

**PROYECTO
HABITADA
Sueños Fecundos**

CLAUDIA MARTÍNEZ RINCÓN

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA INSED
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2005**

**PROYECTO
HABITADA
Sueños Fecundos**

CLAUDIA MARTÍNEZ RINCÓN

Monografía para optar al título de
Maestro en Bellas Artes

DIRECTOR

MAURICIO PRADA

MAESTRO EN BELLAS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
BOGOTÁ

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA INSED
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2005**

DEDICATORIA

Este proceso lo dedico:

A mis hijos Oscar Javier y Carlos Andrés, por ser la luz
que me acompaña y mi verdadero amor.

A la mujer por su sabiduría innata y fortaleza camaleónica.

AGRADECIMIENTOS

La autora expresa sus agradecimientos a:

Mi familia que me acompaño en el proceso de la vida y aportaron de alguna manera el cúmulo de pequeñas historias que se hicieron presentes en mi memoria y es la responsable del inicio de este trabajo artístico.

Al tutor Mauricio Prada director del proyecto por su interés dirigente y conocimiento orientando este proceso.

Al Maestro Adolfo Cifuentes por su estrecha relación por los objetos y cotidianidad que sirvieron de estímulo a mi espíritu.

Al Maestro Carlos Eduardo Serrano por que con él, el dibujo adquirió una fuerza magistral.

Al Maestro Emel Meneses por las técnicas y conceptos que apporto a lo largo de la carrera.

Y en general a los maestros que me brindaron su apoyo y conocimiento durante la carrera.

Al coordinador de la carrera de Bellas Artes, Germán Toloza por la formación de artistas que asuman el arte con un sentido crítico y social.

Carlos Padilla por su apoyo y en general a todos mis amigos que me aportaron su risa, lo mejor de ellos y su compañía.

A todas las personas que de alguna manera colaboraron en la recopilación de datos, información, textos, etc., hicieron posible el desarrollo de esta propuesta artística, que devela una memoria generacional que fortalece mi imaginario.

A la Universidad Industrial de Santander, que ofreció sus instalaciones para el desarrollo y culminación de este proceso.

RESUMEN

TÍTULO: HABITADA: Sueños Fecundos¹

AUTOR: MARTÍNEZ RINCÓN, Claudia **

PALABRAS CLAVES: memoria- , objeto - , imaginario - , femenino -, vestido - , cabello - , imagen -, sangre.

DESCRIPCIÓN:

La mujer habitada por la memoria, es el marco de una composición personal que evidencia situaciones vividas a través del tiempo por medio de la imagen fotográfica de tres generaciones de mujeres.

En habitada la imagen se hace presente significativamente sobre sucesos que acontecieron en un pasado y que sirvieron de urdimbre familiar hilándose con nuevas generaciones. Es el inicio de una historia donde creemos partir de cero pero llevamos vida de nuestra madre, abuela y un poco de cada mujer. Una mujer en busca de la armonía personal que equilibre sus conexiones tanto físicas, mentales y naturales con el entorno.

Estas imágenes fueron realizadas con una intención específica para otra época y que en el presente la artista retoma queriendo conocer sus raíces ancestrales para de alguna manera relacionarlos y mirarse de frente con una realidad vivida. Imágenes que se apoyan en el objeto, instalado de una manera cotidiana y personal evidenciando el recuerdo que poseen los objetos adecuados dentro de un espacio, articulando un lenguaje silencioso para el espectador.

Por último, la obra se constituye en una forma de expresión contra la exclusión de que es objeto la mujer, en el interior de los imaginarios en la tradición de la familia, para darle poder como seres autónomos e independientes.

---

¹ Monografía.

** Escuela de bellas Artes. Universidad Industrial de Santander – INSED.

SUMMARY

I TITLE: INHABITED: Fertile Dreams ¹

AUTHOR: MARTÍNEZ RINCÓN, Claudia * *

KEY WORDS: memory -, I object -, imaginary -, feminine -, dress -, hair -, image -, bleed

DESCRIPTION:

The woman inhabited by the memory, is the mark of a personal composition that evidences situations lived through the time by means of the photographic image of three generations of women.

In inhabited the image becomes present significantly on events that happened in a past and that they served as family warp being spun with new generations. It is the beginning of a history where we believe to leave of zero but we take our mother's life, grandmother and some each woman. A woman in search of the personal harmony that balances their connections so much physical, mental and natural with the environment.

These images were carried out with a specific intention for another time and that presently the artist recaptures wanting to know their ancestral roots you/he/she stops somehow to relate them and to look at you of front with a lived reality. Images that lean on in the object-installed of a daily way and personnel evidencing the memory that you/they possess the appropriate objects inside a space, articulating a silent language for the spectator.

Lastly, the work is constituted in an expression form against the exclusion that it is object the woman, in the interior of the imaginary ones of the family tradition, for to give him to be able like autonomous and independent beings.

---

¹ Monograph.

** School of Fine arts. Universidad Industrial de Santander – INSED.

GLOSARIO

Feminidad: Conjunto de rasgos psicológicos considerados como femeninos, por oposición a los que son atribuidos al hombre.

Identidad: Conjunto de caracteres o circunstancias que hacen que alguien o algo sea reconocido, sin posibilidad de confusión con otro.

Memoria: Facultad que permite almacenar, conservar, reactualizar o utilizar informaciones sobre el pasado; capacidad de recordar algo. Evocación espontánea de recuerdos.

Imagen: Representación de una persona o una cosa por medio de la pintura, la escultura, el dibujo, la fotografía, el cine.

Objeto: Cosa material y determinada generalmente de dimensiones reducidas causa o motivo de una acción, una operación intelectual o un sentimiento.

Instalación: Término con que se denomina a los trabajos artísticos en los que desaparece el concepto de obra como único concepto para referirse a la conjunción de una serie de elementos que son los que otorgan un sentido utilitario a la obra.

Simbolismo: Movimiento artístico que agrupa poetas que buscaban sugerir, a través del valor musical de las palabras y la elevación de las realidades al nivel de ideas y símbolos, los matices más sutiles de los estados del alma.

Espacio: Medio en el que sitúan las cosas sitio ocupado por un cuerpo, distancia entre dos o más cuerpos, extensión.

Imaginación: Facultad de reproducir en la mente rastros de impresiones sensoriales en ausencia de sus objetos.

Psique: Conjunto de las funciones sensitivas, afectivas y mentales de un individuo.

Señal: Marca que distingue una cosa de otra, imagen o representación de una cosa.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	11
1. OBJETIVOS	15
1.1 OBJETIVO GENERAL	15
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	15
2. JUSTIFICACIÓN	17
3. MARCO REFERENCIAL QUE FUNDAMENTAN NUESTRO PROCESO INVESTIGATIVO	19
3.1 MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO	19
3.1.2. El objeto como memoria	23
3.1.3. El valor simbólico del objeto	27
3.1.4. El objeto como memoria colectiva	28
3.2 MARCO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO	29
3.2.1. El objeto en el arte	30
4. PROCESO METODOLÓGICO	41
4.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE INVESTIGACIÓN	41
4.2 PROCESO	43
4.2.1 Proceso investigativo	43
4.2.2 Análisis del proceso investigativo	44
4.2.3 Desarrollo de la obra	44
4.2.3 Desarrollo y análisis de la obra	44
CONCLUSIONES	58
BIBLIOGRAFÍA	60

LISTA DE FIGURAS

		Pág.
Figura 1.	María Teresa Hincapié “Una cosa es una cosa”. 1990 Performance. Dimensiones variables.....	33
Figura 2.	Paula Santiago, “Guerrero”, 1998. Papel de arroz, sangre y cabello humano, 5 x 55 x 20 cm. Colección Galería Iturralde, Los Ángeles.....	35
Figura 3.	Paula Santiago, “las tres gracias” (tríptico, detalle) 1995. Papel de arroz y cabello tejido 32 x 28 x 5 cm. Colección Claudia y Adrián Guerra, México.....	35
Figura 4.	Luz Mercedes Arango Restrepo, “Coliflor”, 1997. videok Dimensiones variables.....	36
Figura 5.	Carmen Calvo SIN TITULO, 1992. Técnica mixta. 100 x 100 cm	37
Figura 6.	Carmen Calvo. Autorretrato, 1994. Técnica mixta 200 x 200 cm Colección de la artista.....	38
Figura 7.	Carmen Calvo. “Una vida de mercurio”, 1999. Galería Patrice Trigano	39
Figura 8.	Carmen Calvo. “Tengo más sueño íntimo del que cabe en mí”, 2003. Galería Colon XVI.....	39
Figura 9.	Annette Messenger, “Sin título”, 2000. Instalación.....	40
Figura 10.	Annette Messenger, “Sin título”, 2000. (Detalle)	40
Figura 11.	Annette Messenger, “Mess petites efigies, 1988. Installation.....	41
Figura 12.	Claudia Martínez. Bocetos.2002. Sanguina. 21.6 x 28 cm.....	45
Figura 13.	Claudia Martínez. “Huellas”. 2004. Mixta. 100 x 200 cm.....	46
Figura 14.	Claudia Martínez. “Tres edades”. 2004. Mixta. 77 x 80 x 45 cm..	46
Figura 15.	Claudia Martínez. Vestido (detalle).2004. Impresión fotográfica sobre tela.180 x 45 x 15 CMS.....	49
Figura 16.	Claudia Martínez. Vestido. 2004 Impresión fotográfica sobre tela. 180 x 45 x 15 CMS.....	50
Figura 17.	Claudia Martínez. Vestido. 2002 Impresión Fotográfica sobre tela. 180 x 45 x 15 CMS.....	50
Figura 18.	Claudia Martínez. Vestido. 2002 Impresión Fotográfica sobre tela. 180 x 45 x 15 CMS.....	51

