

Segunda Existencia

Nataly López Rengifo

Faculta de Artes Visuales y Aplicadas. Instituto Departamental de Bellas Artes

1061097: Artes Plásticas

Cali 10 de noviembre 2020

Segunda Existencia

Nataly López Rengifo

Faculta de Artes Visuales y Aplicadas. Instituto Departamental de Bellas Artes

1061097: Artes Plásticas

Germán García Orozco

Cali 10 de noviembre 2020

Resumen

Este es un proyecto que se constituye a partir de la reflexión de mi entorno, los objetos y la memoria familiar; el cual obedece a mi constante inquietud por los objetos que han marcado mi existencia, su sentido, su significado y como por medio de una exploración de estos logro crear una atmósfera plástica que los relacione.

Observo, selecciono, guardo y tomo registro fotográfico de los objetos que siempre has estado en mi casa materna, veo claramente como el paso de tiempo los ha ido cambiando e inutilizando; realizo dibujos, serigrafías y de más obras escultóricas que se emplean con materiales cargados de simbolismo y que se encuentran dentro de la misma casa como son: cemento, polvo, pigmentos; formas que actúan como metáforas para referirse al pasado, a la memoria y el recuerdo. Por medio de este proceso hablo de como un tema tan íntimo cómo lo es mi casa familiar y mi memoria puedo construir y acercarme fácilmente a la memoria colectiva donde las personas que ingresen a ella puedan reconocerla y hacer parte de esta.

Busco que los objetos sobrevivan en el tiempo por medio de la repetición, el hacerlos una y otra vez, el tratar de copiarlos, así como las labores domésticas, las labores manuales, ejercicios de repetición continua, para así evitar que desaparezcan, para que no queden en el olvido y así crear una atmósfera plástica que de cuenta de la relación de los objetos del hogar en la memoria familiar y así evocar recuerdos, pensamientos y sensaciones en el espectador al entrar en ella.

Tabla de Contenido

1. Problema de investigación.....	6
2. Objetivos.....	7
3. Justificación.....	8
4. Método.....	9
5. Marco de Referencia.	
5.1. Marco teórico.....	12
5.2. Marco conceptual.....	14
5.3. Antecedentes y Estado del Arte.....	17
5.3.1 Chiharu Shiota.....	18
5.3.2 Entre espacios, un proyecto de Do Ho Suh.....	20
5.3.3 La Casa viuda, Doris Salcedo.....	22
5.3.4 Jorge Macchi, Hotel.....	24
6. Producción creativa.....	26
7. Resultados.....	49
8. Conclusiones.....	51
9. Referencias.....	53

Introducción

El trabajo cuidadoso y dedicado es una de las características fundamentales del presente proyecto de grado, el cual busca en aquello laborioso que se hace con las manos, despacio y repetitivamente comprender mi entorno familiar, mi memoria, mis recuerdos y vivencias de infancia. Como artista siempre he buscado la mayor cantidad de imágenes y objetos de gran potencial plástico, obtenidos por la acumulación, registro fotográfico o recuerdos almacenados en mi memoria.

Me motiva la creación plástica, las reflexiones entorno Al *ser*, su pensamiento y la carga emocional con la que llena los objetos y aun más cuando estos pertenecen a un espacio tan íntimo como la casa, y así poder crear las condiciones sensoriales necesarias para lograr que un espacio expositivo se transforme en un un todo, entorno a la memoria y el recuerdo, como un conjunto vivencial donde la obra abarca todos los sentidos y así ampliar su percepción.

Existe un empeño constante en encontrar un punto en común entre mi interés personal y la memoria del otro. “Todo rayo de sol indica un pasar del tiempo” (Buenaventura, 2014, p.44)

La problemática del trabajo de grado actual es cómo a partir de los objetos que se encuentran en mi casa puedo evocar la memoria y mi entorno familiar. Hablo de la memoria de mi familia, mi casa, la cual ha sido habitada por tres generaciones en el municipio de Yumbo. La pregunta central es: ¿Cómo evocar la memoria a través de los objetos familiares?. El presente documento está estructurado de la siguiente manera: problema de investigación, objetivos generales y específicos, justificación, método, marco teórico y conceptual, antecedentes y estado del arte, proceso creativo, resultados, conclusiones y referencias.

Problema de la Investigación

Los objetos de la casa han dejado de ser funcionales o decorativos, se han quedado solos, mostrando el paso del tiempo, ya no hay quien haga de ellos algo útil, se han transformado, se convirtieron en algo que deja ver solo un reflejo de lo que podía ser. Una transformación de los objetos que se han dejado atrás, lo que ha sido abandonado, lo que está por ser olvidado. Los objetos entrañables que acompañaron tres generaciones en mi familia, el mobiliario único para mí, de mi hogar, son objetos no solo del propio recuerdo o del cómo alguna vez fueron, sino que tan cerca o distante de su forma original resulta en el presente. Como el paso del tiempo cambia, transforma, desfigura y destruye su forma. A partir del deterioro trato de evidenciar el paso del tiempo y como en estos se refleja mi entorno familiar. El objeto sigue teniendo una relación familiar, extraña y a la vez tan propia del mismo. La experiencia estética es parte integral de la vida cotidiana, del tiempo, la nostalgia, la mella que deja el tiempo en los objetos, en la memoria; es la relación entre recuerdo y forma, es la reutilización de los objetos cotidianos y banales, que abandonan su inofensiva e inocua condición para volverse hostiles y nostálgicos. Hay una relación intrínseca y recíproca entre habitar y construir, que se manifiesta sobre nuestra manera de ver y vivir. El mobiliario de la casa familiar tiene como efecto denotar el paradigma entre en interior particular que implica: antigüedad: la historia propia familiar figurada en la acumulación de imágenes de los antepasados, las cuales conforman el mobiliario, atavían las paredes, sus ornamentos y decoraciones. Todo gira alrededor de nuestro comportamiento que se establece casi como un ritual y nostálgica afinidad de los elementos y objetos en los que vertimos nuestro reconocimiento, de algún modo depositamos una parte de nuestro ser y nuestra memoria. Por todo lo anterior, considero pertinente realizar la siguiente pregunta: ¿Cómo evocar la memoria a través de los objetos familiares?

Objetivo General y Específicos

Objetivo general:

Crear una atmosfera plástica que de cuenta de la relación de los objetos del hogar en la memoria familiar.

Objetivos específicos para crear una atmósfera plástica:

- Identificar los objetos que han marcado la memoria de mi entorno familiar.
- Determinar el sentido o significado de los objetos del hogar.
- Realizar procesos de exploración entre los objetos, su significado y su relación con la memoria familiar.

Justificación

Es pertinente hablar de la memoria de los objetos en el campo disciplinar del arte ya que vivimos rodeados de estos, son un común denominador en el hogar y en el entorno. En todos los hogares hay objetos y su mayor importancia no es su valor monetario sino el valor que sus dueños le han dado a estos, llenándolos de significado y valor, haciéndolos únicos.

El aporte de mi trabajo al campo de conocimiento en artes es como a partir de la memoria podemos hacer diferentes señalamientos dependiendo de donde y quien vea la obra, para algunos será recordar a sus abuelos, a sus padres, para otros recordarse a si mismos. Es recordar su entorno, de donde son, de donde fueron y darles una segunda existencia como obras. Es bastante peculiar cuando un tema tan personal y tan propio puede llegar a ser tan sensible que se globaliza fácilmente, creando así una interpretación propia bastante cercana a la memoria original.

Siempre ha sido valido hablar desde la memoria ya que desde nuestro nacimiento y toda nuestra vida vivimos rodeados de objetos, situaciones y vivencias las cuales nos marcan como individuo. En este proyecto busco crear una atmosfera la cual de cuenta de lo que nos rodea y como a partir de los objetos cotidianos como el mobiliario de mi hogar, crear un discurso de memoria en relación con mi familia.

El alcance de mi proyecto puede llegar fácilmente a cualquier persona, en cualquier lugar, es un tema personal, íntimo y a la vez muy común, es una vivencia y puede llegar a tener una comunicación cercana con cualquier persona que lo observe; por medio de los objetos y materiales con los cuales se crean diálogos entorno a la memoria familiar y el recuerdo.

