liderado por el Departamento de la Prosperidad Social –DPS. **Fuente especificada no válida.**

discriminaciones y a todo tipo de acciones violentas por causa de su participación social, política, ubicación geográfica o por el hecho de reclamar y defender sus derechos, pero en la mayoría de las ocasiones, sólo por ser mujer.

Las mujeres víctimas en su mayoría madres cabeza de familia se radican en los barrios periféricos de Pamplona, donde pueden acceder a viviendas en arriendo de bajo costo. Entre los sectores con mayor presencia de población víctima por desplazamiento son Santa Marta, El Buque, Simón Bolívar y Cristo Rey; muestra de ello, según publicación periódico regional el Colegio Cristo Rey cuenta con 40 estudiantes víctimas. (Opinión, 2018).

Ellas han llegado a Pamplona en búsqueda de oportunidades y consiguen trabajar como empleadas domésticas, o se vinculan a las fuentes de trabajo de sectores de servicios de alimentación, hospedaje, transporte y comercio informal, como una forma de sostener sus familias y empezar una nueva vida.

Durante mucho tiempo las víctimas han buscado visibilizar sus realidades y la vulneración de derechos, para ello se han organizado y realizado movilizaciones que han logrado que el Estado Colombiano diseñe políticas y programas que brindan atención a las mujeres víctimas³ sin embargo, es insuficiente para transformar la realidad en su totalidad, el proceso de reparación simbólica es una tarea de todos.

Es por ello que desde el programa de Artes Visuales a través de un proyecto de investigación creación se decidió realizar un trabajo artístico motivado por los siguientes interrogantes ¿Cómo a través de las prácticas artísticas se puede generar una reflexión sobre la situación por la que atraviesan las mujeres desplazadas víctimas del conflicto que residen en Pamplona? ¿Por qué es

³ Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Órgano creado en el marco de la Ley 975 de 2005, más conocida en el contexto colombiano como la Ley de Justicia y Paz.

importante recopilar y resignificar los momentos de las mujeres desplazadas víctimas de la violencia que llegan a Pamplona

2. OBJETIVOS.

2.1.Objetivo General.

Estudiar las situaciones que marcaron la experiencia de las mujeres desplazadas por el conflicto armado residentes en Pamplona, a través de una propuesta plástica de arte povera que aborda el proceso de resignificación de la imagen y su dimensión estética.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar los aspectos conceptuales y artísticos estratégicos que puedan servir de base para un proceso de creación artística que representa la vivencia del desplazamiento sufrido por mujeres víctimas residentes en Pamplona.
- Explorar las cualidades plásticas y simbólicas de las cortezas del árbol con miras a ser utilizadas en la interpretación del tema.
- Producir y gestionar la exposición de la creación artística pertinente en el lugar de la sustentación (Pamplona).
- Sensibilizar a los espectadores residentes en Pamplona acerca de la vulnerabilidad y resiliencia de la mujer desplazada.

3. JUSTIFICACIÓN

El trabajo de investigación y creación artística **Entre caminos y cortezas**, presenta una reflexión sobre la mujer desplazada residente en Pamplona. El desplazamiento es una de las consecuencias directas de la guerra que a diferencia de las otras permite salvar la vida a cambio del desarraigo de su tierra, la mayoría de víctimas de este fenómeno han sido las mujeres, quienes han sido amenazadas, violentadas física y sexualmente; y han tenido que huir para salvar sus vidas la de sus hijos y familia.

Aunque es un fenómeno común del cual se escucha hablar debido a varias investigaciones de narrativas en su mayoría lideradas por el Centro de Memoria Histórica y algunas universidades, aún hace falta mucho por estudiar y abordar del fenómeno desde otras perspectivas y lenguajes que acerquen al ciudadano del común con esa realidad, y que permita visibilizar y sensibilizar sobre la trascendencia e impacto del mismo en la vida personal, familiar y colectiva.

Es por ello que la academia y el programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona, está llamado a contribuir con la recopilación de la memoria histórica y a proponer un arte crítico que interpele y llame a la reflexión a la comunidad pamplonesa desde su entorno. Al respecto, cuando se habla de arte crítico es aquel lenguaje creativo y estético que comunica de otras formas los temas de la vida actual y de la realidad que otros medios, muchas veces no se atreven a expresar directamente. Pues, el silencio, el miedo o la normalización no permite que se actúe al respecto de la situación o se transforme esa realidad; es por eso que *“Al vernos representados podemos operar en la realidad de una manera diferente”* Arístides Vargas, Director de Teatro Malayerba. (El Tiempo, 2017) Y es el arte una forma de generar estrategias que interpelen al

espectador sobre temas de interés general; y hablar de paz, de convivencia, perdón y reparación implica conocer y reconocer los hechos y sus actores.

Al respecto conviene decir que, esta resignificación está enmarcada en una forma de “volver”, no en el sentido de volver a habitar un espacio que ya no existe, o la presencia de quien ya no está, por lo menos como permanece en la imagen representada en la añoranza, sino un volver sobre lo que ha sido su propia historia de vida, sobre las formas como se presentaron los acontecimientos, sobre las rupturas, sobre la discontinuidad para tratar de reconfigurarla. (Martínez Quintero, 2013, pág. 3)

De acuerdo con esa reconfiguración de su sentir y de la vida misma, es el arte, como ya lo han comprobado otras experiencias e investigaciones, quien ayuda a los procesos de reconciliación debido a la capacidad simbólica, metafórica y poética que permite hablar de esos dolores y de esas heridas que se tienen que sanar de otra manera y, además, consiente al espectador a repensarse, reflexionar sobre su realidad y cómo esta lo afecta.

4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1. Estado del Arte

De las indagaciones en relación con el proyecto **Entre Caminos y Cortezas** podemos destacar las siguientes:

Shoá, memoria y legado del Holocausto

Fue un trabajo expuesto en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, (MAMBO) en el 2011, denominado "*Shoá, memoria y legado del Holocausto*", exposición diseñada en Uruguay, que rindió homenaje mediante paneles informativos y objetos de la época a siete diplomáticos españoles que salvaron a judíos del Holocausto.

Consistió en un recorrido interactivo, alimentado con intervenciones artísticas, recuerdos de los protagonistas y objetos de aquella época, y un mensaje sobre los derechos humanos y la coexistencia entre los pueblos y la tolerancia. El hilo conductor de la exposición son las vidas de tres mujeres que fueron víctimas directas de la barbarie nazi: Hana Brady, Ana Frank y Ana Vinocur.

Figura 1. Arcadia, (2011) "Shoá, memoria y legado del Holocausto", exposición que honra a las víctimas del Holocausto en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Recuperado de <http://www.revistaarcadia.com>

En su recorrido, el visitante conoce los hechos históricos que precedieron y siguieron al Holocausto, desde la creación en Alemania del Partido Obrero Alemán (nazi) hasta el castigo de los victimarios, mediante fotografías, instalaciones, mapas, audiovisuales, testimonios de sobrevivientes y obras de arte. (Arcadía, 2011)

La exposición permitió que el espectador reflexionará sobre el legado y las enseñanzas de aquel horror, porque uno de los fines de "Shoá" es concienciar acerca de la importancia de valores como la tolerancia, la convivencia, la libertad y el respeto al otro. De acuerdo a lo descrito este tipo de trabajo expuesto, da cuenta de la reparación simbólica y construcción de memoria a la que puede contribuir las creaciones artísticas.

Amorocho, M. Paula, & Pérez, Liliana, P. (2012) Desplazamiento y Resiliencia en Niños y Niñas a través del arte, de María Paula Amorocho y Liliana Paola Pérez Ruiz (tesis de pregrado) Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

Esta propuesta pedagógica hizo uso del arte para evaluar la incidencia en los recursos para la resiliencia en niños y niñas en condición de desplazamiento a través de un programa llamado Resiliarte. Las jóvenes realizaron una investigación de corte cuantitativo cuasi experimental de grupo control pretes-postest para medir los recursos individuales, y encontraron que el arte, aumento significativamente las posibilidades de superar situaciones adversas como consecuencia del desplazamiento.

Este proyecto hizo uso del arte en el aula de clase con niños y niñas desplazadas de 9 a 15 años y encontraron que tomaron actitudes esperanzadoras poniendo en práctica su capacidad de crear, plasmar y transformar su vida a través de este como medio de expresión, con la ayuda y

cooperación del docente. La implementación de la serie de actividades artísticas representó un apoyo significativo con enfoque pertinente para resignificar sus vidas en la reconsideración de los sentidos de existencia.

Esta experiencia reafirma la apuesta de este proyecto **Entre Caminos y Cortezas**, que plantea y experimenta como el arte contribuye y da cuenta de la resiliencia del ser humano, pero sobre todo, facilita el ejercicio de ponerse en el lugar del otro y por tanto despertar y fortalecer la empatía que permite construir tejido social.

Tolosa, A., (2015) El Arte como posible Herramienta metodológica para la construcción de Paz, (tesis de posgrado) de la Universidad Nacional, Bogotá, Colombia.

Este trabajo realiza un análisis de varias experiencias artísticas en contextos de convivencias y paz desde sus diversas expresiones como el pintura-grafiti, teatro, música hip hop, danza-performance, artes plásticas- escultura- tejido, cine y fotografía.

La autora ratifica a partir de su análisis la importancia de las artes para reconocer al otro, sus diferencias y potencialidades; la identidad y perspectiva del mundo y de la vida de las personas y colectivos, el arte se convierte en el medio que permite visibilizar diversas perspectivas y cosmovisiones.

Caminos y Cortezas expresa las diversas miradas de mujeres que sufrieron el mismo fenómeno violento, el desplazamiento a causa del conflicto armado interno de Colombia, con la particularidad de cada una de sus historias, circunstancias, emociones vividas durante ese transitar. Este trabajo artístico, quiere mostrar la cosmovisión del poder sanador y resiliente en la mujer.

De igual forma, destaca como otras actividades complementarias a la expresión artística, como los foros, exposiciones, socializaciones o talleres son fundamentales para involucrar más al

público, pues genera retroalimentación de lo percibido como espectadores, reflejando como la obra artística interpela su subjetividad y concepción del mundo. (Rivera, 2015) plantea una serie de categorías emergidas a partir de su investigación, para dar cuenta del alcance de las artes, entre ella se encuentran:

que las artes son canal comunicativo, porque emite mensajes en torno a situaciones determinadas, devela verdades o situaciones que otros medios no reflejan; Medios de: Difusión Intergeneracional, De Conexión Entre Lo Individual y Lo Social, de Manifestación Sensorial, de Difusión Temporal, Educativo y Pedagógico, de Participación e Involucramiento Identitario, Manifestación de Equidad y Visibilidad de lo Humano, Reconocimiento del Entorno, Posibilidad para la Resistencia y la Realización de Acciones Colectivas No Violentas y como Componente Terapéutico (Rivera, 2015)

Este último, Componente Terapéutico, según (Rivera, 2015) “*Genera en quienes las emplean un posible medio de externalización de situaciones dolorosas, y en esa medida potencialmente pueden ir elaborando duelos que permitan dar continuidad a sus proyectos de vida*”. Es una de las formas de materializar la contribución del arte en la construcción de paz; el proceso de creación sobre las escenas contundentes sobre el proceso del desplazamiento de las mujeres, implica una mirada desde otra perspectiva de las otras realidades distintas a la propia, pues es sumergirse, acercarse a sentir o vivir esos pasos por caminos y bosques que pasaron las mujeres protagonistas de las historias.