Figura 19.	Claudia Martínez. Almohada. 2005. Impresión sanguínea sobre tela. Dimensiones variables.....	52
Figura 20.	Claudia Martínez. Almohada. (Detalle). 2005. Impresión sanguínea sobre tela. Dimensiones variables.....	53
Figura 21.	Claudia Martínez. Almohada. (detalle).2005 Impresión sanguínea sobre tela. Dimensiones variables.....	53
Figura 22.	Claudia Martínez. Almohada. (detalle).2005 Impresión sanguínea sobre tela. Dimensiones variables.....	54
Figura 23.	Claudia Martínez. Almohada. (detalle).2005 Impresión sanguínea sobre tela. Dimensiones variables.....	54
Figura 24.	Claudia Martínez. Cajita. 2005. Mixta. 11.5 x 8 x 5.5 CMS.....	55
Figura 25.	Claudia Martínez. Cajitas. 2005. Mixta. 10.5 x 6.5 x 3 CMS.....	56
Figura 26.	Claudia Martínez. Rosario. 2005.Mixta. Dimensiones variables..	57

INTRODUCCIÓN

No me ignores,
porque soy la primera y la última.
Yo soy la respetada y la desdeñada.
Soy la prostituta y la mujer sagrada.
Yo soy la esposa y la virgen.
Yo soy la madre y la hija.
Soy los miembros de mi madre.
Soy la estéril, pero muchos son mis hijos.
Yo soy la de la gran boda,
pero no he tomado marido.
Soy el silencio incomprensible
y la idea que se recuerda con frecuencia.
Soy la voz de múltiples heridas
y la palabra con muchas apariencias.
Soy el murmullo de mi nombre.

ANÓNIMO

Como cualquier historia de mujer, ésta es de alguna manera la historia de todas las mujeres. Una mujer conformada de historias y recuerdos, como alguna vez la seguridad de una casa y calidez de una habitación, historias que se acumulan en los objetos que conforman estos espacios personales.

Objetos con un nivel de importancia de acuerdo a ciertas categorías referidas por nuestra memoria de vivencias gratas e incompletas, como el vestido blanco símbolo ceremonial en donde se anhela el encuentro, la integración familiar, y personal; estimulando nuestro imaginario como el rosario bíblico que en nuestra cultura es un objeto en donde reposan nuestras oraciones por el cual se recuerdan aquellas reuniones familiares de nuestras madres, tías y abuelas como un acto

secreto en alguna habitación casi siempre sentadas sobre la cama y que en voz silenciosa rezaban los misterios.

De todos estos rituales y ceremonias durante la infancia como observadora esperaba el momento de encontrar la fórmula de pertenecer al clan.

Siempre a la espera del momento de entrar a hurtadillas a alguna habitación de aquella casa inmensa y encontrar la llave del baúl, donde la abuela guardaba la delicada ensería fina, cosas que ignoraba pensando en encontrar algún otro objeto para jugar o descubrir. Lo mismo sucedía con las cajas que reposaban debajo de las camas llenas de todo lo imaginable: al fin se abrieron para descubrir aquellos secretos que anhelaba conocer.

Para lograr este acercamiento significativo como actitud investigativa de "*arqueología personal*", se hace necesario sumergirnos en la familia, donde se recrean y se reproducen de una generación a otra: anhelos de sueños algunos inalcanzables heredables a otros miembros de la familia, valores morales que marcan nuestra personalidad; creencias, unas verdaderas y otras falsas pero que se hacían respetar.

Cuando se intenta desenterrar el pasado, ese "otro" tiempo tan evocado, presente en nuestras vidas, nos adentramos en un no-lugar susceptible de las más disímiles construcciones.

Donde las costumbres que se ven tan normales en la cotidianidad o simplemente no se ven, pero que se menoscaban con el tiempo y sirven de excusa perfecta

para que desde un “*intimismo arqueológico*”³, se sitúen en un nuevo espacio como el cuerpo y se encubre en aquellos objetos reconstruidos para refugio o guarida, pero a la vez de prisión liberadora, siempre en un afán por congelar momentos de la existencia personal, de robar al tiempo un instante y perpetuar un acaecimiento, una búsqueda, un fin y la necesidad del ser **Habitada**.

En el proceso de investigación artística fue importante una regresión o evocación desde el *intimismo* casi “*arqueológico*”, articulando objetos, e imágenes en un todo íntegro, que permita re-construir el espacio de la memoria para un presente, donde el género femenino ha sido permanente como predominio familiar⁴, para desvelarlo, conservarlo y hacer de la historia familiar, narración única, a la vez múltiple en su interpretación.

Estos planteamientos plásticos revalidan y concilian nuestras propias huellas e imaginarios, a través de objetos como telas, vestidos, almohadas, rosario⁵, cabellos, cajitas secretas, pensamientos, pelos y sangre como nuevos significados.

En el arte contemporáneo, una vez asimilada la vertiginosa expansión de la categoría de arte producida por los signos que generaron las vanguardias históricas, la manera de hacer referencia al mundo familiar se enlazó más a la esfera pública que a la privada⁶. Se amplió así el repertorio de modos y

---

³ **Intimismo arqueológico.** Es un proceso que muestra predilección por asuntos de la vida familiar o íntima, con el fin de lograr imágenes artísticas.

⁴ Por eso urge la necesidad de rescatar aquella niña, aquella mujer y aquella anciana con todos sus imaginarios y que de alguna manera se encuentra latente en la memoria.

⁵ Sarta de cuentas, separadas de diez en diez por otras de distinto tamaño, unida por sus dos extremos a una cruz precedida por lo común de tres cuentas pequeñas, que suele adornarse con medallas u otros objetos de devoción y sirve para hacer ordenadamente el rezo del mismo nombre o una de sus partes.

⁶ CERON, Jaime. Catalogo general exposición en Galería Santa fe. 2002. Pág. 138.

estrategias de incorporar esos acontecimientos humanos que suceden en la interioridad o en la *“arqueología personal”* al alcance de lo público.

Tanto los objetos que reciben pasivamente estos espacios de lo privado, como las vivencias o recuerdos que lo acompañan, han deambulado por un sinnúmero de obras de las más diversas tendencias, estilos y actitudes.

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

- Lograr por medio de un proyecto artístico un lenguaje estético que dé testimonio de experiencias femeninas por medio de la simbología que ofrece el objeto como un sustituto de la presencia e imagen del individuo, en una relación que sutilmente matiza los estados del alma, logrando un acercamiento entre ese tiempo pasado, el presente y el futuro.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Lograr un trabajo artístico con objetos elaborados o intervenidos que han compartido un espacio personal e histórico, y que por medio de los sentidos nos refieren un espacio en la memoria.

- Poner en evidencia la construcción de objetos con materiales orgánicos como el cabello de mujer y sangre, que debido a su condición se dejan manipular con una intención específica, al poner en relación directa unos imaginarios en común en torno al ámbito femenino.

- Utilización de un pigmento como la sangre como sustancia que estrecha lazos familiares y generacionales permitiendo el trazo de imágenes de vivencias acontecidas en épocas pasadas.

- Recopilación de objetos cotidianos que guardan uno a uno historias y vivencias para ser contadas, develando el paso del tiempo.

- Resignificación de la memoria a partir de objetos de uso diario como las almohadas que se impregnan con nuestras sustancias orgánicas dejando una huella en el tiempo.

- Lograr por medio de una intención artística la fragilidad y sutileza entre los materiales utilizados y el contenido poético que ellos albergan, con el recuerdo de la memoria.

