

ALUNA

AURA MARÍA DUARTE CÁRDENAS

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCION REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA –
IPRED
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2013**

ALUNA

AURA MARÍA DUARTE CÁRDENAS

**TRABAJO DE GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL TÍTULO DE
MAESTRA EN BELLAS ARTES**

Directora

JULIANA SILVA DÍAZ

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER- UIS
INSTITUTO DE PROYECCION REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA -
IPRED
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2013**

Dedico este proyecto a mi Madre, tejedora de sueños y luchas. Debido a su entrega y dedicación este proyecto fue posible.

A mi esposo por ser el compañero y padre que es; cada segundo juntos es una razón para amarlo más.

A mi hijo, fuente de inspiración de este proyecto, de quien me enamoré desde que lo vi y quien día a día me ha enseñado a sentir que la maternidad es un proyecto humano y no una función natural.

AGRADECIMIENTOS

A la carrera de Bellas Artes por permitirme tener un espacio para imaginar sin límites, a todos los maestros que a lo largo de la carrera formaron parte de mi proceso, a Juliana Silva quien siempre confió en mi trabajo y de manera acertada y oportuna me brindó los mejores consejos; a ella todo mi cariño y admiración.

A Rosita y Marisol, quienes ayudaron en la tarea del cuidado de mi hijo mientras realizaba este arduo proceso. A ellas, les debo el incalculable agradecimiento de haberme permitido desarrollar mi labor, con la agradable tranquilidad de sentir que mi hijo estaba con la mejor abuela y tía del mundo.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	8
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	9
2. JUSTIFICACIÓN.....	12
3. OBJETIVOS.....	13
3.1 GENERAL.....	13
3.2 ESPECÍFICOS.....	13
4. PROCESOS.....	14
4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.....	14
4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL	21
CONCLUSIONES	42
BIBLIOGRAFÍA.....	43

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Huevo Cósmico	15
Figura 2. Rómulo Rozo. “Bachué”, 1929.....	16
Figura 3. Luis Alberto Acuña. “Bachué”, Madre generatriz de la raza Chibcha. Oleo sobre lienzo, 1937.....	17
Figura 4. Kiki Smith. Born. Bronze. 2002	19
Figura 5. Kiki Smith. Escudo. Yeso. 1990.....	20
Figura 6. Kiki Smith. Yolk. Vidrio. 1999.....	20
Figura 7. Aura Duarte. La del País de las Maravillas, Fotografía, 2009.....	22
Figura 8. Aura Duarte. Experimentación de germinación de semillas de alpiste a través de la tela. 2012.....	23
Figura 9. Aura Duarte. Proceso de germinación de la semilla en la figura. 2012...	24
Figura 10. Aura Duarte. Experimentación de germinación de semillas de trigo y cilantro. 2012	24
Figura 11. Aura Duarte. Visualización de la figura en la tierra. 2012	25
Figura 12. Aura Duarte. Visualización de las figuras germinadas interviniendo un espacio público, Boceto. 2012	26
Figura 13. Aura Duarte. Propuesta de las figuras germinadas para sala de exposición. Boceto. 2012.....	26
Figura 14. Mathilde Roussel. Anatomía botánica. Estructura de metal reciclado, tela, tierra y semillas. 2010.	27
Figura 15. Aura Duarte. Huella dejada por la figura. 2012.....	28
Figura 16. Aura Duarte. Bocetos del útero. 2012.....	29
Figura 17. Aura Duarte. Experimentación con musgo sobre madera. 2012	29
Figura 18. La mochila Kogui	30
Figura 19. Aura Duarte. Representación del útero tejido y germinado. 2012	31
Figura 20. Aura Duarte. Instalación de piezas tejidas que evocan el útero. 2012 ..	32

Figura 21: Anish Kapoor. Arena, mijo rojo y muchas flores. Técnica mixta y pigmentos, 1982	33
Figura 22: Anish Kapoor. Campo vacío. Piedra arenisca y pigmento. Dieciséis partes. 1989	34
Figura 23: Anish Kapoor. Dragón. Piedra caliza y pigmento, once partes, 1992 ...	34
Figura 24. Aura Duarte. Proceso del Tejido. 2012	35
Figura 25. Aura Duarte. Piezas tejidas. 2012	36
Figura 26. Aura Duarte. Piezas tejidas.2012	37
Figura 27. Aura Duarte. Algunos tejidos Agrupados. 2012	37
Figura 28. Aura Duarte. Elaboración de piezas tejidas a escala 1.250. 2012.....	38
Figura 29. Aura Duarte. Ubicación de los modelos a escala en la maqueta. 2012	38
Figura 30. Aura Duarte. Ubicación de los modelos a escala en la maqueta. 2012	39
Figura 31. Aura Duarte. Montaje de las piezas en la sala de exposición. 2012.....	39
Figura 32. Aura Duarte. Montaje de las piezas tejidas en la sala de	40
Figura 33. Aura Duarte. Montaje de las piezas tejidas en la sala de	40
Figura 34. Aura Duarte. Montaje de las piezas tejidas en la sala de exposición. 2012.....	41

RESUMEN

TITULO:
ALUNA*

AUTOR:
AURA MARÍA DUARTE CÁRDENAS**

PALABRAS CLAVES:

Arte, instalación, tejido, maternidad, fertilidad, mito Kogui.

DESCRIPCIÓN

ALUNA, es un proyecto en Artes Plásticas que busca enlazar lo sublime y místico de la maternidad y su estrecho vínculo con la tierra desde el mito de “la creación” de la cultura Kogui, a través de la representación plástica por medio de tejidos técnica también utilizada en esta cultura.

Los Kogui, asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta, perciben a la madre como creadora universal y lo transmiten en su “mito de la creación”, que ha trascendido por generaciones conservando toda la poesía de la que es capaz la mente humana, convirtiéndose en el objeto de inspiración de este proyecto, que consta de piezas tejidas que evocan el útero y que de un orificio en su parte superior, crecerán y morirán plantas durante el tiempo expuesto.