4.2.Referentes Conceptuales

4.2.1. Desplazamiento

El desplazamiento forzado en Colombia no es un fenómeno nuevo, se remonta a la invasión hispana en 1492, y si se revisa tiempo actual, ha habido diversas fases. La primera de ellas fue la ocurrida en los años 50, Siglo XX, durante el periodo de conflicto conocido como “La Violencia”, antecedente del conflicto actual, en esa época dos millones de personas huyeron de sus hogares.

La segunda fase, fue a mediados de los setenta, cuando aumentaron los conflictos políticos a medida que creció la izquierda y el Gobierno colombiano respondía con represión. Y la fase actual, empezó en los ochenta, *“cuando parte de la oligarquía del país creó las fuerzas paramilitares para erradicar la guerrilla. Durante esta fase ha aumentado el nivel de desplazamiento, particularmente desde mediado de los años noventa cuando los desplazamientos masivos empezaron a afectar el campo colombiano”* (International, 2010)

El mismo informe señala que el mayor número de desplazamientos ha ocurrido entre 2000-2002, marcado por una expansión de grupos paramilitares y por la ruptura de diálogos de paz del Gobierno con el grupo insurgente las Fuerzas Armadas Revolucionarias Farc. Así mismo, ha habido una escalada de desplazamiento desde el 2006.

También destaca que, según la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil, *“encontró que las mujeres componen el 48% de la población desplazadas registrada en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), y de este porcentaje 1.31% son madres cabeza de familia”* (International, 2010)

En este proyecto de investigación-creación se hace referencia al concepto de Desplazamiento según la Ley 387 de 1997 aprobada por el Congreso de la República de Colombia, según la cual, es desplazada:

“Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios o tensiones interiores, violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público” (República C. d., 1997)

Entonces cuando se habla de desplazamiento está relacionado directamente con el conflicto interno y los abusos de los derechos humanos que van de la mano con él. Las violaciones a los derechos humanos que originan el desplazamiento de la población civil incluyen: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres o torturas. Además, los enfrentamientos entre actores armados que violan el derecho Internacional Humanitario (DIH) también conllevan el desplazamiento de población civil, ocasionando pérdida de la cultura y de la identidad de quienes habitan los territorios. El desplazamiento es un fenómeno vivo, actualmente en dos últimos años con el proceso de implementación de los acuerdos, ha aumentado la muerte de líderes sociales y de actos violentos por parte de disidencias FARC y de grupos delincuenciales y bandas de la mafia, situación que mantiene el fenómeno del desplazamiento.

Como nos interesa la situación de las mujeres víctimas del conflicto armado en cuanto al desplazamiento a continuación se profundizará sobre su condición social y cultural.

4.2.2. Condición social y cultural de las mujeres desplazadas

Las víctimas del desplazamiento en Colombia en su mayoría son mujeres, según el Informe de Mujeres de la Ruta Pacífica; es en la lógica de la guerra donde la cultura patriarcal halla su expresión más violenta en el militarismo, no hace sino profundizar el control y la dominación sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, restringiendo su libertad y autonomía, y lo hace no sólo en los escenarios propios del conflicto armado, sino en todos los espacios donde las mujeres viven, se relacionan y se movilizan.

Este gran impacto en las mujeres se refleja en quienes generalmente son viudas o huérfanas de la guerra, convirtiéndose de la noche a la mañana en jefes de sus hogares y en las responsables del sostenimiento económico y afectivo de sus familias. Las mujeres perciben la guerra y los efectos de manera diferente a los hombres, así como sienten de manera distinta el terror, el desarraigo y el rompimiento de su tejido social.

Según, el informe la Verdad de las mujeres, Víctimas del Conflicto armado en Colombia, de la Ruta Pacífica; su trauma psicológico puede ser mucho mayor, dado que, la viudez, la pobreza, la destrucción, el deterioro físico, el miedo, el chantaje y, en ocasiones, el abuso sexual, se agregan la responsabilidad de sobrevivir y garantizar la supervivencia de sus hijos en un entorno que les es desconocido y extraño.

Enfrentar una nueva manera de vivir en una ciudad desconocida y hostil, que no les ofrece condiciones favorables para su integración, en este caso las mujeres desplazadas que llegan a la ciudad de Pamplona, son desalojadas de sus hogares por motivos de violencia, perdiendo parte

de su familia, su historia, su identidad y su territorio como lo muestra este proyecto de investigación, habla de las mujeres víctimas del conflicto que viven en Pamplona como sujeto de estudio, que vienen de los sectores rurales de otras regiones, dejando consigo sus costumbres, sus tradiciones y sus formas de vida, llegan a una ciudad en búsqueda de un trabajo para sustentar sus gastos y los de su familia. Llevan consigo ese desconsuelo de haber sido desplazadas de sus hogares.

La vulnerabilidad de una mujer desplazada es alta, pues al perder su entorno social y familiar al que estaba acostumbrada debe aprender a desenvolverse en otros espacios, y eso le implica enfrentarse a una doble discriminación por ser mujer y desplazada, y si hace parte de un grupo étnico más. Su necesidad ha llevado a algunas a ejercer obligadas la prostitución, como una forma de subsistencia a causa de desempleo y falta de oportunidades en las ciudades receptoras, este mismo fenómeno lo vemos hoy en día, en especial con mujeres migrantes.

4.2.3. Memoria

Para este proyecto de investigación-creación artística es importante el concepto de Memoria, pues allí radica como los seres humanos enlazamos nuestro andar y nuestra vida. Es así como las representaciones en cortezas sobre los momentos vividos por las mujeres en su proceso de desplazamiento, materializan su versión como elemento simbólico de memoria de ese transitar.

La memoria ha sido parte de la construcción de la identidad individual y de los pueblos, las cortezas al igual que las mujeres desplazadas se integran a la identidad colectiva de Pamplona, y la de ciudad a sus identidades individuales. En la “memoria”, radica la importancia de crear conciencia de lo que sucede, donde se vincula nuestro cuerpo en el plano de la conciencia y el de no volvernos inertes a nuestro pasado.

Para hacer ese ejercicio de memoria en el Proyecto Caminos y Cortezas, se identificó la existencia de una asociación de víctimas del municipio de Pamplona, se estableció contacto con su líder, la señora Beatriz González Coordinadora del grupo, quien acompaña a 60 mujeres quien permitió el acercamiento al grupo para plantear la propuesta y que voluntariamente ellas se decidieran participar.

En el primer encuentro se presentó la propuesta del proyecto de investigación-creación artística como propuesta de reparación simbólica y recuperación de la memoria. Desde el inicio, y teniendo en cuenta su condición de víctimas, ellas expresaron la disposición de colaborar con el acuerdo de confidencialidad de que no se grabarán, ni se tomarán registros fotográficos, pues, deben velar por su seguridad.

A medida que se ganó su confianza durante los cuatro meses al asistir cada 15 días a sus reuniones, algunas de ellas en diferentes momentos se atrevieron a acercarse y espontáneamente contarme su historia, pues no todas quieren vivir recordando, cada experiencia y duelo es particular. Al ser testigo secundario de sus relatos, se recopilaron palabras importantes para cada una de ellas y se memorizaron expresiones, tono de voz, corporalidad, añoranza por su territorio, costumbres y tradiciones, que se vieron afectadas por el desplazamiento, pues con este suceso, su vida se fragmenta y se destruye un legado de los vínculos con su territorio, con su cultura.

Además, en todo proceso de perdón y reconciliación, la búsqueda de la verdad es clave para el momento coyuntural de nuestro país, el pos acuerdo:

“La reconstrucción de la memoria es un ejercicio político que implica la selección de hechos y construcción de narraciones acerca del pasado. En este sentido, es

un acto político que refleja consensos y disensos sobre aquello que merece ser contado y considerado como la historia de un sujeto o colectivo.” (Histórica, 2018)

De acuerdo a lo anterior, los ejercicios de memoria posicionan la voz de las víctimas como las productoras de una particular verdad, en la medida en que está sujeta a distorsiones propias del recuerdo y la experiencia traumática, y a la parcialización propia de quien narra en primera persona lo vivido. Las mujeres desplazadas tomaban su tiempo para crear una acción de memoria, donde vinculaban los momentos de violencia, su huida el emprender la salida, su desplazamiento a pie. El caminar se vincula al narrar cada paso y contar las experiencias vividas durante el transitar, había momentos de silencio, pausas, como si sus mentes no solo recrearan las escenas, sino que su cuerpo su corazón se agitaba, no resultaba fácil contar de nuevo lo que pasó, porque implicaba dentro de sí mismas, cuestionamientos, explicaciones, razones.

De Gamboa & Herrera, Romera, como se citó en (Histórica, 2018) *La memoria tiene un fuerte anclaje en el testimonio, es decir, en el relato personal sobre lo ocurrido. Su relación con la verdad esta mediada por la narración subjetivada, que da cuenta de una experiencia que se recuerda y que no persigue como objetivo principal “descripción fáctica” (Elizabeth, 2002) El valor del testimonio del sujeto que hace memoria no está relacionada particularmente con su contribución a la determinación exacta de los hechos, sino con su potencia moral (De Gamboa & Herrera, Romera 2012, página 233).*

Es decir, los testimonios de las mujeres desplazadas que hoy residen en Pamplona describen una realidad vivida por ellas, por tanto, hay mirada subjetiva como protagonista de un fenómeno que las ha violentado a ellas y sus familias de diversas formas dejando huella y secuelas.

Por eso, conviene subrayar que la construcción de la memoria, las gramáticas del recuerdo y sus implicaciones en contextos sociales marcados por violencias, formas de opresión y confrontación política, étnica, entre otras, vienen consolidándose hace ya algún tiempo como interés académico, social y cultural. Es por ello, la pertinencia de este proyecto de investigación-creación *Entre Caminos y Cortezas*.