2. JUSTIFICACIÓN

Hay en el arte una doble postulación, una estrategia doble, valga la expresión: hay una pulsión de anonadamiento, una pulsión de borrar todos los rastros del mundo y de la realidad, y una resistencia contraria a esa pulsión. (Jean Baudrillard).

Este proceso investigativo busca afianzar la identidad femenina, a través de un lenguaje testimonial de experiencias femeninas , como un reconocimiento de quienes somos y la respuesta a la necesidad de un despertar de nuestros sentidos en una búsqueda personal e intimista que reflexione sobre nuestras experiencias como mujer, madre e hija. Que paralelamente unido a esta búsqueda la historia de la mujer sea registrada e integrada a la sociedad no como un margen sino como un todo.

En el presente proyecto que lleva por nombre **HABITADA: Sueños Fecundos**, se empieza a mirar a la mujer y a todas ellas en una sola, comprendiendo el desarrollo femenino a través de experiencias pasadas generacionales.

Es el espejo de una mujer habitada por la cotidianidad de su pasado que pretende confrontar la mujer del presente. Este trabajo aunque representa al género femenino no pretende tomar una actitud crítica del feminismo. Como Latinoamericanas se hace importante tomar una actitud personal que genere un cambio en nuestro contexto y transforme imaginarios en torno a la masculinidad y feminidad.

Por lo tanto esta propuesta artística se constituye en una expresión del arte contemporáneo en el que se hace importante el manejo de la imagen y lo que ésta representa en la Psique humana mediante la utilización de objetos, espacios adecuados y la experimentación de nuevos materiales que vinculen tanto al artista y al espectador en un proceso material y conceptual en donde los dos, artista y espectador, lo asuman como experiencia personal.

3. MARCO REFERENCIAL QUE FUNDAMENTA NUESTRO PROCESO INVESTIGATIVO

La memoria aparece, así, como una especie de desquite del hombre contra la huida del tiempo, puesto que la mente humana es capaz de volver a encontrar y de conservar lo que pasa. El rostro del mundo, que cambia y pasa sin cesar, sólo encuentra alguna fijeza en nuestra memoria.

Apollinaire.

3.1 MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO.

3.1.1 La memoria “El problema permaneció como fundamental para los análisis de la memoria. Sucesivos estudios pudieron establecer que no es debido al efecto del transcurso del tiempo por lo que el recuerdo se hace intenso, sino a la cualidad de los hechos de que son objeto. Esto es, el olvido derivaría de varios mecanismos del tiempo, como por ejemplo, la inhibición retroactiva y la remoción, está última teorizada por Freud. Memoria y olvido dependen entonces de la tonalidad afectiva que cada uno da a ciertos recuerdos. Generalmente se suele distinguir tres fases en la memoria: fijación, persistencia o retención y revocación... En cuanto al fenómeno de su complejidad, los conocimientos fisiológicos actuales no permiten ninguna hipótesis dado que se trata de procesos inabarcables por su número y tipo” ⁷

La memoria como vehículo. En la memoria se almacenan situaciones que suceden en la cotidianidad y el objeto es uno de ellos, que invaden nuestra existencia con su forma, funcionalidad, tecnología, historicidad, recuerdos, etc. De alguna manera nuestra memoria transporta a diario la imagen objetual de cada día, grabada y almacenada como cúmulo de retazos que unidos a estos objetos vividos enlazan gran parte de la vida individual. Como objetos – recipientes que

---

⁷ Equipo de redacción Pal. La Memoria. Diccionario de Psicología. Pág. 192. Ediciones, ORBIS, S.A., Barcelona 1985

acogen al hombre en su humanidad y donde éste a su vez espera encontrar muy posiblemente aquel bienestar uterino al que alguna vez perteneció.

Imágenes fragmentadas de un pasado. Solo algunas imágenes de nuestras experiencias vividas se seleccionan en nuestra memoria en donde la forma determina de alguna manera la fijación del recuerdo⁸. La selección de estos recuerdos depende también de factores subjetivos en donde se fija el pasado en función de sus exigencias, valores, preocupaciones, etc., que se lleva en el alma.

Pasado y presente. Contado a partir de los objetos que nos acompañan en el tiempo como cosas inertes que adquieren vida a través de la nuestra, ¿qué de cierto tendrá la creencia de que las mujeres tienen una relación más estrecha con los objetos que los hombres? Tal vez la memoria nos ayude a responder cuando en nuestros hogares nos invadía la imagen de nuestra madre, abuela, etc., ubicando aquí o allá los objetos que compartían de alguna manera los espacios cotidianos, y el padre pasaba por protagonista ausente o por el contrario la relación con estos objetos era más bien indiferente.

Pero no sucede igual con los niños que adquieren como suyos objetos viejos, sucios que ellos mismos acoplan a su interés, como pedazos de madera, piedras, cartones, aunque estéticamente no parezcan juguetes, en la imaginación de ellos es el objeto más hermoso y motivo de rivalidad. El color, forma, textura, sonidos y olor estimulan los sentidos, cobrando un interés vivencial.

---

⁸ WERTHEIMER, M. La teoría de la Gestalt. Diccionario de Psicología. Equipo de redacción Pal. Ediciones, ORBIS S.A., Barcelona 1985

Estas vivencias hacen su aporte a la memoria y se van tejiendo como una telaraña de recuerdos acumulados en el tiempo, y se hacen evidentes con la edad, en especial en las tres etapas que marcan nuestra vida: la niñez, la juventud y la vejez. Y se repite de generación en generación; así pues podemos heredar objetos que han pertenecido a la bisabuela o algún otro ser querido y debido a esta relación el objeto supera el valor comercial y se convierte en un miembro más, en otras palabras se humaniza. No siempre nuestros objetos conmemoran un festejo, también tragedias, tristezas o simplemente ausencias, cada uno representa una historia o vivencia compartida que bien o mal nos queda grabada en forma de recuerdo y es allí que el tiempo la refuerza aún más.

Es innegable que el arte está en constante evolución en el cual el tiempo y el espacio juegan un papel importante. El arte contemporáneo se caracteriza por una amplia gama de expresiones en cuanto al concepto, técnicas y materiales, facilitando de esta manera una interacción más directa en la manipulación y construcción del trabajo artístico en donde la vida y el arte se entrelazan por los espacios cotidianos que están habitados por evocaciones.

Llegar al límite de una exploración transitable por “las huellas de lo acaecido”, es dejarnos llevar por el misterio en la recopilación de fotografías familiares, objetos, sábanas, sueños inconclusos, anhelos de futuros ciertos, piel, pelo, y sangre, es fruto de intensas historias personales; en donde la memoria ocupa un lugar a la hora de almacenar, archivar y repetir un ciclo vital invisible que hace posible y da un significado especial a cada suceso ocurrido en un espacio y tiempo determinado, para retrotraerlo y re-vivirlo en la *“lectura variable”* que da la distancia y el tiempo.

Es por ello que culpables o no, invadimos la vida de nuestras generaciones futuras, donde cada hija madre y abuela aportan parte de su vida en la vida de la otra, sucesivamente, cimentando representaciones para sobrevivir en una época caracterizada por la marginación hacia el ser femenino. Por ello comprender esas representaciones o imaginarios implica adentrarnos en la arqueología personal, en sus creencias, en sus costumbres, anhelos implícitos o explícitos y en las representaciones sociales del contexto en el cual nos ha construido y hemos construido, es como invocar al pasado que hace comprender el presente de cada una.

La **memoria afectiva e intimista** sería, pues, la resurrección de los sentimientos en forma de recuerdos, objetos en común, anhelos, y sangre, entre otros, que generalmente provocado por una experiencia donde el factor materno casi matrilineal⁹, es determinante para ser como somos, es mirarnos como mujeres en una búsqueda personal y en la de otras mujeres, comprendiendo el desarrollo femenino a través de las experiencias vividas por nuestras procreadoras. O en otras palabras el recuerdo vivo no debe desvincularse de la existencia personal de la que da testimonio.

Lo que consideramos femenino en la investigación plástica es nuestra experiencia, de esta manera se alude a una identidad femenina la cual se forma en un contexto familiar, social y cultural que determina el hecho de ser mujer dentro de un territorio agreste; mujeres enraizadas a su tierra y participes de sus propias creencias.

---

⁹ Dicho de una organización social. Que se basa en el predominio de la línea materna.

Sin embargo, lo especialmente significativo de esta investigación: ***Habitada: Sueños Fecundos***, es casi una negativa a identificar lo femenino con algunos atributos dulces (digámoslo así), más tópicos e inofensivos, para pasar directamente al cabello y a la sangre, a los anhelos, a las creencias, a elementos naturales y en cierto modo salvajes, que se funden en esta ternura de la que ya conocemos de sobra sus posibles consecuencias perversas. Que se interpreta como aquellas experiencias que vivimos dentro de un marco familiar que habitan el límite entre el dolor y la tragedia.