Como referentes artísticos se toma al pintor Colombiano Luis Alberto Acuña, quien influenciado por las culturas prehispánicas realiza la obra “Bachué” Madre Generatriz de la Raza Chibcha, magnificando a la madre generadora de vida de esta cultura, representándola grande, fuerte y poderosa, pero al mismo tiempo cándida y amorosa. También se toma a Kiki Smith, porque muestra un fuerte interés por darle a lo femenino poder y relevancia. Otro referente es Mathilde Roussel, debido a su capacidad técnica en la germinación de las plantas, y por último Anish Kapoor, quien por medio de la instalación como lenguaje plástico, agrupa los objetos como paisajes distantes, garantizando la captación de la obra en su totalidad y de una sola vez.

Por último, es importante resaltar que la solución formal de la propuesta se obtiene de la intención de ofrecerle a la maternidad un significado poético, concediéndole relevancia y poder, mediante la apropiación de un escenario lleno de episodios que brinda el relato, donde lo metafórico de lo fértil sea el lenguaje principal de expresión.

*Proyecto de Grado.

**Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia_IPRED.UIS, Programa de Bellas Artes. Juliana Silva.

ABSTRACT

TITLE:
ALUNA *

AUTHOR:
AURA MARIA DUARTE CÁRDENAS **

KEYWORDS:
art, installation, tissue, motherhood, fertility, myth Kogui.

DESCRIPTION

ALUNA, is a project in Plastic Arts that search to link the sublime and mystic of the motherhood and its close relationship with the earth from the myth of the culture Kogui's creation, across of the plastic representation by the tissue technique also use in this culture.

The Kogui, locate in the Sierra Nevada of Santa Marta, perceives the mother as a universal creator and transmits it in their "creation's myth," which has extended for generations preserving all the poetry that the human mind can hold, which has being the object of inspiration of this project. This project consists of waving pieces that evoke the womb. From a whole in the above part of the womb will growth and will die plants during the time exposed.

The Colombian painter Luis Alberto Acuna is considered as an artistic reference, which under the influence of the pre-Spanish cultures makes the work "Bachue" Madre Generatriz de la Raza Chibcha. This work magnifies the mother as creator of the life of this culture, representing her as a big, strong and powerful figure but at the same time naïve and lovely. Kiki Smith is considering also as a reference, because shows strong interest to give to the feminine figure power and outstanding. Another reference is Mathilde Roussel for her strong technique in the germination of the plants. A further, Anish Kappor, who through the installation as a plastic language, sorts the objects as far landscapes, guaranteeing the total attraction of the work at the first time.

Finally, it is important to note that the formal solution of the proposal is obtained from the intention of offering a poetic meaning motherhood, giving relevance and power, through the appropriation of a stage full of episodes that provides the story, where shows how rich is the metaphorical main language of expression.

* Graduation Project.
Projection ** Regional Institute and Distancia_IPRED.UIS Education, Fine Arts Program. Juliana Silva.

INTRODUCCIÓN

Con el reto de emprender este proyecto de grado, nació la posibilidad de hablar de la maternidad, aunque todos sabemos que el amor de madre es infinito y los sacrificios propios de la crianza se efectúan con agrado, también conocemos las implicaciones a las que se ve sometida la mujer, como la reducción de los espacios de interacción y la limitación de las posibilidades de desarrollo, debido a que su existencia empieza a girar en torno a la crianza, hecho que se constituye en el eje organizador de su vida.

Lo expuesto anteriormente llevó a la autora a sentir la necesidad de entregar a la maternidad este proyecto, retomando el vínculo que ancestralmente se le ha atribuido con la agricultura, la productividad y fertilidad de la tierra, para lograrlo recurre a las simbologías del mito de “la creación” de los Kogui quienes le atribuyen a la madre la formación del macro y micro cosmos.

Por consiguiente en este documento encontrará un fragmento del mito de “La creación” de la cultura Kogui y algunas explicaciones de sus simbologías; referentes conceptuales, que actúan como intermediarios entre las iconografías de culturas precolombinas y las representaciones plásticas; se apreciará como la metáfora permitió tomar el mito y traspasar su literalidad, llegando a una abstracción visual con imágenes cargadas de poética según el concepto de Bachelard; y por último el proceso creador, donde se podrá conocer las experimentaciones y los giros que a través del proceso investigativo tanto conceptual como formal, le dieron paso a la construcción de la propuesta plástica.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A lo largo de la historia el concepto de maternidad ha tenido un proceso de constante evolución debido a avances científicos, movimientos sociales y políticos, la masificación y multiplicidad de los medios de comunicación, el acceso a la educación, y a un proceso histórico humano que vale la pena recordar.

Al observar las labores ancestrales que llevaban a cabo las mujeres, (nutrir a sus hijos, propagar la vida, cultivar y proteger), fueron representadas por medio de deidades hembras y fecundas. Parece lógico pensar que nuestros ancestros al mirar que la vida emerge del cuerpo de la mujer, la relacionaran directamente con la tierra, la agricultura y la productividad. De esta perspectiva nace la idea metafórica adoptada por numerosas civilizaciones de la tierra como una madre bondadosa que todo lo da.

Ejemplo de ello es la comunidad Kogui asentada en la Sierra Nevada de Santa Marta quienes consideran a la madre como la creadora universal, dadora de vida, que engendra y ofrece el alimento a sus hijos los seres humanos, todo esto descrito en el mito “la creación”. Un resumen de su primera parte narra lo siguiente:

“Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Sólo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre. Ella era agua y ella era río, laguna, quebrada, mar y así estaba en todas partes, primero sólo estaba la madre...

La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era *Alúna*. Ella era espíritu, ella era pensamiento y memoria. Así la madre existió en el mundo más abajo, en la última profundidad sola y se formaron arriba las tierras, los mundos, hasta arriba

donde está hoy nuestro mundo. La madre se llamaba entonces *se-ne-nuláng*. Pero ella no eran gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era *Aluna*. Era espíritu y pensamiento.