Según el Ministerio de Cultura del Gobierno Nacional, para el contexto colombiano, la puesta en marcha de procesos de construcción de memoria sobre la violencia política se torna como una necesidad inaplazable y empieza a penetrar como llamado urgente en los discursos académicos y en las prácticas de organizaciones, movimientos sociales y culturales, en prácticas estéticas y artísticas configurando escenarios de expresividad, que contrastan con visiones y políticas.

4.2.3 El Arte Como Reparación

Tolstoy y colaboradores (1995) definen al arte como la capacidad que tiene un ser humano de manifestar a través de los sentidos una idea que al ser percibida por los sentidos de otro ser humano es capaz de manifestar. Otros autores, lo definen como lenguaje o forma de comunicar la conciencia, *“El arte es una forma específica de la conciencia social y de la actividad humana, consistente en un reflejo de la realidad a través de imágenes artísticas; constituye uno de los procedimientos más importantes de la aprehensión estética del mundo”* (EcuRed, s.f.)

Nicolas Bourriaud, define el arte como “una actividad que consiste en producir relaciones con el mundo con la ayuda de signos, formas, gestos u objetos”. Así mismo, el arte trasciende más allá de concebirse como un oficio o actividad para sobresalir su valor comunicativo como ese lenguaje que transforma y moviliza.

Hoy en día el arte simboliza la materialización de las miradas, de las ideologías, de nuestra propia historia. Se centra en un cambio social, cultural e histórico, con libertad de pensamientos. Por eso se tocan temas tan representativos y polémicos como la transgresión de género; la periferia; el dolor y las enfermedades; y la problemática social. (Pietraszek, 2015)

Entre caminos y cortezas, pretende abordar desde una perspectiva geo-estética la relación del territorio que habitaron y transitaron las mujeres desplazadas que hoy reconstruyen su vida en Pamplona.

“La geo-estética plantea las relaciones entre estética y territorio. Se producen acciones artísticas en la demarcación y creación de territorios con posturas corporales, gestos sonidos, composiciones de elementos expresivos, conjunciones rítmicas de actividades, en la conversión de una materia en materia expresiva” (En B. Gómez (Ed.), 2012)

La posibilidad expresiva del arte radica aquí en permitir que el otro se exprese, que actúe en sí mismo como testimonio, del cual el gesto artístico no es más que un registro, una perspectiva, una forma de mirar. De acuerdo a ello, hacer arte en medio de la guerra no es fácil, producir reflexiones y generar sensaciones a partir del dolor no es una tarea cómoda, pero es necesario hacerlo, y es allí donde el creador se cuestiona... cómo sublimar estos acontecimientos y cómo generar manifestaciones pacíficas, y homenajes sentidos a las víctimas. (Paz, 2015)

En el documento de consultoría *Hacia una Política Pública desde la Cultura y el Artes en el Marco de las Víctimas del Conflicto Armado Colombiano*, de Ministerio de Cultura, afirma que:

“ el arte quien gracias a su poder simbólico tiene el deber de volver a retomar la cotidianidad y recomponer las formas de ser, habitar y concebir una nueva instancia de lo real...” como resignificación del recuerdo, “...y es en este mismo marco de comprensión desde donde se configura la noción de reparación, como un proceso vivido y configurado por cada individuo con el fin de reparar, recomponer lo afectado, lo dañado, lo destruido como forma de darle sentido de nuevo a las prácticas, a las formas de supervivencia” (Cultura, 2017)

Por lo tanto, las manifestaciones artísticas tienen un papel importante, pues ellas pueden hacernos reflexionar sobre lo sucedido e iluminar el horizonte hacia donde nos dirigimos. Entre caminos y cortezas, se ubica dentro de una propuesta artística reflexiva que, al representar escenas y momentos más dicientes de las mujeres desplazadas, pretende interpelar a sus espectadores y se muestra de la resiliencia de sus protagonistas.

Las artes plásticas y visuales también tienen esa responsabilidad histórica de mantener fresca la memoria para que no se repitan los hechos y para estimular en otros el compromiso social; difundir lo sucedido para concientizar a las comunidades en el rol que debe asumir cada uno en la transformación social (Esfera Pública, 2015)

Lo que el arte sí tiene es un gran poder de humanización y sensibilización. José Antonio Abreu, el gran creador del sistema de orquestas de Venezuela, dice que una de las formas más dramáticas de la pobreza –material y espiritual– es no darles acceso a las personas al arte. En un país como el nuestro, que ha sufrido tanta violencia, el arte tiene el poder de sensibilizar, de volvernos más creativos, más compasivos. Pero, no se trata de actividades artísticas entre

comillas, sino de poner realmente a la gente en contacto con las dimensiones más altas del arte. (Arteta, 2017)

En esta misma línea el investigador social Germán Rey, define “*El arte fortalece el arraigo, la identidad, la convivencia, y los lazos de unión de las comunidades que han sido rotos por el desplazamiento forzado y las otras estrategias de la guerra*”. Nombrar y resignificar el pasado hace parte de los procesos de construcción de la memoria. La memoria va más allá de la mera reconstrucción del recuerdo. Es una reelaboración, una reconstrucción de las emociones pasadas, para explicarse a sí mismas, ubicarse en el presente y proyectarse hacia el futuro.

Entre caminos y cortezas, fue un proceso de creación artística que implicó un transitar por el recuerdo. Caminar por los senderos que ellas recorrieron después de dejar sus hogares, andar y recopilar las cortezas vegetales por estos caminos, implicó un ejercicio de sensibilidad y empatía, de transportarse a ese relato que recordaba y hacía memoria, y fue entonces, como si de cada una de ellas, se recibiera la conexión natural de cada quiebre que encontraba en las texturas, como si la naturaleza también narrará esos momentos y hechos que acontecieron durante su desplazamiento. Dos tránsitos diferentes, el hecho de desplazamiento y el hacer memoria de sus pasos, transitando nuevamente las huellas del tiempo por los caminos rurales. En consecuencia,

Hacer memoria es fundamental para la construcción de la paz, sacar a la luz pública los acontecimientos sucedidos puede permitir sanar la herida de una sociedad que necesita reconciliarse consigo misma, y es allí donde la acción simbólica abre espacios para esa reparación cultural, pues nada podrá reparar completamente lo acontecido. (Isaza, 2016)

Hacer memoria es muy importante para un pueblo y un país porque es a través de ella donde se recuerda y se tienen referentes de las experiencias positivas y negativas, por lo tanto, son los aprendizajes que probablemente permitirán que el individuo y la sociedad no cometieran los mismos errores. Plasmar, materializar la historia y los recuerdos permite mantener esa memoria viva, y el arte se convierte en una forma creativa y sensible de reconstruirla, recrear los relatos, las historias sobre las cuales se construyen las vidas y las identidades de las mujeres desplazadas es una forma de hacer memoria a un país que ha normalizado la violencia.

4.3.Referentes Artísticos: Arte Povera

El arte povera es una expresión italiana que significa arte pobre, es una:

corriente estética surgida en Italia en 1967 como una reacción frente al arte tradicional en la medida que este es considerado bello y de materiales nobles. El arte povera o arte pobre hace uso de objetos de desecho o sin valor real, reutiliza diversos materiales que en muchos casos son considerados basura, por lo general son triviales y todo lo contrario al concepto popular de bello, hermoso o exquisito. A través del uso de este material se pretende dar valor a estructuras primarias conseguidas con materiales diferentes, poco comunes, algunas veces pueden parecer repulsivos, pero siempre intentando darles un espíritu poético (Venegas, s.f.).

Según el portal Web, (Artehistoria, s.f.) entre los artistas que cultivan el arte povera se destacan Antonio Tápies, Giovanni Anselmo, Mario Merz, Gilberto Zorio, Giuseppe Penone, Michalangele Pistoletto, Luciano Fabro, Pino Pascalli, Janis Kounellis, Lawrence Weiner, Richard Serra, Robert Morris y Hans Haacke.

El arte povera, es una de las corrientes que da un valor agregado y fuerza a la propuesta de expresión del desplazamiento de las mujeres, en especial porque el uso de un recurso natural,

según, (Sánchez, 2017), *“aborda profundamente la conexión simbólica entre mujer-naturaleza”* (p. 107) la creación artística con las cortezas naturales manifiesta en las esculturas una asociación directa estética y social, pues plasma desde otra perspectiva el recorrido del desplazamiento de la mujer con el transitar de la vida, de la naturaleza, vida del árbol.

“El arte debe ser comenzado como la misma naturaleza, en una relación dialéctica entre los humanos y el mundo natural, del que no se nos puede separar (como se cita en Sánchez, 2017)”

Y eso es lo que se pretendió con este proyecto de Caminos y Cortezas reactivar la relación entre mujer y naturaleza al espectador, al simbolizar el estado en el que ellas transitan física, emocionalmente y su caminar debido a ese fenómeno violento.

Pues, según, (Sánchez, 2017) La conexión simbólica de mujer y naturaleza ha sido explorada por el eco-feminismo⁴ desde diferentes disciplinas de la expresión artística y del lenguaje. Es aquí donde se encuentra la potente construcción y representación simbólica que tiene el arte para mostrar la realidad. Caminos y Cortezas, a través de su proceso creativo con este material de cortezas natural expresa la resiliencia del ser humano, en especial de la mujer, quien como ya expresamos en páginas anteriores, son el número mayor de víctimas que deja el conflicto, viudas, reclutadas, huérfanas, violentadas física y psicológicamente.

Para el proyecto Entre Caminos y Cortezas, se han tomado tres artistas, dos de ellos hacen parte del movimiento del arte povera y han realizado trabajos con madera y cortezas como Giuseppe Penone, Frans Krajcberg, quienes han elaborado obras con troncos y arcilla sobre el concepto de memoria y despojo; otro de los referentes para el proyecto es el fotógrafo de

⁴ El ecofeminismo es una corriente de pensamiento, y una práctica política y un movimiento social activista que surge de la unión de dos fuerzas contestarias: el feminismo y el ecologismo. En ambos movimientos se reconocen raíces y causas comunes bajo el sometimiento de las mujeres en los sistemas patriarcales y la sumisión de la naturaleza en nuestro modelo occidental capitalista. (Sánchez, 2017)

Polonia quien se destaca por su trabajo de madera calcinadas, Henrique de Souza Oliveira, brasileño que ha trabajado diversas estructuras artísticas en madera.