Anhelar, es tener ansia o deseo vehemente de conseguir o crear algo, a partir de las vivencias, miedos sueños, objetos, etc. Y ese conseguir o crear es la materialización de ***Habitada: Sueños Fecundos***, al relacionar a la mujer y el arte como símbolo vital dentro de un espacio íntimo y cotidiano, desde cuando la vida empieza a formarse dentro de nuestro cuerpo y deja señales grabados en él, como un pacto sagrado que le permite pertenecer a esa nueva vida y a todas las que vienen en descendencia.

Esa anhelación en ***Habitada: Sueños Fecundos***, evoca a la mujer poseída por muchas mujeres en una sola historia familiar que concierne a la individualidad de su propia existencia, ser mujer, ser hija y ser madre. Dichos aspectos importantes a la hora de definir el término de identidad femenina lo incluimos a lo largo de nuestra vida.

3.1.2. El objeto¹⁰ como memoria. La funcionalidad de los objetos modernos se convierte en la historia del objeto antiguo y éste a su vez guarda un significado que lo hace importante por su referencia con el pasado y sus signos culturales, manteniendo una función poco práctica y matiz decorativo a la vez. El objeto moderno en su estilo y funcionalidad, como el mobiliario de una casa, cambia con el tiempo lo mismo que transforman la relación del individuo con su familia y el entorno. Las cosas al cambiar adquieren nuevos detalles evolucionando de tal forma que podríamos pensar en ¿Cómo clasificar un mundo de objetos que cambia en un abrir y cerrar de ojos?. Tales objetos pueden ser: prácticos, funcionales, antiguos, cotidianos, técnicos decorativos, etc., según su uso (privado, familiar, público, indiferente, etc.)

El objeto técnico nos lleva a una abstracción de la realidad transformando el ambiente como una evolución estructural objetiva que es esencial al ser : producido, consumido, poseído y personalizado. Por otro lado el objeto cotidiano es un recipiente la imaginación y de las necesidades del individuo como un confidente.

Algunos que se han guardado de madre a hija, de hija a hija, como si fueran perpetuadores de vicisitudes de formas, de actuar, de pensar, de hacer, y de conservar como si ellos fueran el hilo conductor que se genera a partir de éste con nuestra vida cotidiana como un mediador acompañante de los espacios habitados.

---

¹⁰ El arte objetual se basa en la provocación, en hacer que la gente despierte de su rutina y se enfrente a la vida de una manera diferente, no aceptando lo establecido. Cualquier gesto, cualquier objeto por inútil que parezca, puede ser utilizado para crear, sino belleza, algo diferente, algo que haga pensar que hay más de lo que nos presentan, que se sea el propio artífice de la propia vida, no de una vida alienada. **Más que un arte objetual las obras que componen a *Habitadas sueños profundos*, es una resignificación de elementos que solamente tienen sentido para la generación de mujeres de este núcleo familiar, que han sido transmitido generacionalmente.**

Estos objetos o elementos en el proyecto **Habitada: Sueños Fecundos**, son rosarios, cajitas de un secretero, vestido anhelado por todas las mujeres de este núcleo familiar, almohadas hechas con sábanas que ha sido preservada por la descendencia para que el espectador recorra un espacio cotidiano y observe en estos por medio de un lenguaje simbólico, e idealiza el objeto en el espacio.

Estos secreteros, y cajas contienen historias vividas y registradas fotográficamente en cada época como una ventana que nos muestra su inmensidad y una vida compartida con la experiencia del otro; estas fotos también muestran los vínculos adquiridos a través de la vida, sueños, alegrías, etc., temas que serán registrados mediante el objeto instalado en un espacio cotidiano de **Habitada: Sueños Fecundos**.

La sangre, es el líquido, que circula por las arterias y venas de nuestros cuerpos; su función es distribuir oxígeno, nutrientes y otras sustancias a las células del organismo, y recoger de éstas los productos de desecho, también como la prolongación de la vida en la progenie, y por eso es utilizada a modo de pigmento para pintar los rostros presentes o ausentes en almohadas.

Son huellas imborrables con el tiempo en donde su confort de las almohadas nos remite a esa calidez de la niñez, a la suavidad de la piel, a la tranquilidad, pero también se le confiere secretos, anhelos, deseos y dudas en aquellas almohadas donde se compartieron nuestros sueños.

La sangre es ese líquido calido y espeso que recorre el cuerpo, que a veces deja la impresión sobre la almohada a modo de huellas de aquellas personas que alguna vez compartieron nuestro espacio, los sentimientos, tristezas, etc., y también la ausencia de seres que no conocimos pero anhelamos conocer.

El pelo. La forma del pelo es una de las características hereditarias más importantes y exactas, de toda progenie¹¹, y en este ámbito familiar acicalarlo y conservarlo es una constante que ha marcado nuestros comportamientos de feminidad reflejado en el hombre. “en cambio, que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza encubierta deshonor a la que es su cabeza; es como si estuviera rasurada, si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello, pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra”¹².

Pelo hecho bolas en formas de cuentas que conforman un rosario a manera de unir a todas las mujeres en un punto de encuentro, de reconocimiento y de mismicidad.

El vestir supone, por tanto, una relación entre la interioridad y la exterioridad; entre el ocultamiento y el aparecer. El vestido, representa la necesidad de ocultar la intimidad a la mirada de los demás y, al mismo tiempo, la necesidad de comunicarla, es decir, la necesidad de modelar la propia exterioridad¹³. Evoca una tradición familiar como el objeto del deseo de un ritual sagrado que invita al festejo y a la alegría, lleva implícita la virginidad como única condición. En el proyecto artístico es un vestido hecho historia que se cuenta a partir del mismo.

---

¹¹ Casta, generación o familia de la cual se origina o desciende una persona. O descendencia o conjunto de hijos de alguien.

¹² 1 de corintios 11:5-6.

¹³ HERRERO Montserrat. LA MODA EN LA POSTMODERNIDAD. En HUMANITAS Nro.27 Pág. 10.

Y por último, el **Sueño**, representado como deseo, esperanza para todos los seres queridos por estas mujeres, y de ahí surge la idea de materializarlo y reimprimirlo sobre almohadas con plasma sanguínea, como si fuera un *sueño fecundo*, los que solo compartimos con la almohada, en la intimidad y muy seguramente se quedará ahí.

3.1.3 El valor simbólico del objeto

El objeto fundamental antropomórfico, esta ligado al orden simbólico de la naturaleza en una intimidad visceral sin olvidar lo que representa; es como un significante cultural que pasa de materia inerte a una totalidad psicológica y sociológica volcándose en él la esencia del ser, su individualidad, su poder de control, la idea de su persona.

Los hábitos y el objeto

El objeto se encuentra entre el punto de lo práctico y la función que al ser utilizado reiterativamente hace surgir el hábito físico y mental que a medida que acumulamos objetos se torna una rutina de costumbres que adquiere a través de su complejidad en la vida cotidiana y que rigen las fuerzas físicas del hombre como gestos de mando en las diferentes formas que habita el espacio y son utilizadas, directamente en el objeto. En esa acción participa todo el cuerpo a través del contacto, específicamente las extremidades del individuo.

Los objetos hábitos por los seres humanos y los seres humanos habitados por los objetos, se constituyen en articulaciones, vinculando lo público con lo privado y el medio ambiente.

3.1.4. El objeto como memoria colectiva

El objeto representa los principios o valores de una sociedad y de alguna manera el espíritu humano como signo a través del tiempo y se distingue de cualquier otro elemento y de todos los demás.

El objeto del deseo, lo vivimos como un proceso que se gesta es la imaginación de cada individuo, de una manera personal y en donde se conjugan todos los sentidos como una referencia colectiva y una necesidad fundamental de comunicación que nos remiten a nuestra individualidad y por ende también a una presunta rivalidad.

En el proyecto **Habitada**, se hizo importante la selección de algunos objetos que por su trascendencia generacional nos cuentan distintas historias que ilustran el pasado y contrastan con el presente. En el pasado estos objetos adquiere su condición de imágenes u objetos vivos simétricos a la vida. Pero el contexto del presente estos objetos sólo adquieren sentido a través de apariciones visibles de otro tiempo. Estas imágenes nos permiten entender en que nos hemos convertido, ¿Cómo el tiempo ha actuado sobre nosotros?.