Así fue todo eso. Así fue como nació *Sintána* de la madre quien se arrancó un pelo del pubis, lo untó con la sangre de su mes y soplando le dio vida. Cuatro veces formó al hombre. Pero el primer hombre estaba sin huesos, el segundo sin cuerpo, el tercero sin fuerza y el cuarto hombre era como son hoy los hombres”.¹

Esta narración mítica cosmogónica pretende dar respuesta al origen del universo y de la propia humanidad, mostrando que la madre es el origen de todo ser. De ella dependen todos los seres espirituales, misteriosos y poderosos, creadores del mundo en el cual vivimos; cuando la madre quiso, aparecieron todas las luminarias que existe en el firmamento.

El tomar como referente esta analogía entre maternidad y fecundidad, combinada con el reto de emprender una propuesta plástica, remite a pensar en cómo abordar dicha temática para tener una coherencia entre la obra artística y su significado, debido a que cuando se plantea un interrogante que nos mueve como artistas, enseguida nuestro pensamiento se inunda de infinidad de imágenes, de posibles alternativas para el desarrollo de este.

Por consiguiente, se considera que piezas artísticas germinadas de plantas contendrían conceptos relativos a la madre cosmogónica y que una instalación como lenguaje plástico permitiría conectar la obra artística con la sala de exposición, llegando el espectador a recorrerla, a intimar, a darle significados y a dialogar con ella.

¹ ALONSO G, Juan Carlos. Una interpretación psicológica del mito de la creación (online). En www.adepac.org/P06-112.htm

Por otra parte al encontrar en el mito un claro vínculo entre madre, creación y fecundidad, surge la iniciativa de darle un significado poético a la maternidad mediante la apropiación de un escenario lleno de imágenes y episodios que ofrece el relato donde lo metafórico de lo fértil sea el lenguaje principal de expresión, utilizando su carácter asociativo y simbólico, lo que sugiere la siguiente pregunta.

¿Cómo realizar una instalación que explore de manera poética los conceptos de madre – creación – fecundidad del mito kogui y a su vez, permita reflexionar sobre el poder de la mujer al dar vida?

2. JUSTIFICACIÓN

La propuesta plástica nace de la necesidad de exteriorizar la experiencia de ser madre, que ha dado como resultado un sentimiento de poder, porque del organismo emergió un ser y al mismo tiempo llegaron los más fuertes sentimientos de amor y protección al tener la posibilidad de ser dadora de vida; porque con este ser también nació la capacidad de alimentar con el cuerpo, al igual como la tierra aún procura nuestro alimento lo que sugiere que esa capacidad de procrear, de reproducir la especie y el linaje, de resguardar y controlar el orden del universo impuesto, propios de la maternidad, son las razones suficientes para dedicarle este proyecto.

Al tener la analogía tan conocida a lo largo de la historia respecto de la “madre tierra”, se logra entender el fuerte vínculo entre madre, creación y fecundidad, lo que conecta a la fertilidad de la tierra y a la fecundidad de la mujer, ayudando a percibir a la tierra como una enorme matriz donde los hombres y las plantas crecen y regresan a sus entrañas cuando mueren.

Lo expuesto genera las pautas para desarrollar un proyecto plástico, utilizando las herramientas formales y conceptuales otorgadas a lo largo de la carrera y poder instar a los sentidos a desarrollar la *“capacidad imaginativa, la intuición penetrante, la buena memoria, la disposición poética, el buen gusto y el talento expresivo, de la mano con las ciencias de Dios, del universo y del hombre como son sus mitos”*², siendo precisamente este el elemento para iniciar el proyecto, buscando recurrir a sus episodios y escenarios que aluden a lo femenino, fecundo y fértil como medio de expresión, y a utilizarlo como potencial sugestivo intensificador y sede de vida.

² Shusterman, Richard. Somaestética: una propuesta disciplinal, Estética pragmatista: Viviendo la belleza, repensando el arte, Barcelona: Idea Books, 2002, Pág. 358

3. OBJETIVOS

3.1 GENERAL

Realizar una instalación con piezas tejidas que de manera poética explore los conceptos de madre – creación – fecundidad del mito kogui y a su vez permita reflexionar sobre el poder de la mujer al dar vida.

3.2 ESPECÍFICOS

Investigar y explorar sobre el mito de “la creación” de la cultura Kogui con el fin de obtener elementos que nutran el desarrollo de la propuesta plástica.

Efectuar pruebas de experimentación con bocetos, materiales y formas que evoquen lo fértil y que ubicadas en un espacio orienten el proceso de materialización de la obra.

Consultar propuestas plásticas que ofrezcan aportes a esta investigación tanto en la parte conceptual como en la formal.

Generar un proceso de reflexión en torno a la mujer como dadora de vida, lo que la relaciona directamente con la tierra, lo fértil y lo espiritual.

4. PROCESOS

4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

...“Esta imagen que la lectura del poema nos ofrece, se hace verdaderamente nuestra. Echa raíces en nosotros mismos. La hemos recibido, pero tenemos la impresión de que hubiéramos podido crearla. Se convierte en un ser nuevo en nuestra lengua, nos expresa convirtiéndonos en lo que expresa, o dicho de otro modo, es a la vez un devenir de expresión y un devenir de nuestro ser. Aquí, la expresión crea ser”...³

Gastón Bachelard

La necesidad de manifestar fascinación por la maternidad ha sido inspiración de innumerables culturas a lo largo de la humanidad, lo que ha conllevado según Caittlin Matthews, experta galesa en prototipos de diosas pre-cristianas y pre-helénicas, a la concepción e idealización de figuras femeninas como las deidades creadoras, conformadoras de todo, bondadosas, entre muchas otras, con más poder y diversidad de comportamiento del que se les ha permitido ejercer a las mujeres históricamente.