Método

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se plantearon diferentes pautas; la primera se presenta como un método en el cual a partir de la selección específica de un lugar; mi casa, una familia; mi abuela, mi abuelo, mi madre y yo, y como de manera inductiva partimos de algo particular y podemos llegar a construir un diálogo que va de lo general a lo universal.

El método que se aplica es un método experimental donde a partir de la selección de los objetos que se encuentran en mi casa como son: ventanas, puertas, rejas, armarios, grabadoras, seibó, reloj de péndulo, maquina de coser, baldosas, motivos decorativos de paredes, porcelanas, radios viejos, lámparas enmarañadas, cortineros llenos de comején, cadenas hechas con partes de tuberías viejas, latas, plantas, herramientas antiguas y oxidadas y materiales con los cuales esta construida una casa como son: ladrillos, cemento, arena, vidrio y materiales genéricos los cuales se encuentran fácilmente en una casa como: polvo, comején y agua puedo realizar una atmosfera plástica la cual evoque la memoria de mi familia.

En primer lugar realicé una lista y registro fotográfico de la mayoría de elementos de la casa los cuales considero importantes, ya sea por su tamaño, forma, funcionalidad, a quien pertenecían o por el largo tiempo que han estado en la casa ocupando el mismo lugar. Seguido a esto realicé una selección mas minuciosa de estos elementos para así reducir y centrar el campo de trabajo, los objetos seleccionados para trabajar fueron: baldosas de piso, grabadoras de mi abuelo, armario dañado por el comején, motivos de una tela que pertenecía a unos antiguos tendidos de cama de mi abuela, motivo bordado por mi madre, agua, plantas y espejos.

Los materiales con los que he decidido trabajar parten del material original en el cual los objetos están contruidos y los materiales que encuentro en la misma casa, los cuales fueron seleccionados por las características que se encuentran implícitas en ellos como lo son; su durabilidad, manejo y función. Al igual que los elementos naturales como factores que cambian o averían el objeto, lo desfiguran y lo trasforman; llegando así a un proceso de experimentación con los objetos seleccionados, la disposición en el espacio y su uso. La selección de los objetos se basó en primer lugar a quien pertenecen, ya sea a mi abuelo, abuela, madre o míos, de allí una búsqueda en las fotografías familiares como se veían estos objetos antes, realizar una comparación visual con su estado actual, por último y mas importante recordar su uso y la frecuencia con la que su dueño interactuaba con determinado objeto para así ver su relevancia.

En segundo lugar usé la hermenéutica como herramienta ya que es un proceso de interpretación el cual se hace necesario para poder entender hacia donde van las ideas y como llegué a las conclusiones. Mi interés principal es mi casa, mi hogar, este se encuentra lleno de objetos mobiliarios; sillas, mesas, relojes, cerámicas, dibujos, motivos pictóricos en telas, motivos repetitivos en las cerámicas del baño y cocina, tallas en maderas y de mas, son formas e imágenes que han ido construyendo en mi imaginario una especie de patrones, estos siempre han estado allí, han sido parte de la decoración de mi entorno y a la vez de mi memoria durante muchos años, están aun desde antes de haber nacido, son tres generaciones de mi familia en la misma casa, en el mismo lugar. La importancia de la diversidad generacional en un mismo espacio como lo es la casa materna, tres épocas con diferentes tipos de crianza, de costumbres, de gustos, habitando el mismo lugar por mas de 60 años en diferentes momentos, como esto también crea un choque generacional en la convivencia, la decoración y el paso del tiempo.

Así se convierten en un conjunto de pequeñas peculiaridades y al estar en mi casa los veo como únicos. De ese punto de partida realizo mapas mentales en los cuales señalo los puntos de referencia, análisis y reflexión entorno a los objetos de mi casa. Me interesa el polvo que acumulan, la mella que tienen ocasionada por el comején, el desgaste por su uso, el daño que han tenido, como el paso del tiempo los ha transformado, inutilizado o los ha destruido.

Seguido realizo fotografías de los muebles y espacios, hago planos generales de los objetos y acercamientos a sus detalle, los dibujo, los calco, hago frottage, saco moldes de sus partes con yeso, con plastilina, en papel, con lo que tenga disponible. Son diferentes pruebas en cuanto a la técnica, material y montaje que decido usar. En este proceso se presentan diferentes resultados, cambio de técnica y materiales, esto algo totalmente intuitivo, va ligado al gusto, al ojo, es sentirlo, es soñarlo; algunas imágenes han llegado en el momento cuando me estoy quedando dormida, recuerdos de sueños al despertar o sensaciones a causa de lo que me rodea, trato de conservar la imagen, la analizo e interpreto y busco realizarla.

Después de que nacemos, nuestra casa se transforma en el escudo y habitáculo en el cual nos protegemos y al cual acudimos para obtener descanso, así mismo es este interior lo que nos reconforta, se debe a la consonancia del ambiente, a la articulación del espacio, los objetos y la memoria. El deterioro de la casa familiar hizo que los objetos o mobiliarios llegaran a una zona caótica en la cual con el tiempo fui relacionando con la perdida de mi abuela en mi niñez y mi abuelo en mi juventud, vi como la casa y los objetos así como mi madre y yo nos íbamos envejeciendo, desgastando.

Fuente: el autor

Proceso Creativo

Durante el proceso creativo se demarcaron dos puntos principales; la primera vez que decidí exponer una obra de mi trabajo, en la que existieron varios limitantes los cuales estaban ligados a la presentación de la forma la cual debía cumplir ciertos parámetros en cuestión de tamaño y montaje para ser posiblemente vendida, esto me llenó de limitantes que por fortuna fueron superados. El segundo punto y de mayor importancia fue la primera exposición individual la cual fue organizada por la Casa Proartes y su curador Miguel González me invitó a realizarla. Fue una exposición en la cual tuve la total libertad de trabajar y montar todo lo que quise, aproveché esta oportunidad para mostrar parte del proceso que tuve y como poco a poco a medida que iba creando se iba esclareciendo la idea del presente trabajo de grado. Gracias a esta experiencia la cual fue muy enriquecedora y de la cual surgieron cuestionamientos bastante interesantes, por ejemplo en una de las guías que di al público un grupo era de excombatientes y desplazados por la violencia, un hombre que se encontraba a mi lado, lo noté con los ojos encharcados en lagrimas, al preguntarle que le pasaba empezó a hablar y a contar su tristeza, dijo que la exposición le recordó cuando después de varios años de haberse marchado de su casa, regresó y esta se encontraba así, con las hojas por todo el piso, con el polvo y el comején en sus muebles, con la tenue luz y ese olor a olvido, a viejo. La verdad esto me tomó por sorpresa en ningún momento consideré llegar a alguien de esa manera. Pude escuchar y sentir como a través de una experiencia personal, tan sencilla como ha sido evocar la memoria familiar a través de los objetos del hogar pude llegar tan cerca de él. Esto me llevó a hacerme muchos interrogantes los cuales aun les doy vueltas una y otra vez.

Seguido fue una experiencia al otro extremo, ya no era un campesino desplazado por a violencia sino que fue un hombre aproximadamente de 50 años, extranjero que se encontraba en

la ciudad, le gustó mucho la exposición y no pareaba de hacerme preguntas de cómo había hecho los intaglios, dijo que de todas las exposiciones que ha visitado nunca había visto algo así, que la parecía algo hermoso y único. Estos dos casos ocurrieron el mismo día, los dos totalmente opuestos y lejanos.