4.3.1. Giuseppe Penone y el arte povera

Figura 2. (AITIM, 2006) Obra Entrelazando árboles. Recuperado por <http://infomadera.net>

Artista italiano nacido en Gressio, Turín, uno de los más personales e innovadores de la segunda mitad del siglo XX. Adscrito por breve tiempo al movimiento del arte povera, se distinguió desde su juventud por un lenguaje original, que combina una concepción sensual de la obra y elementos del arte conceptual con una relación casi simbiótica con los materiales empleados. (Penone, sf)

Figura 3. (AITIM, 2006) Obra Entrelazando árboles. Recuperado por <http://infomadera.net>

Sus primeras intervenciones fueron en los bosques de su Piamonte natal, donde empezó a experimentar con los árboles, modificados durante su crecimiento con incisiones, escarificaciones y presiones que imponen la voluntad del hombre al caos natural. Introduce así en su obra los conceptos de azar y memoria. Estos elementos se concretan en los árboles, largos troncos despojados de sus múltiples capas exteriores, que ofrecen sólo el núcleo interior como símbolo de su identidad y su forma primordial. (Bosco, 2004)

Figura 4 (AITIM, 2006). Obra Entrelazando árboles. Recuperado por <http://infomadera.net>

Su obra busca crear una nueva mitología que defina una nueva relación entre el ser humano y su entorno natural, más allá de las apariencias. *«En el exterior, la obra, alejada de todo contexto histórico, entra en competición con formas extraordinarias: las piedras de un río, o un árbol, son a menudo más interesantes que una escultura. Por esto, cuando trabajo en el exterior, intento poner la obra en simbiosis con el entorno»*, concluye Penone, quien más que un creador se reconoce como un revelador. (AITIM, 2006)

También, se encuentran esculturas de arcilla que plasman el rastro de un soplo en el espacio representándolo con huellas en negativo de partes del cuerpo; patatas modificadas durante su crecimiento con moldes del rostro del artista y bloques de mármol cuyas vetas han sido cinceladas hasta identificarse con las venas del cuerpo humano.

Descortezamientos, gestos vegetales, incisiones, presiones y deformaciones subvierten y alteran la naturaleza imponiendo un orden humano al caos natural. Su trabajo se basa en una observación meticulosa de la naturaleza, que nos propone una reflexión sobre el hombre y el cosmos y su capacidad de creación. Creador de una nueva mitología, Penone es, sin lugar a dudas, uno de los artistas más originales e innovadores de la segunda mitad del siglo XX (AITIM, 2006)

Su producción más reciente son paneles de cueros modelados a presión sobre la corteza de grandes cedros y grandes telas en las que recrea con espinas de acacia dibujos que sólo se perciben desde cierta distancia.

4.3.2. Frans Krajcberg

Frans Krajcberg fue un guionista, pintor, escultor, grabador y fotógrafo, nacido en Polonia y naturalizado brasileño. En 2008, recibió el gran premio de la APCA. Es de destacar para el

presente proyecto que se ha priorizado la utilización de arte ecológico, con maderas no tratadas hablando principalmente de las cortezas, como muestra de ello, el artista Frans Krajcberg, gran defensor del arte ecológico. (Enciclopedia Itau Cultural, 2018)

Figura 5. Estufa de Jardim Botânico de Curitiba. Obra Frans Krajcberg (2003)
Recuperado de enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10730/frans-krajcberg

Es clave notar coincidencias en el uso del material como la madera que usa el artista Frans Krajcberg “maderas calcinadas” que encontró en los bosques del Amazonas, en su caminar fue descubriendo la importancia de la madera, como material artístico y las interpreta convirtiéndolo en nuevo lenguaje que prioriza lo ecológico. La vinculación con el trabajo artístico Caminos y Cortezas es también la recolección del material de madera, cortezas vegetales por los caminos rurales de Pamplona.

4.3.3. Henrique de Souza Oliveira

Figura 6. Exposición Obra Tridimensional Tapumes, Galería de Arroz Houston, (2009) Recuperado de <http://enciclopedia.itacultural.org.br/pessoa279504/henrique-oliveira>

Nació en 1973 en Ourinhos (Brasil) y vive y trabaja en São Paulo. Se licenció en la Universidad de São Paulo en 1997 y, desde 2003 realiza instalaciones In Situ para las que suele utilizar materiales procedentes del entorno urbano, en particular la madera de los “tapumes”, las vallas de madera de obras, recogidas en las calles de São Paulo. (domaine-chaumont.fr, 2017)

Figura 7. Exposición Obra Embarque o “Cerramiento” (2009) Recuperado de <http://enciclopedia.itacultural.org.br/pessoa279504/henrique-oliveira>

Punta de lanza de la joven generación de artistas brasileños, Henrique Oliveira expone regularmente en Brasil, Estados Unidos y Europa. En 2013 fue residente del SAM Art Projects y, a su término presentó la instalación monumental “Baitogogo” en el Palais de Tokyo, en París. (domaine-chaumont.fr, 2017).

Según el portal, Enciclopedia ITAÜ Cultural, la pintura es la base de la creación de Henrique Oliveira:

Incluso sus instalaciones y esculturas parten de preguntas pictóricas. “Todo se basa en la concepción de la pintura como un campo expandido. Se puede referir a este trabajo como una pintura tridimensional o una escultura de pared”, dice el artista sobre las piezas de madera que integran su investigación pictórica, de obras como Xilonoma Chamusquius y Xilempasto. (Enciclopedia Itau Cultural, 2018)

Entonces, podemos destacar el uso de la madera que el artista Henrique Oliveira utiliza y la similitud en la recopilación del material natural; él usa madera desechable de un entorno urbano y este proyecto toma las cortezas de los árboles de la zona rural. De igual forma, este artista se destaca en sus trabajos por grandes intervenciones con obras tridimensionales, lo cual genera más impacto sobre el tema y mayor vinculación por parte del espectador. De esta misma forma, se recreó en la muestra final de este trabajo de investigación y creación artística, Entre Caminos y Cortezas, con una escultura de gran formato.

4.3.4. Referentes artísticos sobre el desplazamiento.

Entre los referentes artísticos que han realizado trabajos sobre temas relacionados con violencias, conflicto, desplazamiento víctimas y mujeres; una de las más significativas es Libia Posada, es una mujer que tiene un doble rol médica y artista, esta artista a través de su obra sobre

desplazamiento, ha imaginado y materializado las más dolorosas realidades colombianas, como es la violencia, los desplazamiento sociales, violación de derechos, agresiones sociales y personas, expresados de diversas formas en prótesis, muletas e imágenes que reproducen la realidad en dibujo y fotografía.

Como segundo referente es Doris Salcedo, escultora bogotana.

Su obra parte de las experiencias y testimonios de quienes han sufrido directa o indirectamente la violencia del conflicto armado. Sus instalaciones reflejan la situación de las víctimas, a partir de eventos y objetos cotidianos que buscan hacer memoria sobre una realidad que muchas veces pasa desapercibida. (República B. d., s.f.)

A continuación, acotamos la obra más significativa de Libia Posada sobre el desplazamiento.

4.3.5. Libia Posada.

Figura 8. Posada (2014) Exposición Signos Cardinales. Recuperada en Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas. Volumen 9 – Número 2. ISSN 1794-6670.

Signos cardinales: cuadernos de geografía es una instalación fotográfica que se ha realizado Quibdó, Cartagena y Medellín. Por la artista antioqueña Libia Posada, presentada en “Seminario Geoestéticas del Caribe” realizado en el marco del 42 Salón Nacional de Artistas. Constituye un ejercicio individual y colectivo de descripción, visualización, ubicación, representación y comprensión de la experiencia de desplazamiento forzado. Propone el levantamiento de una serie de “mapas” de los recorridos descritos por un grupo representativo de personas, mujeres en su mayoría. (Posada, 2014, pág. 2)

Figura 9. Posada (2014) Mapa de Convenciones. Recuperada en Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas. Volumen 9 – Número 2. ISSN 1794-6670.

La artista trabajó con mujeres desplazadas por los fenómenos de violencia del país. Con ellas realizó jornadas de talleres que se dividían en dos partes. En la primera parte, las mujeres reconocían en mapas de la geografía colombiana, el camino que tuvieron que recorrer desde su lugar de origen hasta el lugar donde se establecieron. Esta actividad abrió el paso a los recuerdos de las participantes que empezaban a reconocer el valor de sus pies y piernas y de su fortaleza, al visualizar físicamente lo que para muchas era como un sueño ya lejano e imposible.

En la segunda parte, la artista dibujaba con marcadores en las piernas de las mujeres los caminos dibujados en los mapas. Posteriormente eran fotografiadas. Con estos gestos Posada logra trascender la función del mapa, el cual adquiere un significado diferente para la artista “*devolver a quien los reconstruye, a través de la memoria, la certeza de lo vivido*”. (Histórica, 2018)

Además, Posada señala que “*El proyecto no es un asunto de avivar dolores, sino de hacer un proceso a otro nivel, es un ejercicio de memoria desde la ubicación de la experiencia en términos de mapa corporal*” (D, 2012, pág. 58)

El trabajo de Posada se basa en un ejercicio cartográfico desde el arte donde resignifica el concepto de territorio, valorando el cuerpo de la mujer, da muestra de la importancia de como el arte puede aportar a la construcción de memoria histórica, como es la apuesta de Entre Caminos y Cortezas, tiene en común recopilación de relatos y representación de ese recorrido debido al desplazamiento. De igual forma, es de resaltar que es una mujer artista quien recopila interpreta y representa las historias de las mujeres desplazadas.

4.3.6. Doris Salcedo.

El segundo referente es Doris Salcedo, su obra parte de las experiencias y testimonios de quienes han sufrido directa o indirectamente la violencia del conflicto armado. Sus instalaciones reflejan la situación de las víctimas, a partir de eventos y objetos cotidianos que buscan hacer memoria sobre una realidad que muchas veces pasa desapercibida.

“En Atrabilius (que significa "melancolía" o "mal genio") encajonó los zapatos de mujer desgastados en nichos cubiertos con una malla hecha de vejiga de vaca estirada. Los zapatos representan a las personas que han desaparecido en el transcurso del conflicto.

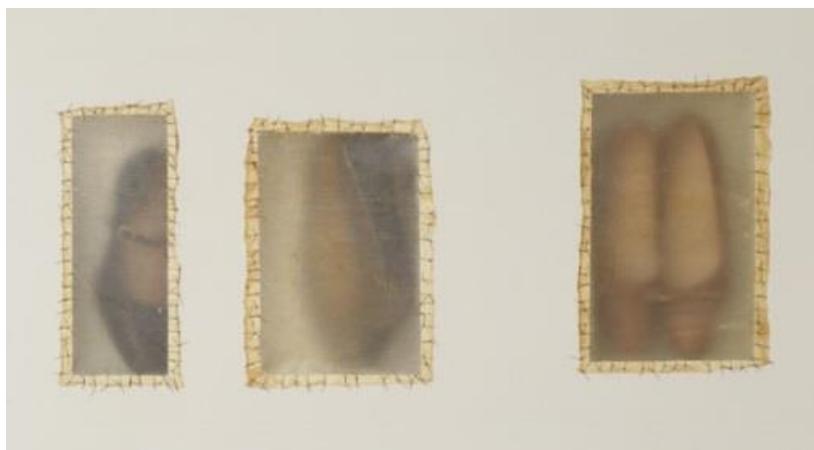

Figura 10. Salcedo En Atrabilious.