La cultura Kogui lleva dicho arquetipo a un estadio más alto; al de madre universal creadora del macro y del microcosmos, pues creó el universo y al primer hombre. Ellos quienes tienen una vida espiritual extraordinaria, perciben a la tierra, a la Sierra Nevada, a las casas ceremoniales y a las casas de vivienda como úteros y a cada grieta o caverna en la tierra la interpretan como un orificio en el cuerpo de la madre.

³ Bachelard, Gastón. Introducción. En Champourcin, Ernestina, La poética del espacio. París: Fondo de cultura económica, 1965, Pág. 12

El mito de “la creación”, muestra al universo como un gran huevo cósmico interpretado como un útero en el cual vive la humanidad. Este fue creado en nueve etapas, es decir, nueve hijas que simbolizan cierta clase de tierra de cultivo como la tierra negra, la roja, la arenosa o la arcillosa, y en la quinta tierra vivimos los seres humanos. Además, dicho universo está separado en dos lados determinados por el sol, el este y el oeste y en centro está la Sierra Nevada de Santa Marta.

Figura 1. Huevo Cósmico



Fuente: Tomada de
<http://www.historiasperdidaseneltiempo/2011/11/mitos>

Estas simbologías míticas han sido desarrolladas por cientos de culturas que han aportado conocimiento, enriqueciendo nuestra identidad, convirtiéndose en objeto de inspiración del artista, quien *“cumple la función de mediador o intermediario entre el conocimiento de lo sagrado[...] utilizando su capacidad técnica de plasmar*

en imágenes la iconografía de profundo contenido simbólico que utiliza el imaginario precolombino.⁴

El movimiento Bachué, cuyo nombre es tomado de la escultura Bachué (Madre generadora dentro de la mitología chibcha) del escultor Rómulo Rozo, es un ejemplo de ello. Alejándose de la influencia de las producciones europeas y por el contrario, adoptando un lenguaje propio influenciado por las culturas prehispánicas, prefieren utilizar dichas simbologías en sus obras.

Figura 2. Rómulo Rozo. “Bachué”, 1929



Fuente: Tomada de
www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=158025

⁴ Dragosky, Graciela. Méndez Cherey, Delcis. Una perspectiva de abordaje del arte precolombino (online), 1992, Facultad de bellas artes, Universidad nacional de la pampa, Argentina. En www.fba.unlp.edu.ar/hav1/Dragosky-Cherey.doc

Uno de sus representantes es Luis Alberto Acuña con su obra “Bachué”, Madre Generatriz de la Raza Chibcha, que pretendía magnificar a la madre generadora de vida de esta cultura, y recuperar las raíces de los ancestros chibchas. En esta obra la diosa es representada grande, fuerte y poderosa, pero al mismo tiempo cándida y amorosa amamantando a su hijo, con su cabello trenzado que se desprende de la cabeza y termina en el pubis como un gran cordón umbilical, además, se aprecia una importante influencia del muralismo mexicano también inquietados por sus culturas autóctonas.

Figura 3. Luis Alberto Acuña. “Bachué”, Madre generatriz de la raza Chibcha. Oleo sobre lienzo, 1937



Fuente: Tomada de
www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=276191

Debido a que el antropólogo Reachel Dolmatoff ha expuesto desde 1935 todos los dogmas de la cultura Kogui que han trascendido por generaciones, podemos acceder a sus filosofías de vida para que la influencia de estas simbologías alimente este proyecto con el fin de poder encontrar el lenguaje adecuado, y así, comunicar visualmente toda esta mística cósmica que se encaminará hacia el poder femenino de dar vida y su estrecho vínculo con lo fertilidad de la tierra.

Esta comunicación será metafórica que es *“una forma de percepción capaz de operar como auténtico fertilizante del pensamiento”*⁵, y que además como figura retórica central permite crear un sentido diferente, logrando traspasar la literalidad y de esta manera llegar a una abstracción visual, permitiendo evidenciar *“imágenes cargadas de poética y dinamismo propio, que arraiguen en el espectador y que conlleven a una gran resonancia psíquica”*.⁶

Kiki Smith artista Alemana (1954) no solo utiliza la metáfora dejando una imagen que estremece la mente del espectador, sino que explora temas de carácter femenino utilizando mitos o historias populares como las llamadas “brujas” de la edad media, personajes bíblico-femeninos como la virgen María, María Magdalena, personajes de cuentos infantiles como Caperucita Roja, Alicia en el país de las maravillas, entre muchos otros lo que denota un fuerte interés por darle a lo femenino poder y relevancia otorgándole un sentido ritual de magia y fantasía.

⁵ Fajardo Uribe, Luz Amparo. La metáfora, un recurso en la formación de pensamiento (online), Universidad nacional de la pampa, Facultad de ciencias humanas, Argentina, Diciembre de 2006, Febrero de 2007. En: <http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/praxis/n11a10fajardouribe.pdf>

⁶ Bachelard, Gastón. Introducción. En Champourcin, Ernestina, La poética del espacio. París: Fondo de cultura económica, 1965, pág. 9

Figura 4. Kiki Smith. Born. Bronze. 2002



Fuente: Tomada de

<http://mamasimulacra.blogspot.com/2009/08/friday-patrick-demarchelierfrench.html>

Esta artista se remonta a una gran variedad de fuentes históricas, por ejemplo los precursores medievales de los museos llamados *Wunderkammer* o gabinetes de curiosidades del siglo XVI. Ella ubica los objetos creados a lo largo de su carrera como huevos negros de vidrio (*Black Eggs*, 1998), un estómago (*Glass Stomach*, 1985), nidos de ave metálicos (*Abandoned Nests*, 2000), huevos translucidos y cristalinos en los que es posible ver la yema suspendida en el interior (*Egg*, 2000) y fuera del mismo (*Yolk*, 1999). Todos ellos metáforas del vientre, y su relación con el universo externo. Además juega a buscar significados posibles que pueden surgir cuando las cosas se ensamblan y se yuxtaponen.