Las imágenes fotográficas impresas sobre la tela y el dibujo realizado en sangre fijan un fragmento social e íntimo en un formato absoluto y eterno, como una mirada de la objetualidad de lo humano y de la humanidad de lo objetual.

3.2. MARCO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO.

La nostalgia del objeto antiguo nos remite a nuestra madre y a la calidez de una época pasada, y a la cercanía de seres que compartieron un fragmento de su vida en nosotros.

La mística de los objetos ya existía en la edad media, en “un bronce o una estela griegos cubiertos de signos paganos tienen, ante el cristiano del siglo IX, virtudes mágicas. El simple hecho que tal objeto haya pertenecido a alguien célebre, poderoso, le confiere un valor, la fascinación del objeto artesanal le viene que pasó por la mano de alguien cuyo trabajo está todavía inscrito en él”¹⁴.

El valor de aquel objeto que nos evoca a la memoria un sentimiento de nostalgia, estaría en el hecho de que fue utilizado en una época pasada por personas de tu misma sangre que no se alcanzaron a conocer, y es un acercamiento a aquellas personas. Al conservar un objeto de fetiche de colección, confirmamos una posible relación con el pasado como forma de reinar en el objeto.

“El neoimperialismo cultural. En el fondo es el mismo imperialismo el que somete a la naturaleza a través de los objetos técnicos y domésticos, a las culturas a través de los objetos antiguos, objetos – antepasados, de esencia sagrada pero

---

¹⁴ BAUDRILLARD, JEAN El sistema de los objetos. España: siglo veintiuno editores. 1981. Pág. 86 – 87.

desacralizada, y a los cuales se les exige que haga traslucir su sacralizada (historialidad), en una domesticidad sin historia”¹⁵.

Los objetos no se refiere solamente a un cuerpo material, se les relaciona más allá con nuestro ser y ese espacio mental nos pertenece, apropiándonos de lo observado de los alrededores. El objeto real y cotidiano, estético y funcional tiene una carga poética que atrapa la memoria del espectador.

Se nos presenta como un acto personal que nos remite a un pasado en función de nuestras exigencias, preocupaciones, objetos, recuerdos, valores, etc., con el anhelo de vivenciarlo nuevamente.

3.2.1. El objeto en el arte. Es innegable que el arte está en constante evolución, en el cual el tiempo y espacio juega un papel importante. El arte contemporáneo se caracteriza por una amplia gama de expresiones en cuanto al concepto, técnicas y materiales, facilitando de esta manera una interacción más directa en la manipulación y construcción del trabajo artístico, en donde la vida y el arte se entrecruzan por los espacios cotidianos que están habitados por evocaciones.

Entre la década de los años 1950 y 1960 ¹⁶ surge una ruptura entre las experiencias artísticas como la pintura y la escultura, en la que el artista involucra el espacio como un medio expresivo, y a la vez se transforma en el creador que invita al espectador a participar activamente en la experiencia creadora.

---

¹⁵ *Ibíd.*, Pág. 96.

¹⁶ Esta ruptura tiene precedentes en movimientos como el surrealismo, dadaísmo, conceptualismo, minimalismo, y arte povera), donde surgen artistas como: Picasso, Dubuffet, Miró, Tápies, Marcel Duchamp, y Joseph Beuys.

El proyecto ***Habitada: Sueños Fecundos***, que a partir de objetos cotidianos, familiares intervenidos y elaborados como almohadas, el vestido y el rosario es un acercamiento a la tradición familiar en la que de alguna manera todos estamos expuestos.

Las almohadas representa el sueño latente, presente en cada persona, y en cada época de la vida, evidenciando una temporalidad y una historia que se rememora en cada objeto. Vivencias a manera de imágenes que son dibujadas con plasma sanguíneo sobre la almohada, la misma sangre que nos vincula hereditariamente.

La sangre de tu sangre, es la que nos une y nos mantendrá unido hasta que deje de correr por nuestro cuerpo, luego nos mantiene unidos por la memoria.

Este trabajo recurre al recuerdo como un todo dentro del contexto personal habitado por el tiempo y ha sido de gran importancia para el artista por su relación intimista con dichos objetos de la cotidianeidad. Relaciones presentes en la obra de María Teresa Hincapié desde un intimismo casi arqueológico, donde uno a uno expone de manera lenta y detallada cada objeto según su rango de importancia, evidenciando la relación del cuerpo y el objeto en el quehacer diario como una huella en el espacio físico y mental.

María Teresa Hincapié, (1956, Armenia Colombia). Compartimos nuestros espacios cotidianos con cosas: objetos y sus acumulaciones de objetos que tendemos a categorizar según su cercanía con nosotros: aquí el recuerdo familiar;

allá la ropa que nos ponemos; los objetos de uso diario como recipientes donde se cocinan nuestros alimentos o los que sirven para limpiar el espacio que habitamos, y como último los objetos ornamentales.

“Pero todos ellos establecen una silenciosa red de relaciones que hacen posible nuestra existencia, pues nuestros gestos cotidianos, voluntarios o inconscientes, están habituados a su presencia. Baste recordar la extrañeza que se siente al pasarse a vivir a un sitio nuevo, en donde las mínimas cosas que habitualmente damos por descontadas - un salero, una toalla de manos, el descorchador - toman otra dimensión por su simple ausencia”¹⁷.

“Una cosa es una cosa”, obra paradigmática de esa relación arte y vida que caracteriza todo el trabajo de Hincapié, consiste en la disposición silenciosa, metódica y obsesiva de objetos cotidianos.

Hincapié ha traído todas sus pertenencias al espacio de exposición, y procede a ordenarlas siguiendo algunos patrones de costumbres adquiridas tal vez en su infancia o siguiendo ejemplos paternos. Las relaciones entre los objetos comienzan a aflorar de manera espontánea, en una cadena de asociaciones que se basa más en la experiencia real de las cosas que en sus caracteres formales o funcionales, que son la forma como habitualmente tendemos a categorizarlos. La cosas que lentamente se va construyendo durante el tiempo de la acción, trae a la memoria el carácter cíclico e involutivo del tiempo.

---

¹⁷ **José Roca.** Reflexiones críticas desde Colombia.12 de abril de 2000. columnadearena@egroups.com

Figura 1. *María Teresa Hincapié* “Una cosa es una cosa”. 1990
Performance. Dimensiones variables

Fuente: Revista “Arte en Colombia”

En el proyecto ***Habitada: Sueños Fecundos*** se hizo presente la utilización de materiales como telas, pelo, y sangre, que por su condición mantienen un lazo estrecho entre lo conceptual y artístico, no ha sido nuevo el trabajo con estos materiales ya que otros artistas han sentido la necesidad de interiorizarlos, tal es el caso de la artista mexicana Paula Santiago, donde su obra es el resultado de vivencias personales, rescatando objetos relacionados con su cuerpo y con su niñez, como bordados , encajes u otros elementos orgánicos como sangre y cabellos, que nos remiten a nostalgias de épocas pasadas en compañía de seres queridos.

Paula Santiago, (Guadalajara, 1969), Cuando finalmente emprendió el camino del arte, declaró que no quería representar imágenes sobre una tela sino trabajar con su propia vida.

Se apropió de bordados y encajes que guardaba su familia, objetos en definitiva relacionados con el cuerpo. Y volvió a crear arte del bordado con sus propias manos, una actividad rescatada de su niñez que se hizo con los tesoros familiares. Santiago los convirtió en sus lienzos y con puntadas diminutas le dio nuevos significados como apliques que con el tiempo mancharían la tela dando variaciones sutiles de color.

Paulatinamente pasó a convertir su propio cuerpo en material de arte, al extraer su propia sangre para utilizarla como color, a tomar su propio cabello en lugar de pincel con que dibujar, a demás de coser los fragmentos de tela o de papel. La sangre venosa, privada del oxígeno que encuentra en su viaje por el cuerpo humano, aparenta un color rojizo que el tiempo convierte en tonos marrón y beige, como el de la tierra.

Dejando a un lado los hilos de seda tradicionales del bordado incorporó el uso del cabello humano, el suyo propio, el de su abuela y el de sus amigos. El pelo se convirtió en su hilo unificador. Además, dado que el cabello contiene la memoria del pasado del cuerpo, podía hacer referencia al paso del tiempo.

Figura 2. Paula Santiago, GUERRERO, 1998.
Papel de arroz, sangre y cabello humano,
5 x 55 x 20 cm. Colección Galería Iturralde, Los Ángeles

Fuente Internet: <http://www.fudacion.telefonica.com>

Figura 3. Paula Santiago, LAS TRES GRACIAS (TRÍPTICO, DETALLE) 1995
Papel de arroz y cabello tejido 32 x 28 x 5 cm.
Colección Claudia y Adrián Guerra, México

Fuente Internet: <http://www.fudacion.telefonica.com>

La siguiente artista aporta referentes artísticos y conceptuales para el desarrollo de **Habitada**, con respecto a las experiencias de vida transmitida de generación en generación que se concentran en la memoria como modelo de vida.