Es importante resaltar el trabajo de la maestra Salcedo, pues es una de las mujeres artistas colombianas, que se ha destacado por ser un referente en el arte político. En este campo ella investiga sobre los temas sociales, en especial, sobre las mujeres desplazadas e impactos de violencia. De igual forma, este trabajo de investigación aborda la misma temática, el desplazamiento, a diferencia de Salcedo que usa a menudo muebles en sus esculturas, eliminando su naturaleza familiar y dándoles un aire de malestar y horror. Mientras, Caminos y Cortezas, vincula el ser hacedora de materiales creando con cartón reciclado y cortezas vegetales recopiladas en diversos caminos.

Salcedo, también, se describe a sí misma como un "testigo secundario, pues el papel del artista es dar testimonio de dichos relatos, historias del conflicto interno de Colombia; y de igual forma, se puede referenciar un segundo trabajo de la artista, Fragmentos, un contra - monumento con armas entregadas por las Farc que fueron fundidas: *“La pieza, que es una de las tres pactadas en el Acuerdo de Paz, se alzarán en un lote sobre la carrera 7 con calle 6B, una cuadra abajo del Archivo General de la Nación. En ese lote de 1200 metros cuadrados ...”* (Arcadia, 2018) en el

cual participaron 20 mujeres víctimas quienes ayudaron a dar forma a las armas y que enfrentan a quienes perpetran estos conflictos.

Dichas armas fueron fundidas y reconfiguradas como el soporte físico y conceptual sobre el cual se erige este lugar de memoria. Parada sobre este piso, cualquier persona se encuentra en una posición equitativa, equilibrada y libre, desde la cual es posible recordar y no olvidar el legado de la guerra. Este espacio tiene la tarea de acoger memorias antagónicas para así generar desde aquí una gran polifonía de voces discordantes. (Arcadia, 2018)

Así mismo, la maestra Salcedo y el proyecto de investigación y creación artística, hace homenaje a las víctimas; en este caso cada trabajo representa un momento o hecho vivido por las mujeres víctimas de desplazamiento que viven en Pamplona, abordado en cada una de las esculturas en cortezas que enmarcan un recuerdo vivido durante el desplazamiento, que expresa melancolía, añoranza y nostalgia.

La similitud de los trabajos es la resignificación y los momentos de las mujeres víctimas a través de los objetos encontrados y en este caso plasmados con las cortezas. Al igual que la maestra Salcedo, en el proyecto Caminos y Cortezas se ha sido testigo secundario de las mujeres desplazadas, en ambas creaciones se vinculan los materiales que facilitan narrar sus historias y crear un lenguaje que conecta cada situación de violencia y de desplazamiento forzado; a través del arte logramos recrear y reinterpretar esos momentos vividos.

5. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS

El proceso creativo que enmarca esta propuesta de investigación-creación *Entre Caminos y Cortezas*, se realizó mediante las siguientes fases: 1) Aproximación conceptual 2). Indagación y acercamiento a las mujeres, 3). Búsqueda y exploración del material, 4) Proceso de Creación artística, 5). Montaje de la obra. A continuación, encontrara el desarrollo de cada una de ellas.

5.1. Procesos.

5.1.1. Aproximación Conceptual

La aproximación conceptual queda consignada en las páginas antecedentes a este capítulo, donde se construyó el estado de arte y marco teórico y conceptual para la investigación donde se realizó acercamiento a los conceptos, antecedentes y experiencias sobre temas de entender conceptos reparación, resiliencia, conflicto, mujeres víctimas, reparación simbólica desplazamiento forzado, territorio, documentales estudio de trabajos de grado, indagación del arte povera.

5.1.2. Fase I Indagación.

En esta primera fase se realizó indagación con la organización de víctimas de Pamplona, *Una Luz en el Camino*, donde se identificaron historias de vida sobre las mujeres desplazadas del conflicto interno armado vivido en los departamentos vecinos como Santander, Cesar, Arauca y Boyacá, que han llegado a Pamplona.

Para ello, se realizó consulta en la personería municipal para poder contactar con mujeres víctimas de desplazamiento que residen en Pamplona, en la dependencia me facilitaron el contacto la coordinadora del grupo Beatriz Rivera quien acompaña la asociación de víctimas conformada por 70 mujeres y que se reúnen cada 15 días, los sábados en las Instalaciones de la Biblioteca Municipal, ubicada en la antigua Feria. En estos encuentros las mujeres víctimas,

hablan sobre las acciones, recursos y beneficios programados por el Estado para su atención, de igual forma, comparten sus historias entre ellas.

En el primer encuentro, la Coordinadora insistió que podría acercarme a las mujeres y conocer sus relatos con la condición de no ser documentadas ni registradas audio, video o fotografía, pues, había un precedente, donde estudiantes de la Universidad registraban sus historias y la hacían públicas con nombres anónimo, siendo un acto de abuso de confianza y aprovechando su momento de duelo.

Por tal motivo y atendiendo la observación de la señora Beatriz, se realizó la consulta a las mujeres para solicitar su consentimiento quienes estarían dispuestas a contar su historia, para que fuese el elemento inspirador para el trabajo de creación artística en cortezas vegetales, como una propuesta de reparación simbólica, desde las artes. Algunas mujeres manifestaron su disposición y compartieron su historia de vida, pero con la condición de no ser registradas, como ya lo había expresado la líder del grupo.

Entonces, se asistió a cinco reuniones asumiendo una actitud de escucha frente a las mujeres que quisieron contar sus historias. A medida que cada una reconocía el propósito del proyecto, un homenaje a la valentía y resiliencia de la mujer desplazada, empezaron a tomar confianza. Se asumió una actitud de escucha y comprensión de mujer a mujer, poco a poco fueron contando los detalles y capítulos de los momentos vividos: violencia, angustia, desolación, entre otros; a medida que escuchaba sus relatos, tomaba nota de las palabras importantes que marcaron estos hechos y que se convirtieron en referente para la creación de cada escultura y pieza artística.

En cada reunión y conversación con las diferentes mujeres víctimas de desplazamiento se fue recopilando una serie de palabras que resumían el hecho, la circunstancia, el sentimiento, la

emoción y la actitud vivida durante ese transitar como desplazadas, de cada una de ellas tomaba nota en mi cuaderno.

En cada encuentro conversaba con diferentes mujeres y empecé a identificar que las palabras coincidían, porque precisamente los momentos o sentimientos que son característicos de estos hechos traumáticos se repiten como: la nostalgia y la esperanza. A medida que confirmo las palabras identificadas previamente las voy transformando en obras.

Es así como en la fase de creación en el momento cinco, encontraré, por ejemplo, una serie denominada Relicarios; una palabra que encierra más de una historia y hace alusión a los recuerdos que guardan las fotografías, elemento de memoria.

Uno de los relatos de las mujeres decía que lo único que le quedaba de la situación a la que se vio sometida, fue la foto de su hijo desaparecido; según ella cuenta: un día en un hostigamiento en la vereda, irrumpieron en su casa hombres armados y sin explicar ninguna razón tomaron a su hijo y se lo llevaron. Ella, tuvo que huir, pues temía por su vida y la de su segunda hija, entre las cosas que alcanzó a sacar de su vivienda llevaba un relicario que guardaba la foto de su hijo quien había sido desaparecido por el conflicto.

Ese relicario e imagen de su hijo se convirtió desde aquel momento como un símbolo de ese ser querido desaparecido. El relicario es la ventana al recuerdo, al espejo de su corazón, donde busca a ese ser amado que quiere que permanezca junto a ella, a pesar de no estar físicamente a su lado. La foto de su hijo abstrae la memoria de las vivencias junto a él y es la expresión del amor maternal.

Por consiguiente, cada sustantivo que se recopiló tiene una historia que se plasmó en una pieza y escultura elaborada con corteza, reúne el sentido y significado de ese momento. Entre las palabras identificadas que facilitaron la creación de las obras artísticas en cortezas fueron:

AGRESIVO	DESPLAZAMIENTO	HUELLAS
AÑORANZA	FRAGILIDAD	HUIR
CAMINOS	FRAGMENTOS	HUMILDAD
CORAJE	FUERZA	LAGRIMAS
DESCONSUELO	HISTORIA	
LIBERACIÓN	ROMPIMIENTO	SOLEDAD
LUCHA	ESPERANZA	MELANCOLÍA
MATERNIDAD	HUMILDAD	TRISTEZA
NATURALEZA	DESPEDIDA	VALENTIA
ODIO	NOSTALGIA	VULNERABILIDAD
PIES	RESERVA	PIEL
RECUERDOS	ROSTROS	COLOR
RELICARIOS	SENCILLEZ	DESPRENDIMIENTO
		FORTALEZA

5.1.3. Fase II Exploración con el Material

De igual forma, se realizó una investigación de campo, acercándose a conocer algunos de los caminos rurales por donde ellas transitaron para llegar a la ciudad, en ese reconocimiento se escogió el material que transmitía cada una de sus historias; al caminar por los senderos y apreciar cada corteza con sus colores, formas era como escuchar las voces de ellas a través de este material vegetal, y encontrar la forma de transformarlo para que cada obra significará la historia resumida en un solo sustantivo.

Se realizaron varias salidas por los caminos y los cerros alrededor de Pamplona donde estas mujeres transitaron, así pues, formalice la recolección del material cortezas vegetales haciendo seguimiento a los árboles para saber en qué momento votaban sus cortezas. También, recobrando nuevos colores en las cortezas y variedad de texturas. también por las calles de Pamplona recolectado el cartón de cajas recicladas que se usa para soporte de las obras.

Para la artista es importante el sentir con el cuerpo, la piel, pero también con el corazón, realizar cada recorrido por los caminos rurales fue un ejercicio de empatía que facilitó transitar de nuevo por esos recuerdos e historias escuchadas. Observar, oler, sentir y apreciar cada fragmento de corteza, su textura, color y ubicación en los caminos cobraron de nuevo sentido.

Los árboles usan sus cortezas para proteger la madera, la corteza es la capa más externa que cubre tallos y raíces. Para el proyecto de investigación-creación **Entre caminos y cortezas**, las cortezas simbolizan la piel, las vivencias por las que pasaron las mujeres desplazadas, la piel lleva huellas, cicatrices del tiempo y de la existencia del ser vivo, las texturas y colores de las cortezas dan cuenta de esos diversos momentos, hechos, sentimientos, emociones y sensaciones de su transitar.