En la exposición fue una recopilación de procesos, considero hubo algunos aciertos, por lo cual esta fue mi punto de partida para este proyecto, empecé a revisar el registro de la exposición, pensar en cada una de las obras e ir identificando el valor de cada una de ellas. A continuación presento el registro fotográfico de esta exposición:

ReconoceR. Casa Proartes
Exhibición individual, Cali, Colombia, 2018

1. Cama I. Frottage sobre tela, 1,30x6m 2013

Fuente: el autor

2. Dechado. Frottage sobre tela, 23x23cu 2013

Fuente: el autor

3. Reconocer. Seibó, vidrio soplado y comején. Instalación. 2018

Fuente: el autor

4. Proteger. Papel sobre hilo. Instalación 100x70cm 2018

Fuente: el autor

5 p. m. Instalación 2018

Fuente: el autor

7. Puertas de Armario I&II. Intaglio, vidrio y madera. 11x 70.5cm c/u 2016

Fuente: el autor

6. Puertas Seibó I&II. Intaglio sobre pared. 112x76cm 2018

Fuente: el autor

8. **Tomás** 02112004-01092018 73x25cm 2018

Fuente: el autor

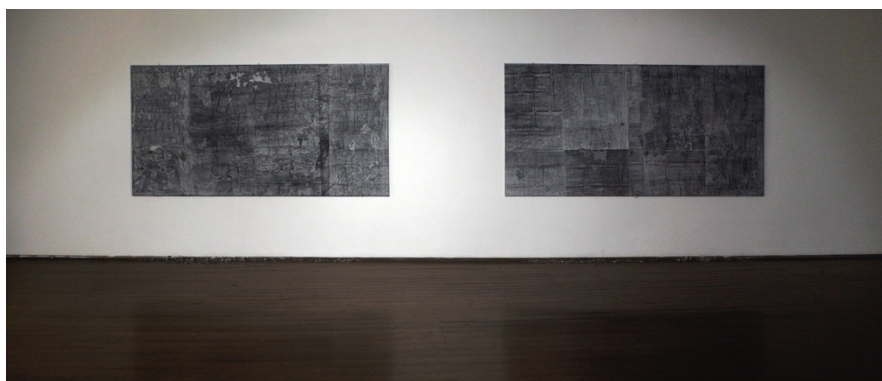
9. **Boceto de armario. Frottage grafito en papel sobre lienzo. 280x140cm 2018**

Fuente: el autor

10.El Hacer. Serigrafía 70x45cm c/u 2017 2018

Fuente: el autor

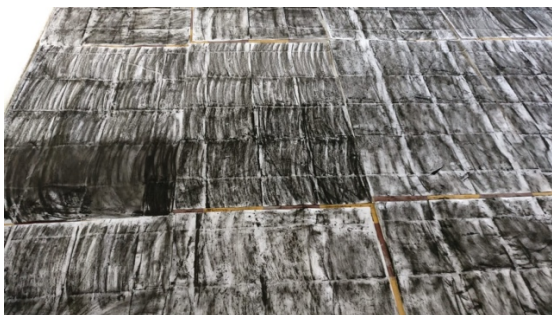

11. Al andar. Frottage, carboncillo en papel sobre lienzo 2,80x140cm Díptico 2018

Fuente: el autor

Producción creativa

En el año 2019 nos mudamos y después de casi 60 años sin que la casa fuera reparada o se cambiara alguna de sus partes, decidimos reparar su cubierta, ya que esta se encontraba muy deteriorada, generando goteras, humedades y mucho polvo dentro de la casa. Contratamos a un arquitecto para realizar el trabajo y así asegurarnos de no tener ningún inconveniente pero no salió muy bien, él robó nuestro dinero y dejó el trabajo sin terminar, esto nos ha acarreado una cantidad de inconvenientes, disgustos y de más. De igual manera decidí ver el lado positivo a la situación. Se continuo el trabajo directamente con el maestro de obra. Al tener la casa vacía por tanto tiempo aproveché para continuar de una manera mas amplia y tranquila con el trabajo de grado, empecé realizado nuevamente los frottage con carboncillo de todo el piso de la casa:

Fuente: el autor

En ese momento no quise pensar en porque los hacia, ni para qué los hacía, solo los quería hacer. Después al pensar en montaje es una obra muy similar a la que presenté en la exposición; llamada *Al andar*, son algunos frottage que realicé del piso con carboncillos los cuales hice a partir de diferentes ramas de árboles que iba encontrando en el camino hacía la casa.

Sentía que era un buen acercamiento pero aun no era lo suficientemente fuerte o contundente para expresar lo que quería o mostrar la importancia del objeto en este caso las baldosas de la casa. Con los arreglos llegaron las historias de los recuerdos de la infancia de mi madre, la cual cuenta que la casa fue construida por partes, poco a poco, al principio era solo de ladrillo, sin repellar y ni siquiera tenia piso, era de tierra, el cableado eléctrico al desmontarlo nos dimos cuenta que estaba hecho por partes, uniones de diferentes cables, lo había hecho mi abuelo. Mi madre me contó que el piso no tenia la loza que se suele fundir antes de instalar las baldosas, estaba sobre la tierra directamente. Así que quise levantar todo el piso de la casa completamente para realizar la loza con cemento y malla electro soldada, mejorando así el nivel de la casa, evitando la deformación causada por la humedad. Al levantar las baldosas, se encontraba algo de arena y enseguida la tierra, solo una parte de la casa contaba con una loza de cemento muy bien hecha de 3x5m, esta fue hecha por mi abuelo, se encuentra ubicada en el centro de la casa justo donde está el patio interno de la casa, ya que al caer la lluvia esta evitaba que el agua se desbordara por el resto del piso de la casa y la direccionaba al desagüe.

Fuente: el autor

Fue un pequeño hallazgo pero para mi significó mucho, fue casi como una labor de arqueología donde al remover algo de tierra encuentras un tesoro, para mi ver esta placa de cemento, saber su función y que mi abuelo la había construido con sus propias manos fue muy importante. Se encuentra tan bien hecha que se decidió conservarla.

Las baldosas hidráulicas características de este tipo de casa de hace mas de 50 años se fueron levanto con cuidado, procurando no dañarlas y conservar la mayor cantidad posible, las fuimos apilando en el patio de atrás de la casa.

Como siempre sucede nunca sé que voy a hacer con ellas pero siempre tengo esa necesidad de cuidar, de guardar, de conservar alguna parte de lo que considero importante de mi casa.

Después de pensar en diferentes tipos de montaje decidí instalar las baldosas hidráulicas en el espacio expositivo de la misma manera como estaban instaladas en mi casa, arena y fragua. El piso en el cual gateaba, aprendí a caminar, a correr, a patinar, a andar en bicicleta, en el cual todos reímos, lloramos y anduvimos de un lado a otro. Con cada uno de nuestros pasos lo fuimos puliendo, lo fuimos desgastando, aquí se encuentra el resultado del andar, del vivir un espacio. Quiero que se mimeticen con el lugar de exposición, quiero que no sean evidentes, quiero que todas las personas que entren caminen sobre ellas, las recorran así como mis bisabuelos, mis abuelos, mi madre y yo las hemos recorrido tantas veces. Quiero que el desgaste que genera el pisarlas continúe, que sigan cumpliendo su función, que sigan existiendo bajo los pies del que se pare en ellas. Al igual que las baldosas, las tejas también fueron desmontadas una por una evitando que se rompieran, apilándolas y guardándolas.

Al inicio para el montaje de este proyecto fue pensado para realizarlo en la galería de Bellas Artes, pero dado al poco tiempo de montaje, de presentación y desmontaje consideré hacerlo en otro espacio. Ha sido un proyecto que ha mutado bastante dado las condiciones actuales, con la pandemia y al ver todo cancelado o suspendido se me informó la opción de esperar a cuando se regrese a la normalidad o sustentar virtualmente. Considero que mi trabajo es extremadamente vivencial por lo cual presentarlo virtual nunca fue una buena opción. Decidí pensar en como solucionar esto, así que alquilé por dos meses una casa abandonada, empecé a trabajar y a montar en ella, pero cuando envíe la solicitud para que fuera aprobada mi sustentación en este espacio fue rechazada, paso mas tiempo y un día después de un fin de semana sin ir a trabajar, me di

cuenta que habían cambiado el candado y habían derribado las paredes en las que había estado trabajando, el señor encargado me informó que ya no me podría seguir alquilando el espacio porque el dueño había enviado a demoler completamente la construcción...

Con los ánimos aun más bajos decidí seguir buscando mas opciones para solucionar tan grandes inconvenientes. Me contacté con Vortice, un espacio de arte en Cali encontrándome con un buen espacio para poder realizar mi montaje y completarlo. Es una casa que se encuentra en proceso de restauración ubicada en el centro de la ciudad de Cali. Ha tenido un proceso de lo mas interesante y con lo cual conecta muchísimo con mi obra, enriqueciéndola y fortaleciéndola aun más. Las baldosas y algunas otras piezas como se pensaron en los primeros espacios no se encontraran en este montaje, ya que en el proceso las obras han cambiado, es interesante como a raíz de los inconvenientes y al encontrarme en un sube y baja de emociones, de estados de animo en medio de una pandemia, han hecho que la obra mute, se transforme, se vuelva aun mas orgánica.