Luz Mercedes Arango Restrepo. Su obra está apoyada en el alimento como medio de expresión y significación cultural. Dentro de este contexto aborda la transmisión de experiencias de generación a generación. Así las mamás nos enseñan modelos de vida, como tragedia, como tránsito, como espacios vacíos. La cocina es el centro de reunión familiar en especial habitado por mujeres con el llanto contenido entre la piel; se derrama en agua sal para que las penas no se conserven en el interior.

Figura. 4. Luz Mercedes Arango Restrepo, Coliflor, 1997. videok .. Dimensiones variables.

Fuente: Catalogo (Tesis Museo de Arte Contemporáneo, Bogota, 2004)

En esta mesa con cuatro platos, con las imágenes de las mujeres de su casa, se depositan, una a una, las lágrimas que la coliflor se ofrece para derramar por nosotras. Cuando lloro, no lo hago sola.

Carmen Calvo, La obra de Carmen Calvo ha sido vista como una de las más destacadas, en particular del arte valenciano actual y del español en general. Gestada a lo largo de un período que comenzó a principios de los años setenta, paulatinamente configuró un lenguaje fuertemente personal caracterizado por su carácter transformador. Interesada por la pintura y, en especial, por sus posibilidades tridimensionales, organizó un universo plástico con el cual sentó las bases de una renovación constante, hasta redondear un compromiso inequívocamente experimental que ha servido para configurar una de las propuestas más representativas del arte español de hoy en día.

Figura 5. Carmen Calvo SIN TITULO, 1992
Técnica mixta. 100 x 100 cm.

Fuente Internet: <http://www.masdearte.com>

Figura 7. Carmen Calvo. *Una vida de mercurio*, 1999
Galería Patrice Trigano

Fuente Internet: <http://www.masdearte.com>

Figura 8. Carmen Calvo.
Tengo más sueño íntimo del que cabe en mi, 2003
Galería Colon XVI

Fuente Internet: <http://www.masdearte.com>

Crear un nuevo lenguaje a partir del testimonio experiencias femeninas donde la acción y la vida forman parte de la historia. Como un universo cerrado que alude a lo femenino. Tal es el caso de la obra del artista Francesa Annette Messenger.

Figura 9. Annette Messenger

Sin título, 2000

Instalación

Fuente : [www. Artfacts.net/index.php/page Type/ artstInfo/artistInfo/artist/4528lang/3](http://www.Artfacts.net/index.php/page_Type/artstInfo/artistInfo/artist/4528lang/3)

Figura 10. Annette Messenger

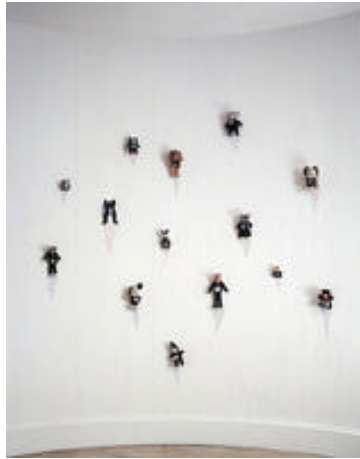
Sin título, 2000

Instalación (Detalle)

Fuente : [www. Artfacts.net/index.php/page Type/ artstInfo/artistInfo/artist/4528lang/3](http://www.Artfacts.net/index.php/page_Type/artstInfo/artistInfo/artist/4528lang/3)

Figura 11. Annette Messenger
Mes petites effigies, 1988
Installation

Fuente : [www. Paris.fir/musees/MAMVP/expositions/hlm/messenger.htm](http://www.Paris.fir/musees/MAMVP/expositions/hlm/messenger.htm)

En el proyecto ***Habitada*** , se propone a una mujer que se recupera a través de su propia historia y de la de generaciones pasadas con la intención de mirar el pasado con el presente y de alguna manera buscar cortar o unir hechos que pudieron ser importantes y quedaron en el camino. Como se pueda apreciar en la obra de Annette Messenger donde ella a partir de sus propias experiencias y de las otras mujeres como una búsqueda a una identidad pérdida o tal vez jamás establecida.

4. PROCESO METODOLÓGICO

4.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE INVESTIGACIÓN.

Para el perfeccionamiento de los objetivos específicos se efectuaron estrategias que desde el enfoque de “*intimismo arqueológico*” o “*personal*” sobre la memoria familiar proporcionen un acercamiento plástico y visual a los develamientos de objetos instalados. Estas estrategias fueron:

- **Exploración de antecedentes artísticos, teóricos y conceptuales:** Se realizó una exhaustiva revisión sobre los artistas, teorías y conceptos sobre la temática de la investigación plástica y visual.

- **Búsqueda de objetos referenciales que implicaran memoria:** Se reflexionó sobre los posibles objetos que sintetizaran los imaginarios que unieran a todas las mujeres: como camas, imágenes, tocadores, maquinas, escapularios, rosarios, collares, ganchos, cepillos, neceseres, etc., con el objetivo de confeccionar, reusarlos o construir objetos que representen nuestro intimismo.

- **Confección de memoria pro genie:** Se concibió que el cubrir de blanco era una constante en el interior de la familia. Y es a partir de esto que se concretó la confección del vestido de blanco aparentando posibles imágenes como replicas que conmemoran festejos familiares, símbolos de celebración.

- **Construcción de memoria con objetos:** Se escogieron los elementos u objetos que resignifican un contenido de memoria para todas las féminas. Entre estos estuvieron la recopilación de fotografías familiares, cajitas de un secretero, sábana, con las cuales se confeccionaron almohadas en que fueron pintadas con plasma sanguíneo los rostros de la progenie, y por último, se recogió el pelo tanto de la progenie como de otras mujeres que comparten lugares en común.

- **Socialización del proyecto:** Ante la comunidad educativa de la Universidad Industrial de Santander; en el interior de la familia y la comunidad en general.

4.2 PROCESO

4.2.1 PROCESO INVESTIGATIVO

- **Se relacionaron las directrices conceptuales y antecedentes históricos:** En esta etapa, se hizo una elaboración conceptual del contexto en el cual se situó el problema de investigación de ***Habitada: Sueños Fecundos***. Se emplearon definiciones y supuestos como los de: *memoria afectiva e intimista; anhelación; objeto; sangre; pelo; el vestir, y el sueño*.

Con respecto a los antecedentes históricos de artistas contemporáneos, se examinaron juicios artísticos de otros investigadores, quienes han abordado problemas de investigación análogos al planteado en este trabajo de investigación plástica y visual, es decir, una indagación documental y visual en busca de una guía teórica para constituir y enriquecer el presente proyecto ***Habitada: Sueños Fecundos***.

- **Se exploraron espacios, objetos y recuerdos de familia:** se rastreo todos los referentes objetuales de la familia, con el fin de determinar cuáles eran los más propicios para ***Habitada: Sueños Fecundos***. Y así crear representaciones mentales desde estos objetos, porque somos “seres humanos, que al momento del nacimiento tenemos un modelo único del mundo, posteriormente comenzamos a construir modelos múltiples para proyectar el estado deseado y los pasos necesarios para llegar a ello, como resultado, nos hacemos capaces de trascender el presente gracias a la representación de acontecimientos pasados. También somos capaces de evadir la realidad presente mediante la representación de alternativas irreales”¹⁸.

---

¹⁸BERGSON, Enciclopedia de la Psicología. La Memoria. "Las representaciones mentales". Op cit., p. 4.

- **Se construyeron alternativas objetuales:** que generen reflexiones alrededor de los ocultamientos de la memoria de la familia, a través de objetos instalados, para hacer de la historia familiar distintiva, y al mismo tiempo razonable para el espectador.

4.2.2 ANÁLISIS DEL PROCESO INVESTIGATIVO

Se examinaron todas las nociones conceptuales y teóricas del objeto, y la memoria que desde el *“intimismo arqueológico”* o *“personal”* facilitara un acercamiento plástico y visual; esto se efectuó en una primera parte del trabajo investigativo.

Consecutivamente, se exploraron espacios, objetos y evocaciones familiares, con el objetivo de desarrollar unos imaginarios alrededor de nuevos objetos que se constituyeran en reflexión.

Para terminar, la obra final instalada ratificará en el espectador un proceso de **“des-ocultamiento”** del objeto y la memoria familiar, desde el acercamiento de las artes plásticas.