Durante la indagación del material, observaba un lenguaje de pertenencia a un territorio, que contenía una historia. Contar a través de las texturas y tener en cuenta sus colores era vincularme con los hechos, sentimientos y emociones de los relatos de las mujeres que me narraron sus historias. El uso del tipo de corteza y color en la creación de imágenes se hizo de acuerdo a su tono de piel y a su forma de vestir.

Mediante este estudio e indagación en campo encontré diversas cortezas de árboles, como el eucalipto y el pino, arboles que rodean el territorio de Pamplona y caminos rurales que comunican con otros municipios de la provincia, fueron los que se utilizaron para la elaboración de las obras. Identificando, por ejemplo: el Eucalipto tiene una textura suave de colores rosas, que facilitaron su uso para representar la piel. En otra fase de mayor descomposición de la corteza, en un ambiente húmedo, el eucalipto muestra otras tonalidades como las verdes, que se usaron para representar su vestimenta.

Por otra parte, el pino tiene textura grotesca, voluminosa y oscura, con bastantes grietas que dan la sensación de resequedad, simbolizando quiebres y se usó, para el pelo y dar volumen al cuerpo y formas.

También se incluyó las cortezas de una palmera encontrada sector Bochalema, fotografía 7. Esta, se encontró un color rojo carmín y una textura plástica, tiesa que se utilizó también como apoyo en la representación de pieles de las figuras.

A continuación, se muestra una serie de tonalidades y texturas de estos árboles.

Fotografía 1. Selección Material

Fotografía 3. Selección Material

Fotografía 2. Selección Material

Fotografía 4. Selección Material

Fotografía 5. Selección Material

Fotografía 7. Selección Material

Fotografía 6. Selección Material

Fotografía 8. Selección Material

5.1.4. Fase III Proceso Creación

Durante el proceso de creación se realizaron piezas planas y tridimensionales de diversas representaciones de sentimientos, momentos, recuerdos y hechos que marcaron la vida de las mujeres durante y como consecuencia de su desplazamiento a causa del conflicto armado.

Las figuras fueron elaboradas con cortezas vegetales de árboles de pino, eucalipto y palmera plasmadas sobre cartón, derivado de la madera, material de soporte para la escultura. Para adherir la corteza al cartón se usó cemento de contacto. Para cada proceso de creación se realizó la selección de colores de las cortezas, y se elaboró un boceto el cual sirvió de guía para pegar cada trozo de cortezas creando la imagen y cuidando el sentir del momento.

Fotografía 9. Proceso de creación 2018

Fotografía 10. Proceso de creación 2019

Fotografía 11. Proceso de creación

Fotografía 12. Proceso de creación

5.1.4.1. Muestra titulada Huellas y Texturas año 20171 exposición Colegio Rosario Trabajo Bidimensional compuesto por 12 piezas cortezas sobre cartón y mano tridimensional

Estas imágenes marcan un inicio a través de esta técnica, pues, después de indagar sobre el desplazamiento forzado de las mujeres y reflexionar sobre el problema del destierro; se puede afirmar la pertinencia del material usado, cortezas vegetales, para caracterizar este tipo de situaciones, pues permitió crear un lenguaje a través del cual se genera mayor sensibilidad por la naturaleza y la mujer.

Las cortezas permitieron recrear distintos escenarios de manera significativa, resaltando la importancia de los hallazgos de la investigación, acerca de los relatos de las mujeres víctimas de desplazamiento. Cada pieza es contadora de historias a través de sus texturas, para ello me apropié de las cortezas y el cartón otorgándoles un sentido de desarraigo que sufren estas mujeres al ser despojadas y obligadas a huir de sus territorios.

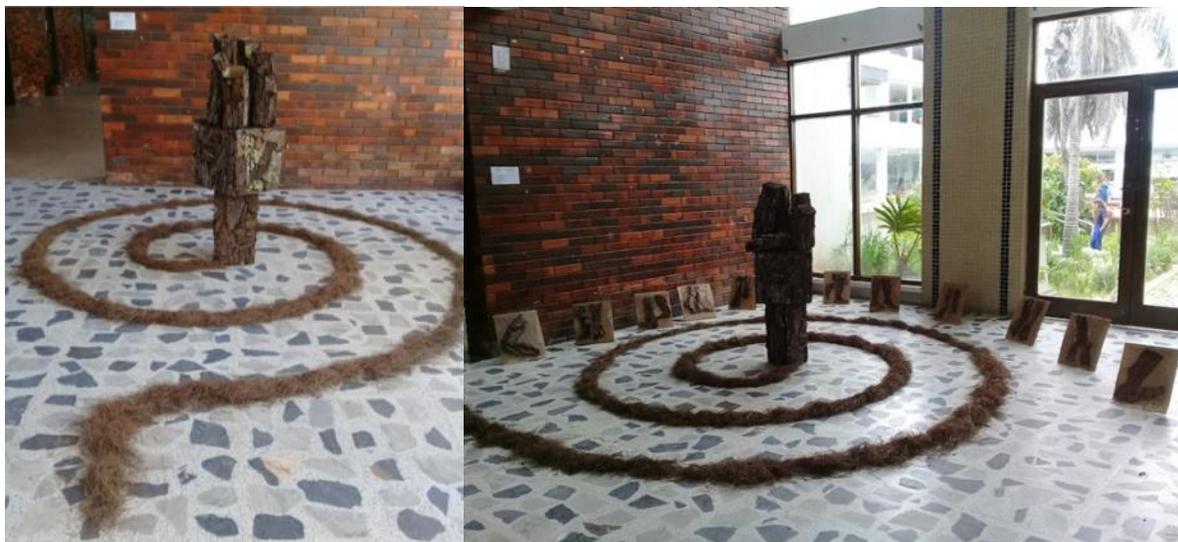
Las primeras imágenes que se elaboraron fueron ocho (8) piezas de figuras con cortezas vegetales sobre cartón reflejaban el caminar, transitar durante su desplazamiento, en esta muestra

se incluye una escultura en forma de mano también realizada con los materiales ya nombrados, representando mano amiga que encuentran en su transitar.

Siendo la naturaleza un reflejo de vitalidad del ser humano, podemos destacar en la imagen ese registro que van marcando un camino solitario, en el cual se enfrenta una persona al ser desplazada, en la misma se focaliza un punto de horizonte bajo en la que se pretende mostrar con mayor énfasis los pies descalzos, e indefensos mostrando humildad y transmitiendo un trajín cotidiano de nuestras mujeres en los campos.

Siendo los pies una parte principal del cuerpo para su desplazamiento es primordial tener en cuenta el lenguaje que se ha querido dar al graficarlos de una manera simbólica, mostrando ese maltrato que sufren las víctimas y ver en ellos crecer esas raíces que nos muestran una imagen de escasez y vacío del lugar.

Esta muestra se realizó en un lugar cerrado en la sede del colegio rosario, donde se ubicó la obra acompañada con un montaje en espiral que daba el recorrido a los espectadores a través de la obra generando ese caminar y llegaran al punto central donde se ubicó la escultura de la mano para la reinterpretación de esa mano de ayuda.

Fotografía 13. Huellas y texturas, instalación escultura 120 cm x 60 cm

12 obras de 25 cm x 35 cm bidimensionales Montaje sede Colegio Rosario.

Año: 2017

Fotografía 14. Mano amiga escultura elaborada cartón forrada en cortezas 100x 50cm año 2017

Fotografía 15. Caminar 1

Fotografía 16 El caminar 4

Fotografía 17 El caminar 7

Fotografía 18 Caminar 2

Fotografía 17 El caminar 5

Fotografía 20 El caminar 8

**5.1.4.2. Muestra Dos: Creación pies tridimensional: Pasos de un Pasado.
I Semestre 2018**

En esta muestra se realizaron otras 12 piezas en forma de pie, cada una de ellas tiene una anatomía diferente en tamaño y en textura, pues cada una muestra habla de un transitar y los riesgos quiebres y dificultades por las que pasaron estas mujeres desplazadas.

La muestra en tercera dimensión fue expuesta en sitios públicos, barrios periféricos como Cristo Rey Alto, en la calle real, parque principal y caminos rurales, Vereda Chichira; con el propósito de que la creación artística rompiera el escenario cotidiano de estos lugares e invitarán al espectador y transeúntes a reflexionar e interactuar con la obra. A partir de ellos se realiza un pie tridimensional en tamaño mayor, facilitando la reflexión del espectador, al ser representación de un pie más detallada.

Fotografía 2118. Figura Elaboración de las obras tridimensionales 19 piezas Pasos de un Pasado 2017o

Fotografía 22. Pie tercer dimensión. 35 cm x 35 cm Instalación realizada Museo de arte año 2017

Fotografía 2319. consta de 12 piezas e 30 cm x 30 cm y pieza de 40 cm x 40

Moderno Ramírez Villamizar, Año 2017. **Pasos de un Pasado** consta de 12 piezas de 30 cm x 30 cm y pieza de 40 cm x 40

La naturaleza es un reflejo de vitalidad y de paz del ser humano, podemos destacar en la ilustración tridimensional, el registro de las diversas texturas de la corteza, que reflejan el camino solitario al cual se enfrenta una persona al ser desplazada y migrante, en la misma obra se evidencia mayor énfasis los pies descalzos, e indefensos revelando la humildad y el transitar de las mujeres en los campos.

Fotografía 20. Intervención Barrio cristo rey.

Fotografía 25. Intervención Barrio cristo rey.

Fotografía 26 21. Intervención camino Chichira, Pasos de un Pasado

Fotografía 27. Instalación realizada Museo de arte Moderno Ramírez Villamizar, Año 2017

Pasos de un Pasado consta de 12 piezas de 30 cm x 30 cm y pieza de 40 cm x 40 cm

El proyecto de investigación-creación **Entre Caminos y Cortezas** marca el inicio de un nuevo lenguaje del arte para expresar las vivencias e historias de las víctimas a partir de la creación en tercera dimensión con el material natural como cortezas que recrean figuras significativas del destierro, el desplazamiento como son los pies, los pasos, el andar. Las piezas se ubican en forma de espiral ejemplificando el recorrido de las mujeres.

La contemplación de esta figura invita a la reflexión acerca del destierro y al impacto que este hecho tiene en la vida de una persona, de las mujeres, de una familia; así mismo comunica el ejercicio deambular, como perdidas sin rumbo; cuando las han despojado de sus casas, sus cultivos, sus familias, su cultura; mientras se busca un lugar donde recomenzar.

Las piezas y los montajes se enmarcaron en escenarios rurales, donde principalmente vivían estas mujeres, así se desarrolla de una manera más significativa, pues se le da mayor importancia a los elementos que están en el entorno y su relación con el significado de la obra. Los fragmentos de cortezas son contadores de historias a través de sus texturas, las formas de los pies descalzos simulando la acción de desplazarse dan cuenta del desarraigo que sufren estas mujeres al ser impactadas por la violencia, y tener que huir de su lugar de origen.