Fuente: el autor

Estas fueron las primeras fotografías que realicé del espacio que había alquilado:

Fuente: el autor

Había decidido tomar este espacio ya que se presta completamente para lo que necesitaba, no solo es la libertad del lugar, era poder tomarme el tiempo necesario para realizar y montar las obras. Lo mas importante considero que este espacio complementaba mi intención e idea con este proyecto de grado, el haber sido en algún momento una casa habitada, el estar en ruinas, abandonada, olvidada, es la manera indicada para resaltar, darle una ubicación y contexto integro al trabajo. Ingresar a ella, cortar su alto césped para ir descubriendo poco a poco sus habitaciones, sus muros, imaginar los espacios que hacían parte de ella y los objetos que se encontraban.

Habitarla mientras realizaba mi trabajo, pasar horas allí, empezar a ser parte de ella, fue muy fácil relacionarla con la sensación que me produce la película *Stalker* de Andrei Tarkovsky. Ese no lugar en el que se habita, el cual es envolvente, que dicta determinado comportamiento, el siguiente movimiento. La presencia de agua, plantas, el “silencio” como un todo en el entorno. Pensarlo en un lugar tan anhelado y soñado, transfórmalo poco a poco con mi manos para llevarlo hasta donde yo quiera. “Al fin y al cabo todo tiene un sentido y una razón”.

La casa en mi infancia se encontraba pintada de verde manzana y su iluminación era amarilla, es algo que quiero recrear, así que estos colores estarán presentes en el espacio. En una de sus paredes en manera de papel tapiz, serán montadas las siguientes serigrafías, son el motivo de una de las telas de la ropa de cama de mi abuela, recuerdo luego solo se conservaban en una almohada mía, hasta que ya no fue útil, pero igual la conservo desde hace muchos. Realicé los dibujos a mano y los quise reproducir, esto con el fin de conservarlos, de multiplicarlos de hacerlo nuevamente útiles y crearlos cuantas veces quiera.

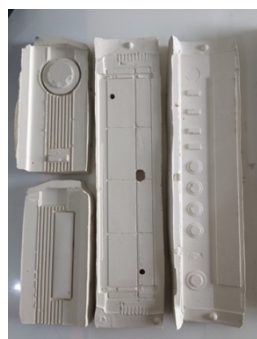

Dibujo motivo de telas. Rapidógrafo sobre papel pergamino.

Fuente: el autor

Las grabadoras de mi abuelo, son marca Pioneer, tenía dos iguales, recuerdo que pasaba muchos de sus días, desarmándolas y pasando las piezas de una a la otra para que una de ellas funcionara, en mi niñez eran muchas las preguntas que me hacía al verlo hacer esto y solo me sentaba a su lado a observarlo y preguntarle para que servía x o y botón, él me explicaba. Al crecer y poder ver claramente todo lo que mi abuelo y mi mamá hicieron por mí, para darme lo que necesitaba, lo que quería y para poder estudiar lo que quisiera, vi a mi madre y a mi reflejadas en esas grabadoras casi idénticas, recordaba como él quitaba piezas de una para pasarlas a la otra y lograr que está funcionara. Puede ser algo tonto verlo así o muy común o cursi, no importa. Estas grabadoras aun las conservo, las he fotografiado, les he hechos frottage con carboncillo, con grafito, he hecho vaciados en yeso, negativos y positivos, después de muchas pruebas con su forma, su función y diferentes materiales decidí realizar este montaje de varias copias de estas en cemento, realizando la misma labor una y otra vez, todos los días el mismo trabajo, diferente resultando, multiplicándolas, replicando su forma una y otra vez, como una canción que termina y vuelve a empezar. Uso los materiales comunes con los que está construida mi casa, la mayoría de las casas, busco poder con la esencia de los materiales crear la imagen de esta. Por cada una que realizo, su forma cambia, sus partes cambian, se va

desgastando el molde, quiero hacerlo tantas veces como me sea posible, hasta llegar el punto en el que desaparezca su forma y mute o se vuelva irreconocible. Irán en el espacio apiladas como una pirámide de escombros, con una canción que saldrá de ella y se repetirá una y otra vez.

Fuente: el autor

Aun conservo la tela del colchón que usaban mis abuelos para dormir, está viejo, roto y sucio, claramente tiene muchísimos años, lo he guardado por una cantidad de años mas. Nunca había sido claro que quería hacer con esa tela, solo la guardaba. Pienso en ella mas como en una escultura, quiero volverla viva, que respire así que está tendrá una estructura para recrear su volumen nuevamente, disponerla en el espacio de manera vertical para su tela cuelgue y con ayuda del viento esta se mueva y respire sutil y suavemente, que se pueda recorrer y ver.

Fotografía referencia.

Fuente: el autor

El dibujo y el frottage son herramientas muy recurrentes en mi obra, las utilizo como inicio del proceso y estás poco a poco se van concretando logrando llegar mas allá de lo que me propongo en el inicio. Cuento con una telas las cuales he dibujado, frotado y garabateado, ahora se encuentran en el solar de mi casa bajo la lluvia y la tierra, quiero que se ensucien,

que se oscurezcan que se note en ellas el paso del tiempo, que se vean como la memoria, llena de trazos, algunos perdidos, otros desdibujados, que se vea en el olvido.

Los motivos decorativos de la casa, así como el dibujo son recurrentes en mi obra, el motivo del baño y de la cocina inicié dibujándolos a lápiz, luego con rapidógrafo, luego decidí revelarlos en marcos de serigrafía para así poderlos reproducir muchas veces, he realizado diferentes impresiones, irán pegados a la pared uno sobre otro, en papel edad media, arrugándose, desgarrados y tapándose uno sobre otro, quiero que la pared se sienta viva, al tener varias capas de motivos respire. Una sola irá enmarcada, en medio de una gran pared sin nada mas a su alrededor. Serán dos espacios, dos paredes intervenidas, dos motivos y colores diferentes.

Dibujo motivo de baldosas. Lápiz y rapidógrafo sobre pergamino.

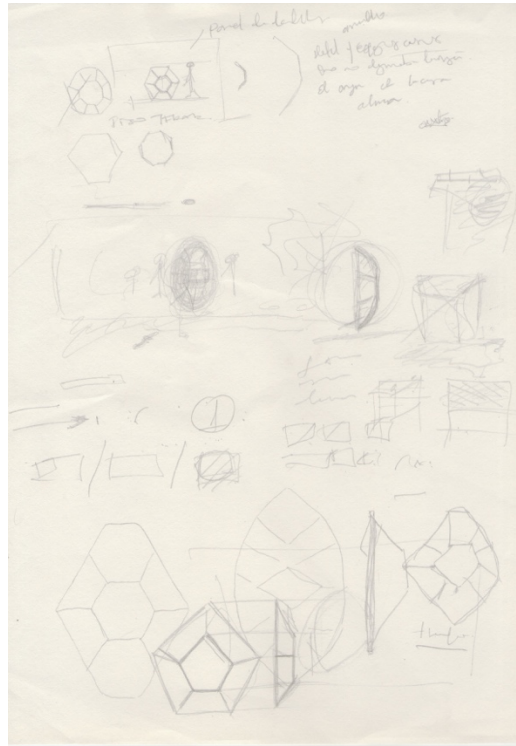

Serigrafías, pruebas de color de tinta y papel.