4.2.3 DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LA OBRA

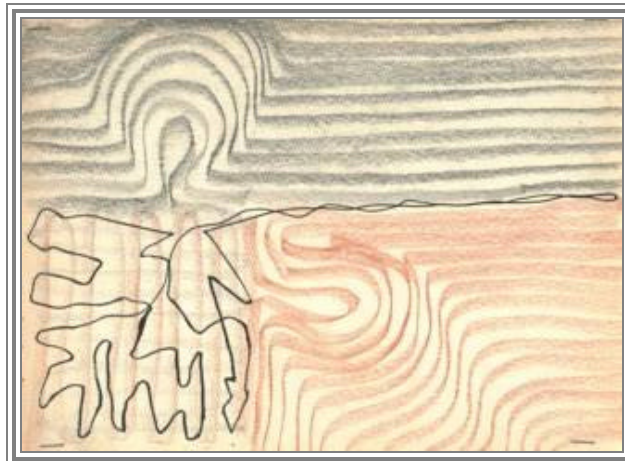
Antecedentes del proceso que determinó el proyecto Habitada: Sueños Fecundos.

Este proyecto se concretó en un proceso lento, como una constante: siempre se trabajó durante la carrera de Bellas Artes, relacionando el trabajo con los vestigios que puede dejar el inicio de una nueva vida sobre el abdomen femenino como las estrías maternas, señales físicas que divide en dos antes y después, la vida de

una mujer: es un dibujo grabado resultante de un suceso natural que establece la diferencia física y mental en la condición femenina.

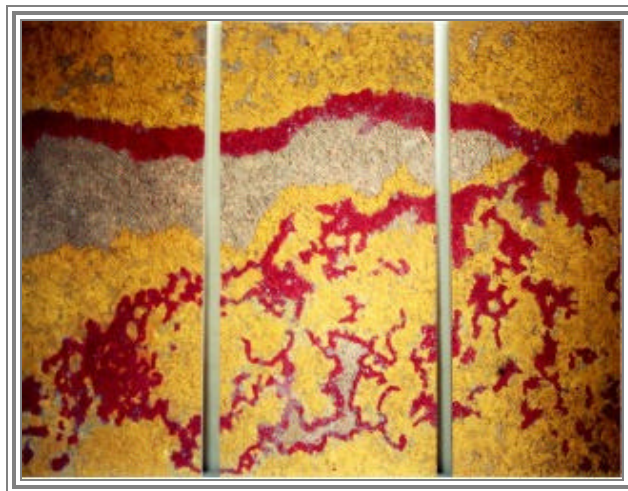
Como se puede observar en las siguientes figuras y a partir de ellas se hizo necesario contextualizar estos bocetos gráficos en soportes que evoquen aquella memoria presente en la temporalidad representada física y mentalmente en los objetos de uso cotidiano que se acumulan a fuerza de historia vivida a través de la vida.

Figura 12. Claudia Martínez. Bocetos.2002.
Sanguina. 21.6 x 28 cm.

Fuente: Archivo personal

Figura 13. Claudia Martínez. Huellas. 2004.
Mixta. 100 x 200 cm.

Fuente: Archivo personal

Figura 14. Claudia Martínez. Tres edades. 2004.
Mixta. 77 x 80 x 45 cm.

Fuente: Archivo personal.

Desde la permanencia mental a los bocetos.

Nuestra vida familiar ha sido habitada, espacial y objetualmente, como experiencias concretas, corporales y mentales que posibilitaron un desarrollo individual y evolutivo dentro de una colectividad.

La imagen se hace importante en este trabajo artístico como una revelación y evidencia del objeto en la memoria que se transmite a través de los sentidos, en este caso la vista y el tacto.

Para la investigación se recopiló material que se organizó y seleccionó clasificándolo por temas, técnicas, materiales, objetos e imágenes. Se realizaron fichas de lectura, resúmenes temáticos, reflexiones, vídeos y el diario de campo uniendo a éste las experiencias personales en un entorno generacional.

Se inició el proceso con dibujos, bocetos y pinturas referentes al tema; luego se experimentó con materiales orgánicos como una necesidad de evidenciar la textura, pero era evidente un acercamiento más sensitivo a la memoria y se hizo a través del objeto cotidiano que representa la existencia personal.

Del objeto a la memoria.

Los referentes objetuales con sentido de memoria y como esencia de nuestros valores generados en el interior de la familia, son el reconocimiento de un suceso pasado como pasado, pero se apoya en el objeto de referencia familiar, en los cuales somos capaces de situar los recuerdos del pasado en el presente.

El sentimiento de familia se experimenta en nuestra alma como una forma de tener presente el pasado y con él a sus integrantes con los cuales convivimos, imágenes de familiares o sucesos familiares enmarcados en portarretratos como una forma de mantener el suceso presente. Es indudable que la imagen y el objeto suplen la ausencia y renuevan el alma.

Se plantea la adecuación de un objeto instalado dentro de un espacio cotidiano, donde su aporte cultural y simbólico invocan al cuerpo a través de los sentidos y éstos a su vez a la memoria, convirtiéndose en móvil directo de la imaginación y cohesión.

Elementos objetuales como obra.

El proceso plástico investigativo dio como resultado elementos objetuales con un contenido de imaginarios que relaciona a todas las integrantes de la familia, estos elementos se pueden “clasificar” en cuatro líneas; aunque parecen individuales tiene una coherencia dentro de la obra como un todo.

Vestido, no es blanco como el tradicional de casamiento, sino un vestido invadido por la memoria con señales de desgaste que implica el tiempo y el uso: donde la tela de seda vaporosa lleva impresa sucesos familiares o simplemente de personas que comparten una vida enmarcada en un espacio tradicional y son constructoras de las historias que invaden nuestra memoria.

Es un anhelo y reflexión en todas nosotras ese vestido blanco y ceremonioso, que nos incita a aventurarnos al altar entre el síndrome del estatus y la honorabilidad social. Éste posibilita ser una mujer reproductora a cambio de la tan anhelada estabilidad, que no garantiza la felicidad pero se asume como la expectativa que se deja al azar como una memoria vivencial de madre a hija, de hija a hija, en donde las costumbres han sido muy fuertes y arraigadas con el tiempo.

Todas las mujeres de la familia crecieron pensando que la única manera de tener hijos era por medio del acto ceremonial y vestidas de blanco; claro que en la familia, no todas cumplieron ese reglamento social, la mayoría trajo a sus hijos al mundo sin ninguna aceptación social, sino con el firme convencimiento de que eran mamá y papá, hechos que reforzaron los lazos maternos. Como se puede observar en las siguientes figuras:

Figura 15. Claudia Martínez. **Vestido** (detalle).2004.
Impresión fotográfica sobre tela.180 x 45 x 15 CMS.

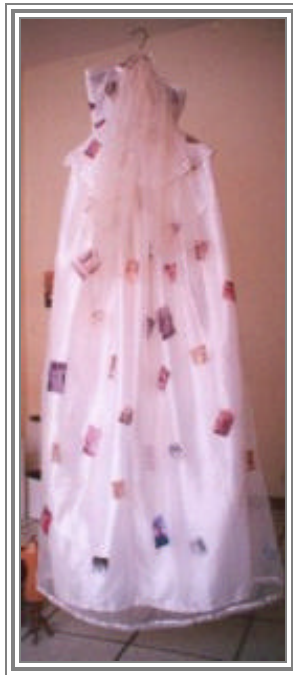
Fuente: Archivo personal.

Figura 16. Claudia Martínez. Vestido. 2004
Impresión fotográfica sobre tela. 180 x 45 x 15 CMS.

Fuente: Archivo personal.

Figura 17. Claudia Martínez. Vestido. 2004
Impresión fotográfica sobre tela. 180 x 45 x 15 CMS.

Fuente: Archivo personal.

Figura 18. Claudia Martínez. Vestido. 2004
Impresión fotográfica sobre tela. 180 x 45 x 15 CMS.

Fuente: Archivo personal.

Almohadas, el único instante de la vigilia donde pensamos a nuestros seres queridos antes de entrar al descanso transitorio del sueño, es la cama, en la que recostamos nuestro cuerpo impregnados de angustias, alegrías y anhelos, e inmediatamente traemos a nuestros seres queridos a compartir una reflexión sobre sus situaciones individuales en la progenie, es como una transpiración sanguínea de vida sobre las sabanas, de sus rostros de forma alegórica.

Estas sabanas fueron guardadas con el fin de ser utilizadas para alguien de la progenie en caso de visita por la casa materna, pero fueron intervenidas con rostros a partir de plasma sanguíneo y convertidas en almohadas para aquellos seres presentes o ausentes. Es una revitalización, (quince en total), como se aprecia en las siguientes figuras:

Figura 19. Claudia Martínez. Almohada. (Detalle). 2005.
Impresión sanguínea sobre tela.
Dimensiones variables.