Figura 5. Kiki Smith. Escudo. Yeso. 1990



Fuente: Tomada de
http://www.oberlin.edu/amam/kikismith_untitledIV.htm

Figura 6. Kiki Smith. Yolk. Vidrio. 1999



Fuente: Tomada de
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A5486&page_number=52&template_id=1&sort_order=1
Aunque la temática principal de Kiki Smith no es la maternidad como aspecto de gran relevancia socio-cultural, el haber dedicado su trabajo a representar de

manera metafórica a mujeres que pueblan nuestra mitología cultural y la utilización de arquetipos femeninos propios de la fecundidad, son los pretextos suficientes para citarla en este proyecto.

Cabe resaltar que la apropiación de la metáfora como medio de transición entre la iconografía que presenta el mito y el objeto artístico final, situó a la autora entre lo literal y lo metafórico, lo real y lo imaginativo, lo fijo y lo dinámico, permitiendo así llegar a la imagen poética donde el espectador venga a *“inaugurar la forma, a habitarla, a complacerse de ella”*⁷, a *encontrar en un objeto el nido de su inmensidad”*⁸.

Por último se busca la apropiación de las simbologías plasmadas en el mito de la “creación” de la cultura Kogui, que al estar cargadas de metáforas concernientes a la devoción de la madre universal, se adecuan a la intención de darle relevancia de manera poética a la maternidad, y a que sus imágenes de gran valor estético y antropológico se pueden traducir en un campo inagotable de posibilidades para la materialización de las piezas artísticas.

4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL

En el trascurso de la carrera de Bellas Artes algunas veces se habló de amor y de desamor, otras de felicidad, o del aprisionamiento de la vida cotidiana, y en esta ocasión, la más importante dentro de la exploración hacia un lenguaje propio, habla del poder de dar vida, de ser madre, lo que parece ser una búsqueda de sensaciones reales en un mundo cada vez más artificial e insensible.

En cuanto a la plástica, esa búsqueda ayudó a encontrar como elemento de expresión a la muñeca de trapo, permitiendo la representación de lo femenino

⁷ Bachelard, Gastón. Introducción. En Champourcin, Ernestina, La poética del espacio. París: Fondo de cultura económica, 1965, pág. 11

⁸ Ibit, Pág. 169

desde cualquier lenguaje, de una manera muy sutil, convirtiéndose, según el enfoque dado en un símbolo de fuerza, de autoconfianza, de erotismo y de mística.

Figura 7. Aura Duarte. La del País de las Maravillas, Fotografía, 2009.



Fuente: autor del proyecto

En la figura 7, desde la ironía se aborda el tema de la mujer como objeto sexual. La muñeca de trapo, quien representa a Alicia del libro de Lewis Carroll "Alicia en el país de las maravillas", tiene dos caras; una de ellas la que conocemos en el libro ya mencionado, la niña tierna y cándida y por otro lado la seductora agresiva y fatal que podemos hallar en material pornográfico, como en Internet, en donde

de manera recurrente encontramos que películas, cuentos y personajes infantiles tienen carga erótica.

Este es el antecedente para el desarrollo del proyecto, ya que por medio de la muñeca de trapo se pretende representar el cuerpo femenino fecundo de la madre universal y se origina la idea de que de la tela germinen semillas. Lo anterior conlleva a la primera experimentación. (Figura 8)

Figura 8. Aura Duarte. Experimentación de germinación de semillas de alpiste a través de la tela. 2012



Fuente: autor del proyecto

Al observar que las semillas germinan a través de la tela, se elabora la figura humana, con el fin de evidenciar la idea inicial y ver la muñeca germinada determinando cuánto tiempo duró tanto para germinar, como para morir la planta.

Figura 9. Aura Duarte. Proceso de germinación de la semilla en la figura. 2012



Fuente: autor del proyecto

Se aclara que la semilla de alpiste nace muy pronto y también muere rápidamente la planta. Esto lleva a experimentar con otros tipos de semillas como trigo y cilantro, siendo la primera la más apropiada por su pronta germinación y durabilidad.

Figura 10. Aura Duarte. Experimentación de germinación de semillas de trigo y cilantro. 2012



Fuente: autor del proyecto

En la figura 10 vemos que la semilla de trigo en una semana había germinado y entrado en proceso de crecimiento, mientras que la de cilantro aún no lo había hecho.

Se analiza cuál sería el lugar apropiado para la ubicación de la figura humana y surge la opción de ponerla en la tierra (figura 11), de intervenir un espacio público, entonces se visita el lugar apropiado, se hace registro fotográfico y se realiza un boceto para definir cómo sería su intervención (figura 12), o en la en la sala de exposición (figura 13).

Figura 11. Aura Duarte. Visualización de la figura en la tierra. 2012



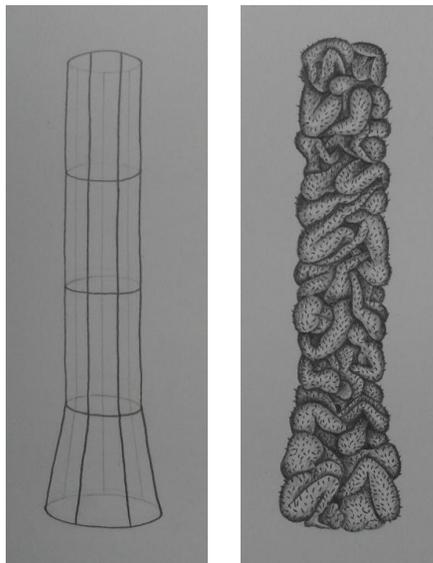
Fuente: autor del proyecto

Figura 12. Aura Duarte. Visualización de las figuras germinadas interviniendo un espacio público, Boceto. 2012



Fuente: autor del proyecto

Figura 13. Aura Duarte. Propuesta de las figuras germinadas para sala de exposición. Boceto. 2012



Fuente: autor del proyecto

Es importante nombrar en este proceso formal el trabajo de la artista Mathilde Roussel, francesa radicada en New York, que denomina a su escultura como “anatomía botánica”. Ella se crío en una granja en la campiña francesa y conserva intacto el apego a las raíces y su relación con la tierra, lo que hace que explore la anatomía, la ecología y la cosmología.