Fuente: el autor

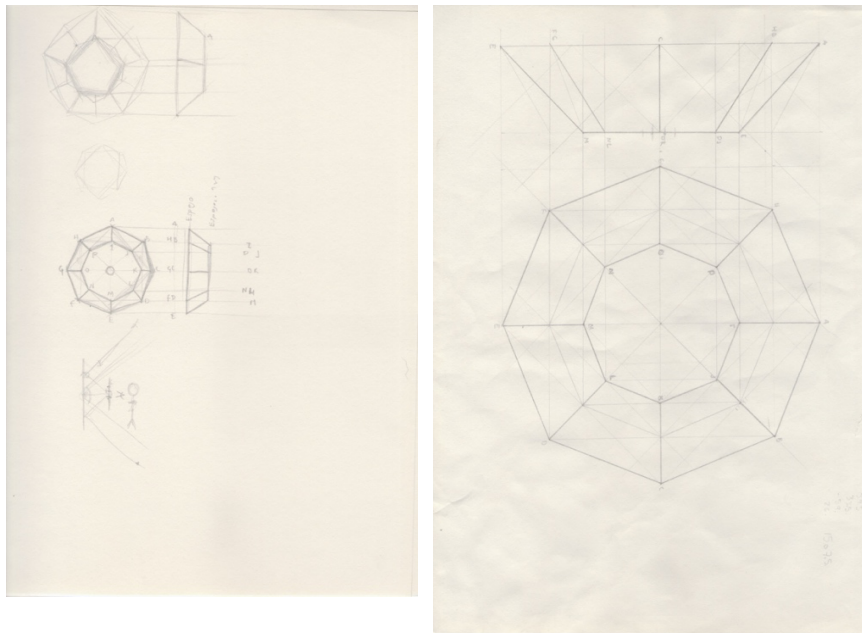
Una mañana al despertar tuve un sueño, era un bebé, mi madre me cargaba en sus brazos y mi abuelo estaba de pie en un lote lleno de tierra sosteniendo una puerta/ventana/espejo, muy extraña, mi madre me ubicaba en el suelo y le ayudaba a mi abuelo a sostener lo que era una fusión entre una ventana, una puerta y reflejos. Recuerdo crecer e irme acercando a esta, ver mi reflejo en el objeto, estaba hecho con varillas de hierro de 1 pulgada, estaba pintado de color amarillo y espejos, lo recorría y observaba muy bien su forma, en el sueño sentía que era algo importante, que debía verlo muy bien para recordarlo al despertar. Fue una imagen muy fuerte, despertar y lograr recordar su forma geométrica, sus materiales, su color fue algo demasiado importante para mi, lo que sentí y la cantidad de detalles que recuerdo del sueño, me parece algo increíble y al estar en este proceso de producción me parece muy pertinente intentar recrearlo, he realizado dibujos y pruebas con balsa y papel, la obra se encuentra en proceso de soldadura y me encuentro realizando pruebas con espejos y diferentes materiales que reflejen para lograr acercarme lo mas fiel posible a lo que vi frente a mi. No es fácil reproducir lo que vemos en los sueños, las dimensiones y la materialidad obviamente funciona muy diferente pero mi reto es lograr acercarme con lo humanamente posible a esta imagen que se presentó en mi sueño ya que al verla sentí como si fuera una representación sencilla y a la vez compleja de todo lo que ha sido mi casa o lo que ella representa y significa para mi. Cómo un todo, así que considero este sueño y esta obra como la última en producción y la que abarca y cierra todo mi proceso para este proyecto de grado.

Garabatos mientras narraba el sueño en voz alta.

Fuente: el autor

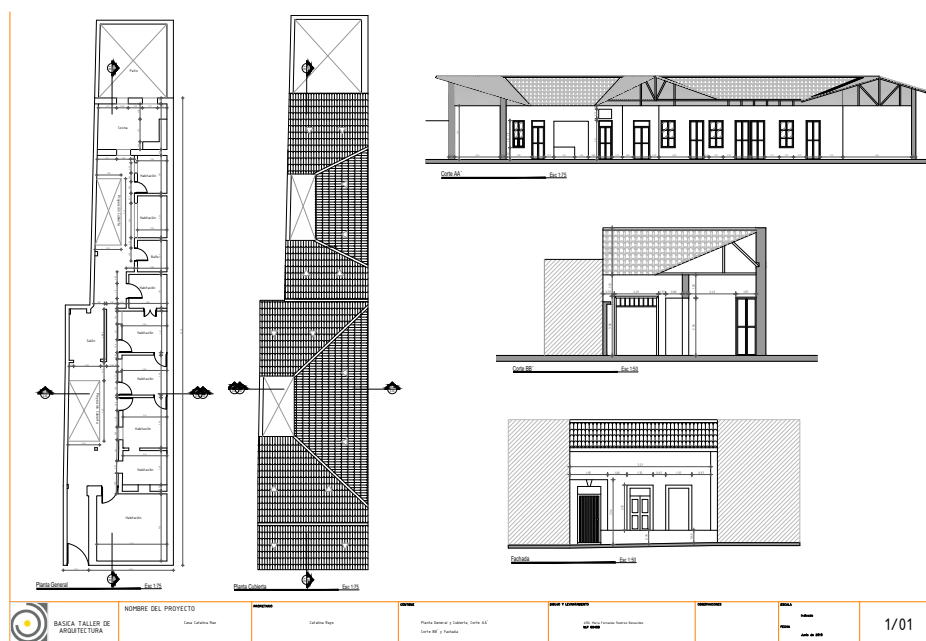
Boceto un poco mas claro de la idea.

Fuente: el autor

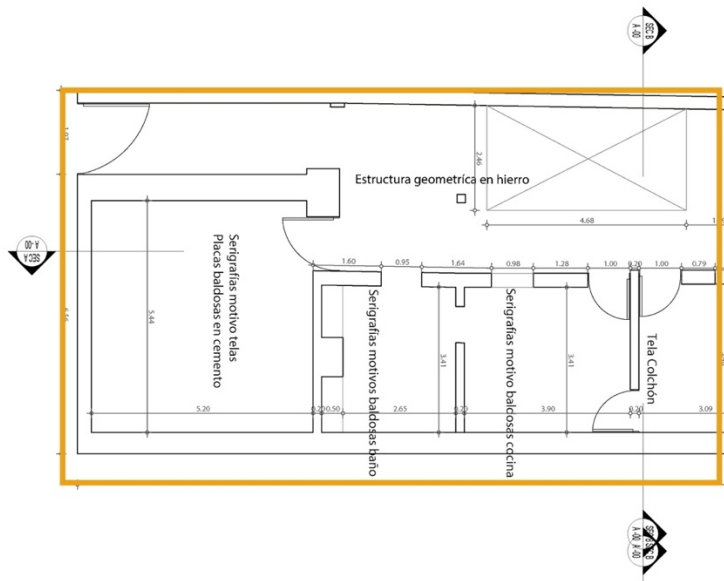
Aquí un pequeño boceto de las obras ya que para estás es muy importante el montaje, no se trata de solo medir altura y ancho para ubicarlas, se trata de habitar el espacio, de sentirlo, por ejemplo, ubicarlas en las puntillas que ya se encuentran clavadas en las paredes de la casa, puede pensarse que fue algo aleatorio pero no lo es; me encanta pensar en el pasado, en el momento en que esas puntillas fueron dispuestas de esa manera por alguien, para algún objeto que ya no está o para cumplir alguna función que ya no es útil. Requiero ese tiempo para nombrar las obras, para completarlas, para hacerlas parte del espacio que estoy habitando y crear la atmosfera plástica que estoy buscando lograr.

Mi proyecto de grado será presentado en **Vórtice**, se encuentra ubicado en la carrera 6 #6-54. A continuación presento el plano:

Fuente: Planos por Básica Taller de Arquitectura. ARQ. María Fernanda Ramírez Benavides.

Usaré la parte delantera de la casa aquí la ubicación de las obras en el espacio:

Fuente: Planos por Básica Taller de Arquitectura. ARQ. María Fernanda Ramírez Benavides.

Marco Teórico

Las Cosas

El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías
 notas que no leerán los pocos días
 que me quedan, los naipes y el tablero,
 un libro y en sus páginas la ajada
 violeta, monumento de una tarde
 sin duda inolvidable y ya olvidada,
 el rojo espejo occidental en que arde
 una ilusoria aurora. ¿Cuántas cosas,
 limas, umbrales, atlas, copas, clavos,
 nos sirven como tácitos esclavos,
 ciegas y extrañamente sigilosas!
 Durarán más allá de nuestro olvido;
 no sabrán nunca que nos hemos ido.

Jorge Luis Borges.