Fuente: Archivo personal.

Figura 20. Claudia Martínez. Almohada. (detalle).2005
Impresión sanguínea sobre tela.
Dimensiones variables.

Fuente: Archivo personal.

Figura 21. Claudia Martínez. Almohada. (detalle).2005
Impresión sanguínea sobre tela.
Dimensiones variables.

Fuente: Archivo personal.

Figura 22. Claudia Martínez. Almohada. (detalle).2005
Impresión sanguínea sobre tela.
Dimensiones variables.

Fuente: Archivo personal.

Figura 23. Claudia Martínez. Almohada. (detalle).2005
Impresión sanguínea sobre tela.
Dimensiones variables.

Fuente: Archivo personal.

Cajita, la acción del guardar es una constante en nuestra familia, como protección de los avatares del tiempo. ¿Qué se guarda y de qué se protege? pues las imágenes referenciales de los seres allegados, para resguardarlas en estado inalterable en nuestra memoria. ¿En qué se guarda? A pesar que somos como homus recolectus durante toda la vida, a medida que pasa el tiempo nos quedamos con objetos pequeños en que resguardar, y los más propicios son las cajas. Como la siguiente figura:

Figura 24. Claudia Martínez. Cajita. 2005
Mixta. 11.5 x 8 x 5.5 CMS.

Fuente: Archivo personal.

Cajitas del secretero: son los objetos con destino de uso especial, solamente para depositar nuestros mayores afectos e inclinaciones que redimensionan nuestro ser, pero como no podemos introducirlos todos, lo hacemos con imágenes representativas de los seres que imploramos en nuestros sentimientos. Como a continuación:

Figura 25. Claudia Martínez. Cajitas. 2005.
Mixta. 10.5 x 6.5 x 3 CMS

Fuente: Archivo personal.

El rosario¹⁹. Compartimos con nuestra madre y abuela el sello de la naturaleza que nos hace vírgenes y cómplices en el dolor. El rosario representa nuestra religiosidad, pero nos captura en nosotras mismas.

Las mujeres encontraron soluciones a través de la oración: es una evocación de la infancia en donde todas las mujeres de la casa se reunían en la noche a dejar sus esperanzas, dificultades, sueños, etc., a través de la fe y como único instrumento intermediario, que surge no como un tributo al hombre sino como la necesidad femenina de auto-conservarnos.

Cada una ha aportado su grano de arena en costumbres tanto religiosas, sociales, culturales o simplemente hábitos adquiridos de nuestros antepasados, por ejemplo:

---

¹⁹ **Rosario.** Rezo de la Iglesia, en que se conmemoran los quince misterios principales de la vida de Jesucristo y de la Virgen, recitando después de cada uno un padrenuestro, diez avemarías y un gloriapatri. Sarta de cuentas, separadas de diez en diez por otras de distinto tamaño, unida por sus dos extremos a una cruz, precedida por lo común de tres cuentas pequeñas, que suele adornarse con medallas u otros objetos de devoción y sirve para hacer ordenadamente el rezo del mismo nombre o una de sus partes.

Una mujer debe casarse de blanco, mantenerse siempre bella para ser admirada, rezar el rosario en las noches para disipar las tentaciones y alimentar su condición latente de ser madre como acto que la hace sagrada.

Está elaborado con cabello de mujeres en forma de cuentas agrupadas para rezar los misterios y con las imágenes de la trinidad compartida entre la hija, madre y abuela.

Figura 26. Claudia Martínez. Rosario. 2005
Mixta. Dimensiones variables

Fuente: Archivo personal.

CONCLUSIONES

En este proceso investigativo de ***Habitada: Sueños Fecundos***, es un *intimismo* evocador de los objetos e imágenes de la memoria generacional, donde la naturaleza femenina es predominante, develado y puesta a interpretación al público por parte de la autora.

Desde el *intimismo*, como herramienta del orden plástico se aplica un lenguaje muy contemporáneo en relación a los significantes que ofrecen los objetos en nuestra cotidianeidad como ser humano y maternal, pues son del orden simbólico que se anidan en la memoria, como una dinámica necesaria para nuestra imaginación en busca de un bienestar de nuestra mente.

A pesar que ***Habitada*** sea una obra intimista, aporta perspectivas de abordaje contemporáneo en relación al objeto, la imagen, la memoria y los significantes, empleando miradas de otras disciplinas sociales, y a la vez enriquece aún más la investigación y creación artística de la región.

La obra se vuelve “*casi arqueológica*” al utilizar la recolección de objetos, imágenes u otros elementos para reconstruir los imaginarios de aquellos poseedores iniciales, los cuales directa e indirectamente han influido sobre nuestra memoria y proyección de ser.

Por último, la obra final de la investigación plástica de la imagen, los objetos y la memoria de la progenie, es un supuesto donde la autora desde la concepción de mujer, interviene y elabora objetos a partir de materiales de procedencia y pertenencia de sus predecesores, que hacen un paralelo entre el espacio

cotidiano habitado y el espacio que ocupa la memoria en nuestro ser, rechazando de alguna manera la marginalidad a que se ve expuesta la mujer. Nuestro compromiso está en seguir nuestras propias huellas tan seguras de encontrarnos a alguien dentro de nosotras en quien podamos confiar y que nos lleve a confirmar la fuerza interna que nos hace independiente.

Necesitamos la historia, no cabe duda, pero la necesitamos por las razones diferentes de aquéllas por las que la necesitan los ociosos del jardín del conocimiento [...] la necesitamos para la vida y la acción.
Nietzsche.

BIBLIOGRAFÍA

ARANGO Luz Gabriela, LEON Magdalena, VIVEROS Mara. Género e Identidad: Ensayos sobre lo femenino y lo masculino. Santa fe de Bogotá D.C. Colombia. Ediciones Uniandes. 1995. 299 Págs.

ARNHEIM, Rudolf. El pensamiento visual. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A. 1998. 363 p.

ARTE DEL SIGLO XX. SCHNECKENBURGER Manfred, RUHRBERG Karl, FRICKE Chistiane, HONNEF Klaus, e Ingo F. Walther. Volumen I y 2. Editorial Taschen. 1999.

ARTE INTERNACIONAL. "Arte y cuerpo", Museo de arte moderno de Bogotá. Número 19. 1999.

BARTHES, Roland. La cámara lúcida: Notas sobre la fotografía. Barcelona: Paidós comunicaciones. 1990. 207 p.

BAUDRILLARD, JEAN. El sistema de los objetos, XXI siglo. Veintiuno editores. 1981.

CATÁLOGO: "Tesis", Museo de arte contemporáneo, Bogotá – 2004.

DUBOIS, Philippe. El acto fotográfico: de la representación a la recepción. España: Ediciones Piados S.A. 1986.

DUBY, Georges Y PERROT, Michelle. Historia de las mujeres. La edad media. La mujer en la familia y en la sociedad.

ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGÍA. La memoria. España. Editorial Océano. 2 tomos. 2002.

FLUSSER, Vilén. Hacia una filosofía de la fotografía. México: Trillas SIGMAS. 1990. 78 Pág.

GALMARINI, Marco Aurelio. Historia de las mujeres: La antigüedad. España. Santillana, 1993. 2 tomos.

GOMBRICH, E.H. La imagen y el ojo. España. Editorial Alianza. 1987. 302 p.

GROUPE, U. Tratado del signo visual: para una retórica de la imagen. España. Ediciones Cátedra S.A. 1993. 435 p.

HAUSER Arnold. Sociología del arte. Espontaneidad y convención. Madrid. Labor. 1975. p. 468.

NAVARRO Francese. Historia del arte: Simbolismo y modernismo. Barcelona, Salvat. 2000. p. 104.

NAVARRO Francese. Historia del arte: La nueva cultura. Barcelona. Salvat. 2000. p. 115.

PROYECTO PENTÁGONO: Investigación sobre el arte contemporáneo en Colombia, (Ministerio de cultura de Bogotá), 2002, Espacio entre tejidos: Arte moda y vestido – Javier Gil y Maria Claudia Parias.

TÉLLEZ Freddy. La sexualidad del feminismo. Santa Fé de Bogotá D.C. Colombia. Carlos Valencia Editores. 1987, p. 124.

THOMAS, Karin. Diccionario del arte actual. Santa Fé de Bogotá: Editorial Labor S.A. 1996. p. 208.

ZWEIG, Connie. Ser mujer. Barcelona, Cairos, 1992. 334 p.