Fotografía 28 Pasos de un pasado, Elaboración pies tridimensionales formato 110 cm x 100 cm año 2018

Durante el proceso de investigación fui destacada por el trabajo artístico realizado hasta el momento con cortezas vegetales, y como un reconocimiento a esta creación me invitaron al XXXLLL Encuentro Internacional XIX Iberoamericano De Mujeres En El Arte México. Año 2018 titulado enfrentándola desmemoria- reivindicando las luchas sociales y los logros del feminismo.

5.1.4.3. Muestra Tres: Creación y exposición Mural Bidimensional en cortezas en México.

A continuación, veremos la elaboración del primer mural hecho en cortezas sobre el desplazamiento que sufren las mujeres ya sea por causa del conflicto armado o la migración forzadas por condiciones socioeconómicas en su país, México es uno de los países latinoamericanos con las fronteras más peligrosas, por allí transitan ciudadanos de diversos países que circulan en búsqueda del sueño americano.

Fotografía 29. Elaboración Mural Bidimensional Corteza.

Rostro Mujeres desplazadas. formato 110 cm x 100 cm año 2019

Para esta tercera creación en cortezas, surge del proyecto de investigación creación, pero lo desarrollo en otro contexto país de América muy reconocido, entre otras cosas, por ser expulsor y receptor de migrantes, la inspiración fue entonces, reconocer en este territorio el transitar de la mujer migrante plasmado en su rostro.

Se recolectaron cortezas de los parques de Hidalgo, Pachuca, Coyoacán y ciudad de México, recopilando en cada pieza de corteza una historia evidenciada en cada textura. Al unir las diversas piezas fragmentadas, como simbolo de la cantidad de veces que se fracciona la vida e historia de las personas que migran o se desplazan forzosamente por el despojo de tierras, pérdida de seres queridos, desarraigo cultural, entre otros.

Gracias, al proceso creativo del arte y la técnica en cortezas usada previamente en los anteriores momentos sobre las mujeres víctimas de desplazamiento en Pamplona, se facilito realizar este trabajo de mural bidimensional⁵; como si se tratase de armar un rompecabezas de un rostro que expresará la vulnerabilidad de las mujeres desplazadas o migrantes a nivel mundial a causa del conflicto, crisis económica, desigualdad social y falta de oportunidades. Cada pieza o corteza, su textura y color simbolizan las diversas razones y motivos que carga en su estampa mujer migrante o desplazada, como sello.

⁵ Replica la técnica en corteza para realizar mural bidimensional fue expuesto en otro país, e instalada en la escuela de música Casa principal de los monumentos de Pachuca- Hidalgo, México, obra que también fue publicada por un medio de este país. <https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Crean-en-Hidalgo-primer-mural-hecho-con-cortezas-de-arboles--20190401-0038.html>

*Fotografía 30. Título: féminas mexicanas
Mural elaborado en cortezas.
Lugar: palacio principal uhm Pachuca hidalgo, México.
Dimensiones: 240 x 125 cm año 2019*

Fotografía 31 y 32 Reconocimientos XXXL Encuentro Internacional XIX Iberoamericano De Mujeres En El Arte México. Año 2018

5.1.4.4. Momento Cuatro: Figuras Bidimensionales Mujeres Desplazadas

Titulada serie féminas encaminado sus destinos⁶.

En esta muestra se destacan las figuras que representan las emociones, sentimientos, momentos vividos por las mujeres en el desplazamiento: Maternidad, fortaleza, esperanza, humildad, nostalgia, resistencia; desplazamiento, valentía, vulnerabilidad, resiliencia, reserva, despedida, a través de ellas se rescatan las historias y podemos resaltar la actitud de la imagen femenina que nos muestra esa acción de desplazamiento, cargando no solo con sus cosas materiales sino espirituales; con una mirada hacia su pasado que nos evoca al sentido de pérdida.

Es importante la técnica empleada con materiales naturales y del entorno. La idea surge en ese caminar que realizo alrededor de mi pueblo y es cuando veo que la naturaleza me habla y me

⁶ Difusión de la obra creada y expuesta por periódico regional https://www.laopinion.com.co/pamplona/arte-y-conflicto-fusionados-en-corteza-de-arboles-181917?fbclid=IwAR2yGkjLIFIHmmA2li8Mme4JJwieCcVoJ_xgrrrHmCGv1HS48n65b196pZo

quiere contar esas historias a través de esas cortezas que llevarán años viendo pasar miles de personas con sueños ilusiones, también ver crecer a muchos niños.

Este lenguaje en corteza encierra cada trozo parte de las historias que se quieren representar con la muestra artística, por medio de las grietas y de los colores que poseen se puede llegar a hablar que las piezas en corteza simbolizan escenas del desplazamiento. De igual forma, cabe señalar que es la naturaleza la que más migra a través de los picos de los animales, también del aire que corre sus semillas es allí donde se logra condensar estas dos ideas de la naturaleza y la mujer migrante.

Figura 11. Maternidad 60 x 60 cm

Figura 12. Desplazamiento 50 x 70 cm

Figura 13. Fortaleza 90 x90 cm

Figura 14. Esperanza 50 x75 cm

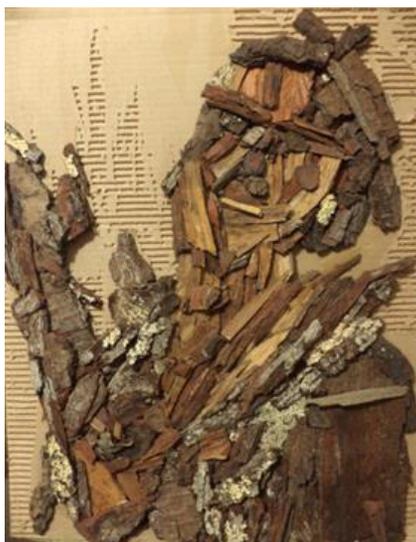

Figura 15. Maternidad 90 x 90 cm

Figura 16. Despedida 90 x 90 cm

Figura 17nostalgia 60 x 80 cm

Figura 18. Humildad 52 x 86 cm

Figura 19. Valentía 50 x 80 cm

Figura 20 vulnerabilidad 60x 80 cm

La serie de imágenes anteriores, titulada inicialmente *Feminas Encaminado sus Destinos* es uno de los resultados del proyecto de investigación creación artística *Caminos y Cortezas* que hizo parte de último montaje

5.1.4.5. Momento quinto. Serie de relicarios

En este momento los relicarios fueron un acto creativo trascendental, por la importancia de los recuerdos en la construcción de memoria. Para las víctimas del conflicto los recuerdos de esos seres queridos desaparecidos y asesinados en medio del conflicto armado en sus territorios, es vital. Es por ello que el uso de los relicarios por parte de varias de las mujeres desplazadas, simboliza, más que una pieza pequeña que guardaba la imagen o fotografía de ese ser amado, el único recuerdo que les quedaba de su hijo secuestrado o asesinado.

La existencia, el paso por la tierra de ese ser querido se condensaba en ese pequeño objeto de gran valor sentimental. Es por ello, que se decide en homenaje y reconocimiento a otras formas de materializar las emociones y los sentimientos a través de los objetos, realizar una muestra

usando la técnica en cortezas en tamaño grande seis relicarios con imágenes de hombre, niños, hijos desaparecidos, que representan las ausencias de sus seres queridos.

Los relicarios en cortezas se convirtieron en dispositivos de visibilizar el ausente vivo en la memoria en el recuerdo de sus seres amados, su familia. El tamaño grande, con un rostro o una parte del cuerpo pretendió interpelar al espectador como puerta de entrada a una historia a una vida, para que se vinculará de alguna forma. Pues cuando se habla de memoria se vincula el recuerdo, y el relicario es un dispositivo de este proceso, congela un momento vivido de un ser amado que se quiere guardar y permanecer.

SERIE DE RELICARIOS

Figura 21. ausencia Relicario

Figura 22. Sin voz

Figura 26. En disposición

figura 27. Ausente.

5.1.4.6. Pruebas de Montaje en otros espacios.

Fotografía 22

Fotografía 23

6. RESULTADOS

6.1 Trabajo Non Site Escultura: Muestra Final

A continuación, se mostrará un acercamiento a la propuesta de montaje que se realizará en el Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar en el salón Beatriz Daza, los bocetos de la escultura trabajo Non Site

En la exposición se incluirán las piezas de las muestras anteriores ya mencionadas como: la serie *Huellas y Texturas año 2017*, la muestra *Féminas Encaminado sus Destinos*, año 2018 y la serie los *Relicarios*, concluyendo con una escultura *Non Site* año 2019

En la sala, el espectador podrá percibir parte del ambiente rural al caminar, oír y oler la paja de pino, sensación que transportará su mente y percepción al paisaje rural que más recuerde y tratará de recrear en su imaginación las historias que se esconden detrás cada una de las piezas elaboradas con cortezas vegetales, muestran diversidad de texturas y colores que facilitan la lectura de la escena ejemplificada en cada una de las piezas expuestas.

El olor, las figuras y las cortezas en conjunto dan cuenta de los lugares que transitaron durante su desplazamiento. Recorrer la sala, será como simular el desplazarse por el camino rural y como en un ejercicio de empatía, atreverse a entender mediante las escenas en cortezas los momentos y situaciones de mayor impacto y sentimiento vivido por las mujeres desplazadas por el conflicto armado.

Al final de la sala, el espectador podrá visualizar un cuerpo femenino compuesto por fragmentos de cortezas las cuales recopilan la unión de varias historias en diferentes tipos de

vegetales, generando gran volumetría y con la percepción de desplazamiento que puede percibirse por la posición en la que se encuentra a la vista la mujer en cortezas.

La pieza monumental femenina con diseño orgánico en cortezas vegetales, es muestra de la piel, las cicatrices, las huellas de las luchas y miedos que llevaron a las mujeres a desplazarse y que a pesar del rastro y trozos de sus historias continúan su camino y lucha; es el más estético ejemplo de resiliencia en su piel y en sus corazones.

Esta pieza genera fluidez y gigantismo que invade el espacio hipnotizando la sensación de un cuerpo en movimiento que invita al caminar.

Figura 28 Huellas y texturas 2017.