No se puede escribir la historia del inconsciente humano sin escribir una historia de la casa. La casa es un ser con una cabeza y un cuerpo; nuestra infancia soñada ha buscado imágenes y símbolos para duplicar su realidad. “Una casa erigida en el corazón. Mi cátedra de silencio. Reanudada cada mañana en sueños. Y cada noche abandonada. Una casa cubierta de alba. Abierta al viento de mi juventud.” (Laroche, 1954, p9).

A partir de la casa podemos hablar de lo propio a lo común, es una dualidad; como lo menciona Gastón Bachelard en la poética del espacio; “la casa es nuestro primer universo, es todo un cosmos, todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa.” (Bachelard, 1957, p.35)

“De la casa materna obtenemos la primera luz protectora, el primer color que conservamos, el inconsciente no olvida los detalles, la tonalidad, el recuerdo de la casa crea un museo a la ensoñación, lleno de objetos que se iluminan con el crepúsculo de nuestra memoria. Existe una relación estrecha entre madre y casa “el espacio habitado trasciende el espacio geométrico” .” (Bachelard, 1965, p.79). La intimidad del pasado puede relatar recuerdos individuales, subvertir la noción de lugar a partir de la tensión y contradicción entre recuerdo y forma, mas la función utilitaria contada por el material para resolver el conflicto entre lo material y la imagen simbólica de los objetos.

“Todo contenido es algo que queremos sustraer al tiempo” (Baudrillard, 1968, p.39). En este libro se plantea varias formas de objetualizar. Todo objeto tiene dos funciones: una la de ser utilizado y la otra la de ser poseído. Cuando en el texto comienza a trazar una idea de libertad de elección frente al objeto, no básicamente como la decisión de comprarlo, si no también de la función que este va a cumplir en nuestra vida y en la sociedad, se da una dualidad frente a lo necesario y al placer o deseo de obtener dicho objeto, esta libertad de elegir que tenemos nos obliga a entrar en el sistema cultural y a través de ello es la sociedad global la que se nos termina imponiendo. La noción de personalización es algo más que un argumento publicitario: es un concepto ideológico fundamental de una sociedad que, al personalizar los objetos y las creencias, aspira a integrar mejor a las personas, en un sentido más real, es la misma estructura social quien nos va indicando lo que podemos escoger, según nuestras percepciones económicas.

Marco Conceptual

Cuando hablo de buscar una **Atmosfera plástica** es la intención de evocar una sensación, un sentimiento, un vacío. Busco sumergir al espectador dentro de ella, no solo será su relación al estar frente de la obra sino que sea recorrerla, olerla, reflejarse en ella. Las obras se usan como metáforas, al mostrar lo que se esconde, no solo lo que se quiere mostrar y pensar en el vacío, en el espacio habitado y abandonado, junto con el deterioro familiar que destruye la construcción del mismo.

Recreamos formas, multiplicamos imágenes constantemente en las artes, nos valemos de técnicas aprendidas o experimentamos con materiales y todo lo que sea posible hacer con nuestras manos para poder expresar lo que sentimos y así con estas habilidades intervenir los objetos que son heredados en la casa familiar, estos cumplen una función y están allí ocupando un lugar en el espacio. Su dueño es quien los carga de significado y hace de ellos algo mas importante, de allí el no deshacernos de ellos fácilmente, el cuidarlos, repararlos o solo guardarlos. El objeto como creación humana ha acompañado su evolución, cargándose de significado al ocupar un espacio determinado. A través de ellos podemos recordar a seres queridos, podemos reconocer sus gustos, su estilo, su personalidad.

Dentro de la **Memoria familiar** existen diferentes elementos a los cuales podemos recurrir, el primero seria un álbum familiar de fotos, una biblioteca, sus historias, sus muebles, su casa familiar, en la cual se han criado tres generaciones. Al hablar de memoria realizamos una evocación del pasado en nuestro presente. Pensamos en una cantidad de momentos y recuerdos los cuales hemos almacenados y hacen parte de lo que nos ha construido y de lo que somos.

El **Hogar** como primer habitáculo de cuidado, de seguridad, al primer lugar donde pertenecemos, donde crecemos. El hogar creado por mi abuelo y mi madre ha sido todo para mí, en el me he encontrado viviendo y creando mi memoria.

Los instrumentos principales de este trabajo son: **objeto**, según el diccionario etimológico la palabra objeto proviene del latín *objectus*, de *Objicere*: poner delante. Es todo lo que afecta a los sentidos. Cosa material inanimada, generalmente de tamaño pequeño o mediano, que puede ser percibida por los sentidos.

Mobiliario, es un conjunto de muebles; son objetos que sirven para facilitar los usos y actividades habituales en casas, oficinas y otro tipo de locales. Normalmente el término alude a los objetos que facilitan las actividades humanas comunes, tales como dormir, comer, cocinar, descansar, etc. Mediante mesas, sillas, camas, estanterías, muebles de cocina, etc. El mobiliario puede ser el producto del diseño o considerado una forma de arte decorativa. Además del fin funcional del mobiliario, puede servir a un propósito simbólico o religioso, puede ser artesanal o industrial, y por su gran carga ornamental ha sido considerado objeto artístico en la historia del arte decorativo, sobre todo el de la época pre-industrial.

Recuerdo es la facultad que permite recordar las cosas y/o la capacidad de recordar, al igual que también es la imagen o conjunto de imágenes de hechos o situaciones pasados que quedan en la mente. Según un diccionario psicoanalítico son representaciones reproducidas procedentes del inconsciente, cuando la vivencia primaria es reconocida.

En este trabajo se aborda la memoria como la facultad de recordar la forma original de los objetos mobiliarios, el paso del tiempo y el deterioro que hace de estos un segundo objeto que esté ligado por la memoria al objeto original.

Con relación al paso del tiempo, **deterioro**: (deterioro) del latín deteriorare es la disminución o pérdida de la calidad o la importancia de una cosa. El empeoramiento del estado de algo, el desgaste. En este trabajo el deterioro es un punto clave, ya que parto del deterioro físico de los objetos, el desgaste que han tenido, el daño de estos para crear un discurso entorno a la memoria, al deterioro familiar y al pasado. “...El polvo es el tiempo acumulado sobre los objetos, un tiempo perezoso que va a ningún lado...” (Buenaventura, 2014, p.17) Por consiguiente se encuentra la evidencia como certeza clara y manifiesta de una cosa, de tal forma que nadie puede dudar de ella ni negarla, proviene de latín *indictum*, que significa signo aparente y probable de que existe alguna cosa, y a su vez es sinónimo de señal, muestra o indicación.

Evidenciar, según el diccionario de la lengua española: hacer patente y manifiesta la certeza de algo; probar y mostrar que no solo es cierto, sino claro. Evidencia como acto en cual hago un señalamiento al deterioro, al desgaste, al desuso, a la inutilidad de los objetos cotidianos, los transformo y brindo esas características a la pieza a realizar. .

Antecedentes y Estado del Arte

Son una infinidad de artistas los cuales han trabajado entorno a la memoria y la casa familiar, este al ser un tema tan común es bastante recurrente en el arte, todos tienen una manera peculiar e interesante de abordar el tema, entre artistas locales, regionales, nacionales y mundiales.

He considerado mencionar a los siguientes artistas dada la pertinencia de su trabajo con el actual proyecto de grado. Son artistas que abarcan todo el espacio expositivo, con sus obras lo hacen mutar a medida que las elaboran y buscan un dialogo simple entre lo intimo y lo publico. Sumergir a quien ve la obra dentro de sus sentimientos, dentro de sus emociones.

Todos de diferentes nacionalidades en diferentes puntos del mundo pero con la misma intención, con la misma honestidad al partir de su memoria para lograr obras totalmente diferentes unas de las otras.

Chiharu Shiota

RAIN OF MEMORIES, 2016 old keys, red wool, solo exhibition: Rain of Memories

Ferenczy Múzeumi, Szentendre, Hungary. Photos by Deim Balázs

Recuperado de: <https://www.chiharu-shiota.com/rain-of-memories>

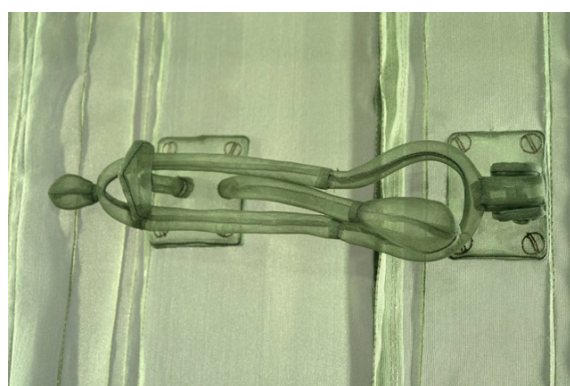
A LONG DAY, 2015. Desk, chair, papers, black wool, solo exhibition: A Long Day

K21 - Kunstsammlung NRW, Düsseldorf, Germany. Photos by Sunhi Mang.