Figura 14. Mathilde Roussel. Anatomía botánica. Estructura de metal reciclado, tela, tierra y semillas. 2010.



Fuente: Tomada de

http://www.fahrenheitmagazine.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=825&lang=es

El aporte que la obra de Mathilde Roussel es fundamental, ya que se puede observar el trabajo impecable con relación a la anatomía, a la germinación de la planta, también la disposición de la figura en el espacio y su levedad asociada directamente a la espiritualidad, factores que se deben tener en cuenta para el desarrollo de este proyecto.

Por otra parte, se reflexiona que el mito Kogui se refiere a una teoría cosmogónica y el único personaje mencionado desde el principio es la madre. Ella tiene dos características: la primera es que está asociada completamente al lugar, ya que es

una madre-mar, y la segunda, es una madre no material, ya que “no era gente, ni nada, ni cosa alguna”. Era *Alúna*, espíritu, pensamiento y memoria.

Lo anterior conlleva a analizar que plásticamente se podría abordar la fecundidad de la mujer prescindiendo de la representación del cuerpo, mensaje dado también en el desarrollo del proceso formal, puesto que casualmente, al levantar la figura germinada para sembrarla en la tierra se evidencia la silueta de esta (figura 15), concluyendo que la ausencia de la representación de dicho cuerpo, evocaría otros aspectos más relevantes relacionados con los conceptos madre, creación y fecundidad.

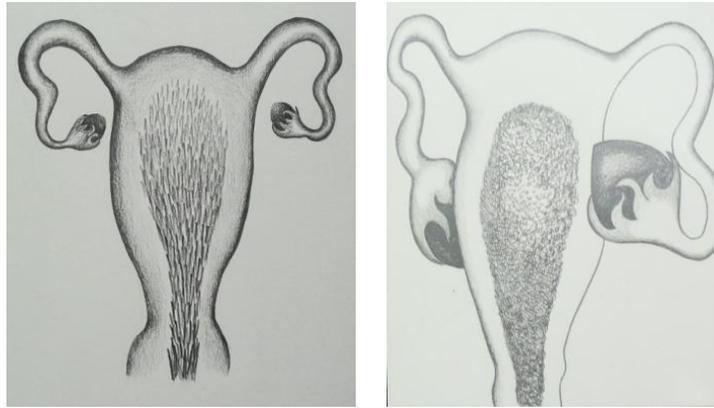
Figura 15. Aura Duarte. Huella dejada por la figura. 2012



Fuente: autor del proyecto

Por lo tanto vale la pena tocar el tema de la maternidad desde el origen de la formación del ser, entonces se utiliza la imagen anatómica del útero haciendo germinar de este, vida en forma de musgo (figura 17). Sin embargo surge la inquietud de incorporar el tejido gracias a su valor etnológico que permitirá una directa relación entre objeto artístico y cultura Kogui.

Figura 16. Aura Duarte. Bocetos del útero. 2012



Fuente: autor del proyecto

Figura 17. Aura Duarte. Experimentación con musgo sobre madera. 2012



Fuente: autor del proyecto

El máximo exponente del tejido en la cultura Kogui es la mochila, por su fuerte contenido simbólico representando directamente a la madre universal, realizada únicamente por las mujeres de la comunidad, está cargada de conceptos de creación, linaje familiar y fertilidad, pues simboliza el útero y placenta de la madre creadora; además esta manifestación artesanal textil, muestra una multiplicidad de

diseños y simbologías de gran valor estético y antropológico, convirtiéndose en un campo inagotable de posibilidades plásticas.

Figura 18. La mochila Kogui

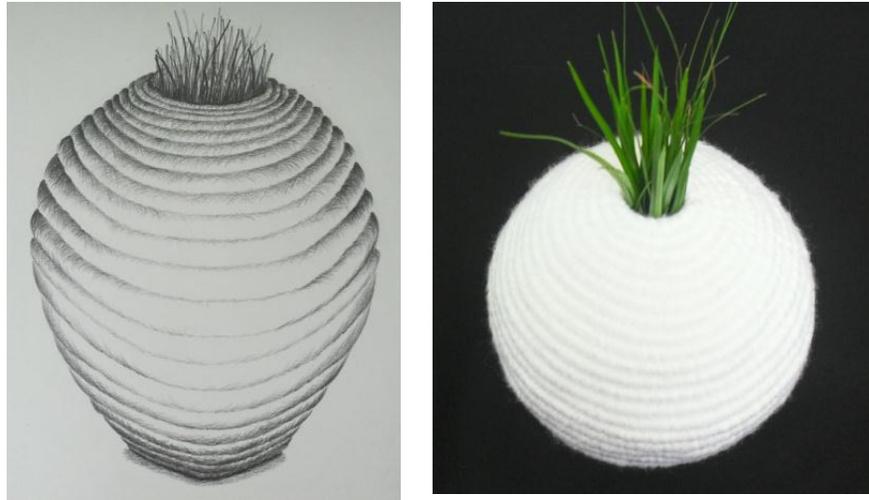


Fuente: Tomada de www.veoverde.com/2009/07/tayrona-y-kogui-los-hermanos-mayores/

Por consiguiente se realizan bocetos de lo que podría ser una pieza que evocara el útero y se teje a modo de espiral, dejando un pequeño orificio por el que germinarían las plantas (figura 19), se recurre al tejido porque en los Kogui esta técnica ha evolucionado y ofrece ejemplares de gran complejidad estructural y de diseños, que utilizan no solo en sus mochilas sino en rituales funerarios y en representaciones como el del cordón umbilical que cuelgan en el centro de las casas ceremoniales o con el que amarran el cabello de la persona a enterrar dejando parte de este por fuera de la tierra durante nueve días, como símbolo de atadura a lo terrenal, para cuando este se pudra y se suelte del cabello simbolice el desprendimiento de la madre tierra trascendiendo a otro estadio más alto. La

mochila como arquetipo del vientre materno realizada por los Koguis, es otro referente formal en este proyecto.