Figura 29. Huellas y texturas

Figura 30 resiliencia 60 x 80 cm

Figura 31 reserva 60 x 80 cm

Figura 33 Ausencia Relicario

Figura 34. Huérfano

A ciegas De la serie relicarios

Fotografía 35 Exposición Relicarios

A través de la historia las mujeres hemos sido grandes luchadoras, en este caso se va a reflejar en esta muestra la recopilación de palabras que vinculan los momentos vividos por la mujeres desplazadas de Pamplona vinculada a esas palabras claves como fuerza, libertad, lucha, desplazamiento, caminar, reconstrucción, que me dieron un proceso creativo para realizar mi obra, esta obra escultórica compila la imagen de una mujer luchadora, que rompe con estigmas y tras sus quiebres seguirá batallando, generando esa ruptura de lo rural y lo urbano es importante este paso porque ella estará rompiendo esos muros con sus fragmentos de historias que irán recopiladas en cada corteza que una tras otra van reconstruyendo ese caminar, del cuerpo femenino, paso a paso fragmento a fragmento reconstruimos historias que nos quedaran en la memoria así como esta pieza que hará parte de la memoria de los espectadores, quienes estarán vinculados al acercarse y verán el sentir del material y la reconstrucción de cada fragment

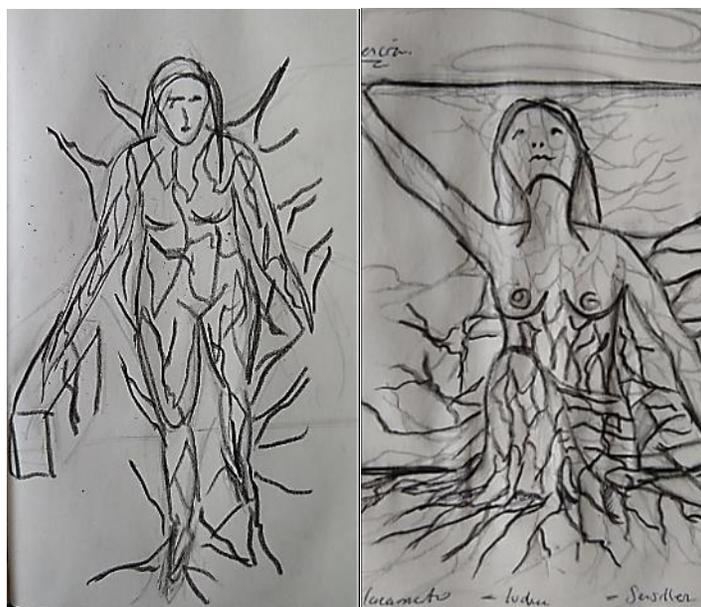

Figura 35. Bocetos de la escultura

Figura 36. Estructura de la escultura

Figura 37 y 38 Elaboración de la escultura, proceso acabado. InSitu

Figura 39 escultura In situ en proceso acabado

Figura 40, 41, 42 escultura In situ Proceso Acabado

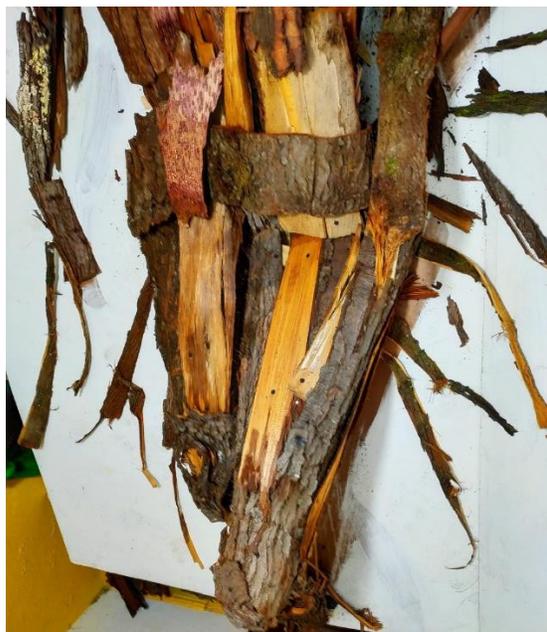

Figura 39 Sala Beatriz Gonzales museo de arte Moderno Ramírez Villamizar

Fotografía 40 Sala Beatriz Daza Ramírez, Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar

RESULTADO FINAL**EXPOSICION ENTRE CAMINO Y CORTEZAS****LUGAR: MUSEO RAMIRES VILLAMIZAR****ENTRE CAMINOS Y CORTEZAS**

EXPOSICIÓN TRABAJO DE GRADO

Proyecto de investigación y creación artística. Una reflexión desde el arte sobre las mujeres desplazadas en Pamplona.

Claudia Yaneth Luna Becerra**LUNES****16**DICIEMBRE
2019**7:00 p.m.**

LUGAR

CONCLUSIONES

El proyecto de investigación-creación *Entre caminos y cortezas*, resignificó las historias de vida de algunas de las víctimas del desplazamiento por el conflicto armado de regiones como Cesar, Arauca, Boyacá y los Santanderes a través de las cortezas vegetales, una técnica con materiales que se vinculan el arte Povera⁷, con las cuales se rescata el valor de la naturaleza como un ente contador de historias, al ser un trabajo que reutiliza las cortezas para crear obras de arte bidimensionales y tridimensionales, mostrando imágenes con el contexto de la historia, recopilando fragmentos para convertirlas en una expresión amigable con sus texturas y sus formas.

Este tipo de trabajos académicos se puede configurar dentro de la ola que hoy se denomina Arte paz o activismo social a través del arte se pretende confrontar, cuestionar, interpelar al espectador de la obra sobre un tema de la realidad, con el propósito de sensibilizarlo o pretender su reflexión acerca de un suceso, hecho o evento que invita a ser activo, proactivo e involucrarse.

⁷ materiales humildes y pobres, generalmente no industriales (plantas, sacos de lona, grasas, cuerdas, tierra, troncos). Estos materiales se valoran principalmente en sus cambios, ya que a medida que se van deteriorando, transforman la obra.

BIBLIOGRAFÍA

- AITIM. (2006). *Boletín Información Técnica # 244 AITIM - ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA*, 50-53.
- Arcadía. (21 de 01 de 2011). *Exposición que honra a las Víctimas del Holocausto llega a Bogotá*. Obtenido de Revista Arcadía:
<https://www.revistaarcadia.com/arte/articulo/exposicion-honra-victimas-del-holocausto-llega-bogota/24171>
- Artehistoria. (s.f.). Obtenido de <https://www.artehistoria.com/es>
- Bosco, R. (01 de octubre de 2004). *El país*. Obtenido de
https://elpais.com/diario/2004/10/01/cultura/1096581611_850215.html
- Cultura, M. d. (2017). *Hacia una política pública desde la cultura y el arte en el marco de las víctimas*. Bogotá. Obtenido de <http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/grupos-de-interes/Documents/Hacia%20una%20pol%C3%ADtica%20p%C3%BAblica%20desde%20la%20cultura%20y%20el%20arte%20en%20el%20marco%20de%20las%20v%C3%A9ctimas.pdf>
- D, R. (2012). *Obra Viva 2006-2011 Arte en Comunidad*. Bogotá: Banco de la República.
- De Gamboa, C. &. (2012). *Representar el sufrimiento de las Víctimas en conflictos violentos: alcances, obstáculos y perspectivas*. Revista de estudio Socio-jurídicos.
- domaine-chaumont.fr. (21 de febrero de 2017). *domaine-chaumont.fr*. Obtenido de <http://www.domaine-chaumont.fr/es/centro-de-arte-y-naturaleza/henrique-oliveira>
- El Tiempo*. (11 de julio de 2017). Obtenido de El Tiempo:
<https://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/el-arte-como-actor-en-el-proceso-de-paz/15925137/1/index.html>
- Elizabeth, J. (2002). *Los Trabajo de la memoria*. Madrid: Siglo Veintiun editores.
- Enciclopedia Itau Cultural*. (26 de septiembre de 2018). Obtenido de <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa279504/henrique-oliveira>
- Firmiano, D. (s.f.). *La Ceбра que Habla*. Obtenido de La Ceбра que Habla:
<https://lacebraquehabla.com/fernando-pertuz-artista-colombiano-la-provocacion0/>
- Histórica, C. N. (2018). *Género y Memoria Histórica, Balance de la contribución del CNHM al esclarecimiento Histórico*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.

- International, P. B. (2010). *Desplazamiento Forzado en Colombia, Crimen y Tragedia Humanitaria*.
- Isaza, M. C. (2016). Función social del arte. Aporte de la obra de la artista Doris Salcedo a proceso de justicia transicional en Colombia. *Scielo*. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/scieloOrg/php/articleXML.php?pid=S1900-65862016000100005&lang=pt>
- Jaramillo, E. (2011). *Erika Jaramillo*. Obtenido de Erika Jaramillo: <http://erikajaramillo.net/>
- Martínez Quintero, F. (2013). Las prácticas artísticas en la en la construcción sobre la memoria y el conflicto. *Eleuthera*, 9(2), 39-58.
- Opinión, L. (Octubre de 2018). *Estudiantes de Cristo Rey empezarán el 2019 estrenando*. Obtenido de <https://www.laopinion.com.co/pamplona/estudiantes-de-cristo-rey-empezaran-el-2019-estrenando-164924#OP>
- Oswald, L. H. (s.f.). *La metáfora del éxodo: los artistas colombianos contemporáneos*. Obtenido de <https://premionalcritica.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/RAD-4898-La-metafora-del-exodo.compressed.pdf>
- Paz, E. c. (11 de abril de 2015). *Esfera Pública*. Obtenido de Esfera Pública: <https://esferapublica.org/nfblog/reparacion-cultural-y-simbolica-practicas-de-resistencia-desde-el-arte/>
- Penone, G. (sf). *epdlp.com*. Obtenido de <http://www.epdlp.com/pintor.php?id=10558>
- Pietraszek, A. (2015). *Estética Relacional*.
- Posada, L. (2014). Signos Cardinales. *Cuadernos de Artes y Música*, 9 (2), 217-222,.
- República, B. d. (s.f.). Obtenido de https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Doris_Salcedo
- República, C. d. (18 de julio de 1997). *Unidad de Víctimas*. Obtenido de <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-387-de-1997.pdf>
- Rivera, A. M. (2015). *El Arte como Posible Herramienta Metodológica para la Construcción de Paz*. Bogotá Colombia.
- Sánchez, M. d. (2017). *Arte, ecología y consciencia, propuestas artísticas en los márgenes de la política, el género y la naturaleza*. Granada España: Universidad de Granda España.
- Todacultura. (sf). *Todacultura*. Obtenido de <http://www.todacultura.com/movimientosartisticos/artepovera.htm>

Venegas, G. (s.f.). *Artesegunda Vanguardia*. Obtenido de
<http://arteseundasvanguardias.blogspot.com/p/arte-povera.html>

ANEXOS

Anexo 1. PROCESO DE CREACIÓN DE LAS OBRAS. ESTRUCTURA