Recuperado de: <https://www.chiharu-shiota.com/a-long-day-3>

“Usar hilo es algo que me permite explorar el tiempo, como si fuera la línea de un cuadro. Miles de hilos configuran una superficie y con ellos creo lugares casi ilimitados, que gradualmente se expanden como el universo. Ir sumando capa tras capa, hilo tras hilo, va provocando la aparición de un negro intenso”. Chiharu Shiota.

(<https://www.roomdiseno.com/chiharu-shiota-recuerdo-enmaranado/>). En este caso no pensé en una obra en concreto sino en el global de todo su trabajo, Chiharu Shiota trabaja particularmente desde la memoria, evoca espacios, vacíos y sensaciones. Crea una maraña monumental con hilos lo cuales representan líneas de tiempo, una sobre otra, creando conexiones y cúmulos de vínculos de objetos cotidianos, usa llaves, maletas, sillas, prendas de vestir. Sus obras tienden a sumergir al espectador, el solo hecho de recorrer una de sus obras es adentrarse en su memoria. Al vivir alejada de su hogar en Tokio siempre habla del pasado y lo sitúa en una representación onírica en el presente. Nació en 1972, estudió bellas artes en la universidad de Kyoto y posteriormente en Alemania donde vive y trabaja desde 1996. Sus obras tienen una gran carga de significado, ya sea por lo elementos que utiliza y por el uso continuo de su cuerpo al realizar las obras. A partir de hilos y objetos crea una fuerte representación de su memoria, llena el vacío del espacio. Sus obras tardan desde 10 días a un mes construyéndose con la ayuda hasta de 10 asistentes, es un proceso lento en el cual cambia la percepción del tiempo al igual que al ver sus obras. Su trabajo crea puentes de conexión habla de memoria, de olvido, de recuerdo y de muerte al mismo tiempo. Crea un dialogo saturado entre los hilos rojos o negros y los objetos que ella ha seleccionado. Usa los objetos para referirse a las personas, para señalar su ausencia. Lo interesante de su obra es como crea una atmosfera y como involucra directamente al espectador, borrando por completo la distancia entre espectador y obra. Haciendo de quien entra en ella una parte de mas de la maraña de objetos y recuerdos que busca evocar.

Do Ho Suh

ENTRE ESPACIOS, 2016.

NC-arte, Bogotá, Colombia.

Recuperado de: https://www.nc-arte.org/?p=6165#gallery_6165

Do Ho Suh es un artista de Seúl Corea, nació en 1962, este al llevar una vida itinerante viajando entre Estados Unidos, Inglaterra y Corea su mayor tema de trabajo ha sido la migración tanto espacial como psicológica, su trabajo parte de lo íntimo a lo público, se basa en la estética de espacios íntimos y cotidianos, es una variación de la escala, lo llama una arquitectura emocional modulada. Él busca recrear la casa de sus padres, la sensación de hogar y que esta pueda ser en un material maleable para llevarla dentro de su maleta. La construcción de sus paredes, las puertas, cuidando cada detalle, las manijas, las chapas, los tallados, las construye nuevamente con delicadas telas traslucidas, las cuales dan una atmósfera fantasmal de la construcción es como si estuvieran y a la vez no, como si solo fuera un recuerdo, como si solo fuera una momentánea aparición de lo que le rodea. Su trabajo se basa en la memoria, la nostalgia y los recuerdos de sus vivencias por el paso de diferentes viviendas. Un juego tridimensional de la luz, el color y la forma para recrear un todo, para recrear su casa, su manera de percibir el espacio para así poderlas ubicar en otros lugares y tener esa sensación una y otra vez. Cada una de sus piezas –dibujos, instalaciones, esculturas- alude con una sutil perspectiva a los espacios que el autor ha habitado. Espacios externos, interiores, públicos y privados, que hablan no de su función perenne, sino de quien los mora, de su memoria subjetiva, de su identidad local, universal, de sus impresiones. Sus obras tienen un peso intelectual y emocional que nos transfiere por un lado, a una sociedad numerada y compacta; y por otro, a las áreas de intimidad y nostalgia de su autor. Su devoción a temas de identidad global, el espacio público frente al privado, memoria y desplazamiento, han hecho el detonante máximo para la referencia que planteó en el texto acá citado. Lo incierto de cualidades que consideramos básicas en la arquitectura como la solidez y el peso la levedad de las casas que construye el artista hace pensar en esa cualidad intangible de lo que queda en el recuerdo.

Doris Salcedo

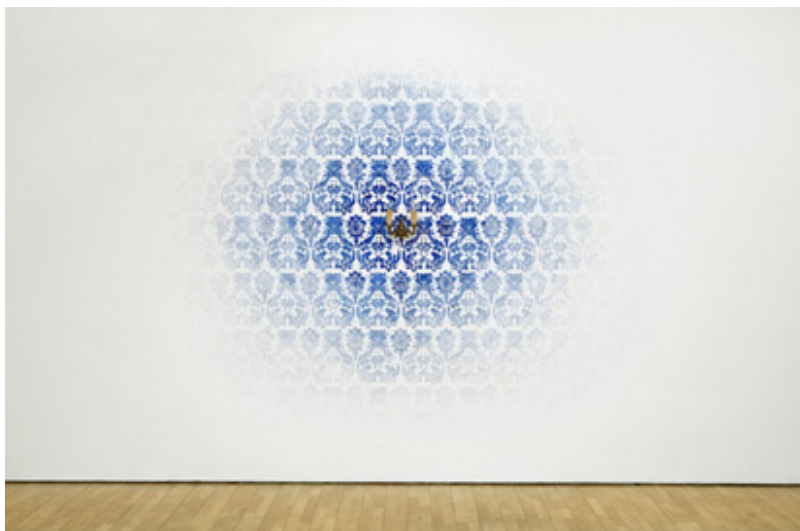
LA CASA VIUDA, 1992-94.

<https://www.redalyc.org/pdf/2790/279038948009.pdf>.

Ella dice que en el arte todo es particular y cuanto más particular e íntimo uno se pone, más se puede entregar a la pieza. Su obra se caracteriza particularmente por el tratamiento que da a los materiales y la manera como son intervenidos. Salcedo construye elementos orgánicos como metáforas humanas. Aunque altera su imagen, ésta continúa resguardando la función original de los objetos. Ella focaliza su interés y sus procesos formales para elucidar el estado político colombiano. Reconocer un trabajo como íntimo, social o político en el caso de Doris Salcedo no tiene un límite definido.

En Casa viuda las obras en su conjunto arman una historia múltiple. La violencia como papel fundamental, no se deja ver de forma tangible o como está establecida por el imaginario colectivo, esta violencia se presenta de una forma más abstracta, la muestra como un factor determinante en la desolación, el miedo, el silencio, el desplazamiento, la pérdida. Esta serie de obras transformadas hacen referencia al cuerpo, a la violencia, al desplazamiento, al encarcelamiento, al traslado forzoso, al olvido, el des-uso. Cuerpos inmóviles sin ninguna función.

Su obra es un retrato abstracto de la casa que fue habitada, de la familia, del dolor y la violencia que hizo que todo cambiara, que se abandonara. Se transforma en un silencio que se hace cada vez más grande, más fuerte, más complejo; hacia el interior, dónde no muchos lo reconocen, dónde algunos no lo quieren ver o donde algunos lo saben pero quieren callar o dónde no se quiere volver para no recordar.

Jorge Macchi

HOTEL, 2007.