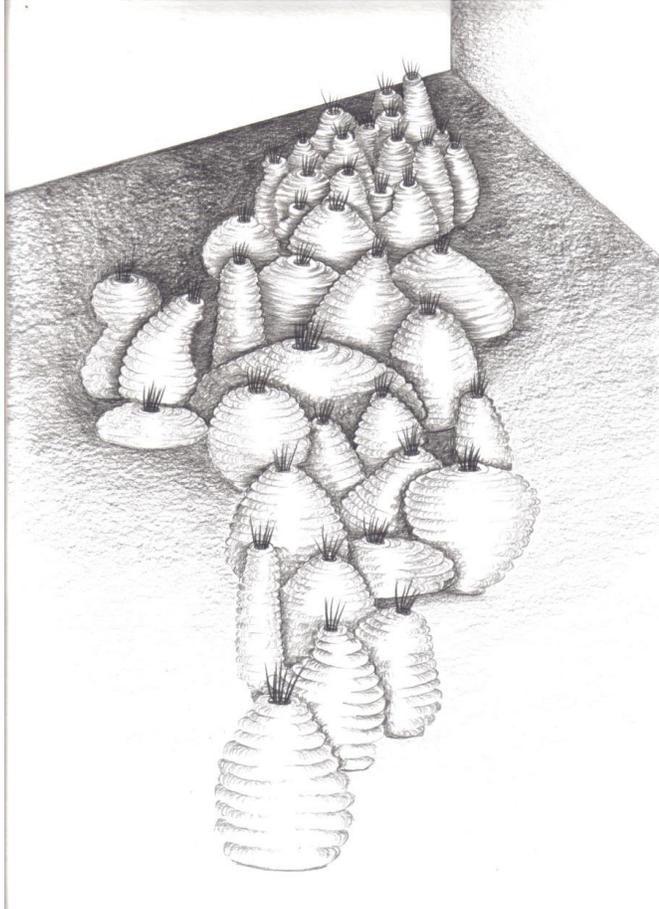
Figura 19. Aura Duarte. Representación del útero tejido y germinado. 2012



Fuente: autor del proyecto

Se concluye que las piezas tejidas evocan el útero (figura 19) y encierran los conceptos relativos a la madre cosmogónica. Por lo cual se considera pertinente la realización de diversos tejidos con diferentes formas y tamaños instalados en el espacio expositivo (figura 20).

Figura 20. Aura Duarte. Instalación de piezas tejidas que evocan el útero. 2012



Fuente: autor del proyecto

Dicha instalación como lenguaje plástico permite conectar a los tejidos con la sala de exposición para que el espectador se convierta en el eje de ellos recorriéndolos, intimando, cargándolos de significados, descubriendo su sentido, dialogando y reflexionando. Ilya Kabakov ha expresado esta idea de la siguiente manera: *“El deseo de hacer instalaciones ha nacido de una modificación profunda de mi relación con el espectador [...]. Es esencial que la discusión se entable entre yo y otro, otro que no se contente con expresar su entusiasmo o su placer, sino*

*que se sienta igualmente libre de discutir con la obra, que aporte una mirada exterior sobre mi trabajo”.*⁹

Lo anterior conlleva a que la autora busca ubicar la serie de tejidos germinados utilizando sus sentimientos, su intuición y su consciencia espacial con relación a los límites y a unos recorridos determinados, aprendiendo del artista Anish Kapoor quien de manera muy acertada crea esa continuidad entre el objeto y el espacio, reuniéndolos o agrupándolos como paisajes distantes u olvidados, garantizando la captación de la obra en su totalidad y de una sola vez.

Figura 21: Anish Kapoor. Arena, mijo rojo y muchas flores. Técnica mixta y pigmentos, 1982



Fuente: Tomado de: Anish Kapoor

⁹ Larrañaga, Josu. Los términos de la instalación, Editorial Nerea, S.A., Instalaciones. Guipuzcoa. España, 2001, pág 44

Figura 22: Anish Kapoor. Campo vacío. Piedra arenisca y pigmento. Dieciséis partes. 1989



Fuente: Tomado de: Anish Kapoor

Figura 23: Anish Kapoor. Dragón. Piedra caliza y pigmento, once partes, 1992



Fuente: Tomado de: Anish Kapoor

Anish Kapoor es un referente formal de gran importancia para este proyecto, debido a que sus objetos similares entre ellos, que van desde lo particular a lo general, más que fundirse con la tierra se elevan desde ella y esta relación objeto-suelo, es pertinente para la instalación de las piezas tejidas que evocan el útero en la sala de exposición.

Por otra parte se emprende la realización de los tejidos que por su laboriosidad se desarrollan de una manera lenta y continua como menciona Bachelard en su *Poética del Espacio*, de la misma manera *“como los moluscos construían su concha siguiendo las lecciones de geometría trascendente”*... es decir, sobre el eje de un espiral.

Figura 24. Aura Duarte. Proceso del Tejido. 2012



Fuente: autor del proyecto

De esta manera se ha realizado la serie de tejidos con la participación de la madre de la autora, llegando a encontrar una infinidad de posibilidades en cuanto a formas y tamaños.

Figura 25. Aura Duarte. Piezas tejidas. 2012



Fuente: autor del proyecto

Figura 26. Aura Duarte. Piezas tejidas.2012



Fuente: autor del proyecto

Luego de haber realizado varias piezas tejidas de formas sencillas y sin complejidades y de un parecido familiar, se agrupan con el fin de observarlas en conjunto, y empezar a sentir que pertenecen a un todo mayor. Ver cómo interactúan las unas con las otras, ver sus sombras y sus volúmenes con relación a las demás.