Recuperado de: <https://www.jorgemacchi.com/es/obras/65/hotel>

Hotel es una instalación en la que una lámpara adosada a una pared “ilumina” un sector de ese muro; sin embargo la luz de la lámpara está apagada y de la iluminación queda solamente un recuerdo: el desvanecimiento del dibujo que decora la pared a medida que se aleja de la fuente luminosa. Jorge Macchi es un artista Argentino, nació en Buenos Aires en 1963. Estudió en la escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, vive y trabaja aun en su ciudad natal.

“Mirar y seleccionar, ese es mi trabajo. En la medida en que el objeto está cambiado de contexto, de función, de escala y hay una oscuridad alrededor, uno centra la atención inmediatamente en él y tiene otra significación. Por supuesto que no es un método mío. Desde Duchamp eso es moneda corriente en el arte contemporáneo. El trabajo de todo artista es un trabajo de selección. Un pintor que está delante de su tela elige constantemente colores. A mí no me gusta elegir colores, prefiero elegir determinadas formas u objetos que me llamen la atención” Jorge Macchi. Utiliza diferentes técnicas para realizar su trabajo, desde dibujo, acuarelas, escultura, música, fotografía, collage. Se centra principalmente en la luz y la arquitectura. Hace uso de objetos reales y los modifica para darle un nuevo significado. Con el uso de los objetos y el espacio, varia la percepción del tiempo y la ubicación. En su obra Hotel nos muestra una presencia, un vestigio de luz con la misma ausencia de esta. Es solo un dibujo o una instalación en la que se representa el recuerdo. El recuerdo borroso, desdibujado, del que solo hay una tenue huella de que estuvo allí, el cual ocupaba un lugar determinado y deja abiertos interrogantes entre realidad y ficción. La primera vez que vi esta obra no sabía de quien era, como se llamaba, donde estaba. Solo me pareció encantadora como de una manera tan sutil puede hablar de memoria, de ausencia, de olvido y recuerdo.

Resultados

El resultado es la muestra de un proceso de creación, el cual considero multisensorial, ya que está pensado para ser recorrido, para sentir su olor, para sentir sus materiales, reflejarse en las obras, sentirla y verla vivir. Es una obra tridimensional donde lo que planteo es crear una atmósfera plástica que de cuenta de la memoria familiar, crear una segunda existencia de estos objetos que se encuentran, inutilizados, dañados u olvidados.

La vivencia es sustancial a la obra como propuesta atmosférica, no es solamente contemplativa sino que es vivencial, el sujeto se incorpora a la realidad que construyo y esta se construye por quien la observa. La obra se activa en el instante que el espectador se sumerge en ella y al recibir una respuesta sensorial de él, cuando hace memoria de un recuerdo propio o el espacio lo transporta a otro lugar.

Para percibir la re significación de los objetos familiares, de la memoria y los recuerdos de mi hogar para de esta manera crear obras que evoquen la memoria de mi familia y así, quien se encuentre dentro de ella pueda reconocer sus recuerdos propios, pensar en su casa de infancia, en sus abuelos, en sus padres, recordar el momento en el que abandonaron su casa.

Es recrear una casa, muchas casas a partir de lo que queda, de algunos objetos, construir con sus propios materiales y a partir de ahí crear, hacer. Todo se basa en el hacer, lo que puedo crear con mis manos, el repetir el proceso una y otra vez, así como las labores domésticas, cómo las labores manuales de mi abuela y de mi madre, como las labores de reparación de ellas y de mi abuelo en la casa, arreglar, cortar, pegar, construir aquí, habitar, pensar. Hacerlo una y otra vez, como una labor cotidiana, hacerlo un hábito, un trabajo. Mi trabajo, mi hogar, lo que puedo crear y el resultado mas grande solo es la satisfacción de hacerlo. No es un descubrimiento científico, no estoy inventando una manera nueva de hacer o percibir el arte, nada de eso, solo estoy

haciendo lo mismo una y otra vez con el fin de satisfacer mi pensamiento, mi memoria, mi laboriosidad, lo que puedo crear con todo lo aprendido, con todo lo que siento, con la habilidad que me da mi humanidad para crear. Por eso lo hago y para mí es más que suficiente.

El haber tenido que explorar diferentes espacios para el montaje ha significado mucho para mi obra, ya que se ha ampliado aún más la percepción de la memoria al habitar diferentes lugares, conocer un poco de su historia, de las personas que vivieron allí, de lo que se encuentra abandonado o lo que se encuentra en proceso de construcción, ha sido encontrar muchas coincidencias, muchas historias similares, muchos intereses en común y ver aún más claro cómo la memoria puede ser algo tan común para todos y sin necesidad de ser artistas se acercan tan fácilmente a la obra. Es algo como contar historias silenciosas, como esas miradas que se entienden sin pronunciar palabra alguna; es una atmósfera plástica como obra de arte. Un trabajo honesto y sin pretensiones, solo es crear y la satisfacción que viene al hacerlo.

Conclusiones

Este proyecto de creación en artes, me ha permitido llegar a una serie de ideas muy puntuales; primero realicé el trabajo pensando en como evocar la memoria a través de los objetos familiares, son diferentes los factores que contribuyeron, a medida que iba avanzando con el proceso los objetos iban mutando, el cual era dado por el material, forma o función de este al momento de realizarlos, llegando a resultados muy cercanos a los imaginados y otros en el proceso de ensayo y error llegando accidentalmente a aciertos con los que no contaba. Segundo busqué crear una atmosfera plástica que de cuenta de la relación de los objetos de mi hogar con la memoria familiar, como cada objeto seleccionado nos habla de un individuo y de una serie de vivencias las cuales al ser tan particulares no es necesario mencionar textualmente, se busco crear un acercamiento a quien ve la obra a través de sus sentidos, su vista, oído, olor, y al ingresar a ella y ser parte del recuerdo mismo.

Seguido seleccioné los objetos que marcaron mi memoria familiar, para así determinar su significado y así crear una espacio de memoria, de recuerdos, hablar del olvido mediante los elementos dispuestos en el espacio. Puedo identificar la creación sensible en mi propuesta al usar todos los elementos que tengo disponibles para comunicarme a través de mis obras con quien las está observando, articulando así la vida cotidiana, llena de objetos a nuestro alrededor, creando una segunda existencia, convirtiéndolos en obras que hablan de memoria.

Pensar sobre la memoria a partir de los objetos cotidianos ha significado crear una manera de hablar de mi familia sin necesidad de mencionar su nombre, sin mostrar sus fotografías, sin contar alguna anécdota para recordar su existencia. Ha sido ver la carga que estos objetos ya

contenían por ellos y por medio de mi manos modificarlos, moldearlos, copiarlos para así crear una obra que los materialice muy distantes de su cuerpo y acercarlos un poco a una construcción viva evitando que sean olvidados.

En todo este proceso es muy significativa la memoria ya que esta en un pilar para saber quien somos, de donde venimos, para mantenernos vivos por dentro, para construirnos como seres pensantes y creadores, la memoria familiar como punto de partida para la creación y la replica de recuerdos propios para hacerlos parte de los otros.

Veo las artes como un proceso multisensorial y experiencial ya que a partir de la creación podemos provocar algo en las otras personas, ya sea que solo se detengan a ver un momento o vayan varios días a diferentes horas del día para sentir cómo la iluminación natural y transcurso de las horas va cambiando lo que están viendo. Poderlos tocar un poco por dentro. El arte y la memoria siempre han estado ligados, han sido y seguirán siendo un tema recurrente ya que está implícito en nosotros y al ser tan propio, tan cercano, tan íntimo sea más fácil crear una obra honesta. El arte es un objeto de pensamiento, de sensibilidad y de contemplación; es un todo, en el cual se engloba todo el ser, su pasado, su presente, su futuro; sus pensamientos, sus miedos, sus habilidades, sus limitantes, el arte es el único camino para encontrar satisfacción a la existencia. Todas las obras son u

Referencias

Bachelard, G. (1965). *La poética del espacio*. México: Fondo de Cultura Económica.

Baudrillard, J. (1968). *Le système des objets*. París: Éditions Gallimard.

Buenaventura, J. (2014). *Polvo eres. El correr del tiempo en María Elvira Escallón*. República de Colombia: Ministerio de Cultura.

Foster, H. (2001). *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Madrid: Ediciones Akal S. A.

Laroche, J. (1954). *Mémoire d'été*. París: Cahiers de Rochefort.