Figura 27. Aura Duarte. Algunos tejidos Agrupados. 2012

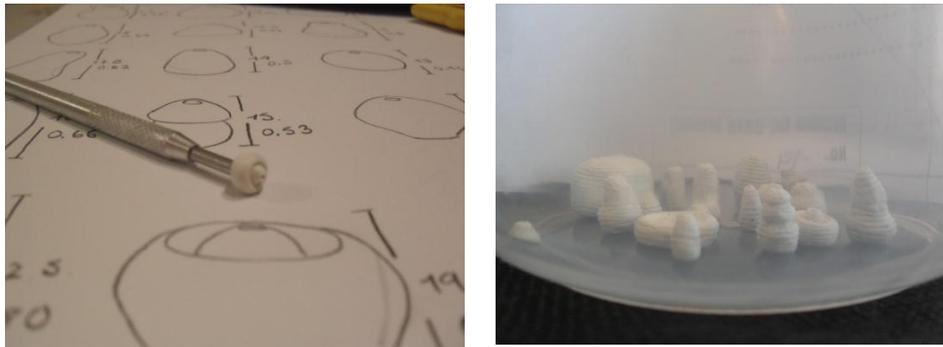


Fuente: autor del proyecto

Además se realiza una maqueta a escala 1:250 y se ubica en ella algunos modelos de los tejidos también a dicha escala, lo cual se genera una idea de sus posibles disposiciones en el espacio.

Aluna, se compone de cuarenta y cinco tejidos arquetipos del útero y que en la figura 29 están veinticinco de ellos.

Figura 28. Aura Duarte. Elaboración de piezas tejidas a escala 1:250. 2012



Fuente: autor del proyecto

Figura 29. Aura Duarte. Ubicación de los modelos a escala en la maqueta. 2012



Fuente: autor del proyecto

Figura 30. Aura Duarte. Ubicación de los modelos a escala en la maqueta. 2012



Fuente: autor del proyecto

Por último se sitúan en la sala de exposición, las piezas de formas circulares como planetas de las que nace una magnífica planta de vida, dejando aflorar un asombro extraordinario en relación con los orígenes de la vida y una profunda admiración hacia la mujer y su universalidad.

Figura 31. Aura Duarte. Montaje de las piezas en la sala de exposición. 2012



Fuente: autor del proyecto

Figura 32. Aura Duarte. Montaje de las piezas tejidas en la sala de exposición. 2012



Fuente: autor del proyecto

Figura 33. Aura Duarte. Montaje de las piezas tejidas en la sala de exposición. 2012



Fuente: autor del proyecto

Figura 34. Aura Duarte. Montaje de las piezas tejidas en la sala de exposición. 2012



Fuente: autor del proyecto

CONCLUSIONES

Por medio de la producción artística titulada *Aluna*, se concluye que más allá de forjar un lenguaje conceptual y formal propio, se tiene la posibilidad de comunicar visualmente el sentir de la artista, generando un fuerte compromiso social que en este proyecto se tradujo en la intención de generar reflexiones acerca del poder de la mujer al ser dadora de vida y su estrecho vínculo con la fertilidad de la tierra.

Por consiguiente, el concluir con la exposición de la obra plástica producto de la investigación y experimentación que el proyecto exigía y sentir que se logró de manera satisfactoria, son razones suficientes para querer continuar por este camino hacia la exploración de materiales como tejidos y plantas, y con la profundización de los conceptos relativos al vínculo ancestral de la mujer con la agricultura y la fertilidad, lo que la conecta directamente con lo espiritual.

Estas consideraciones permiten comprender que aunque el paso para ser Maestra en Bellas Artes está muy cercano, el escudriñamiento y el quehacer artístico es una placentera tarea de nunca acabar, que solo el trabajo duro y disciplinado podrá ofrecer la recompensa de llegar al espectador con una propuesta seria y bien estructurada.

Por último cabe señalar que la investigación conceptual y formal conllevó a la experimentación del tejido, técnica inexplorada por la autora, hecho que se convirtió en un reto personal, puesto que a la hora de verlo materializado generó la sensación de que definitivamente hay un lazo femenino que lleva un código ancestral e inherente del tejido y que al cohesionarse a las herramientas otorgadas a lo largo de la carrera, permitió la culminación del proyecto.

BIBLIOGRAFÍA

ALONSO G, Juan Carlos. Una interpretación psicológica del mito de la creación (online). En www.adepac.org/P06-112.htm

ANISH KAPOOR. Edición en español 2010 Tuner, Madrid originalmente publicado en inglés por la Royal Academy of Arts, Londres pág. 50, 57,59

ARENAS, José F. Arte efímero y espacio estético: Introducción. Primera edición. Barcelona: Anthropos, 1988

BACHELARD, Gastón. La poética del espacio: Introducción. Primera edición. París: Fondo de cultura económica, 1965

BORGES, Jorge L. Arte poética: La metáfora. Primera edición. Barcelona: Editorial crítica, 2001

CASTAÑEDA LOMAS, Nicolás M.C. Modernidad y Posmodernismo (online), 25 de junio de 2010. En www.consultoriapsicologicaecp.blogspot.com/2010/06/modernidad-y-posmodernismo.html

FAJARDO URIBE, Luz Amparo. La metáfora, un recurso en la formación de pensamiento (online), Universidad Nacional de la Pampa, Facultad de Ciencias Humanas, Argentina, Diciembre de 2006, Febrero de 2007. En: <http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/praxis/n11a10fajardouribe.pdf>

FERRO BAYONA, Jesús. Nietzsche y el retorno de la metáfora: El olvido de la metáfora: El sujeto de la creación artística. Primera edición. Lyon: Uninorte, 1984

LARRAÑAGA, Josu. Instalaciones: Otro espectador. Primera edición. Nerea, S.A., 2001

REICHEL-DOLMATOFF, G. Estudios antropológicos: Notas sobre el simbolismo religioso de los indios de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tercera edición. Bogotá: Editorial andes, 1977

SHUSTERMAN, Richard. Estética pragmatista: Viviendo la belleza, repensando el arte: Somaestética: una propuesta disciplinal, Barcelona: Idea Books, 2002