

UMBRAL

MARIA PAULA VARGAS PEÑARANDA

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANER
INSTITUTO DE PROYECCION REGIONAL Y EDUCACION A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2012**

UMBRAL

MARIA PAULA VARGAS PEÑARANDA

**Trabajo de grado presentado como Requisito para optar por el título de
maestra en bellas artes**

DIRECTOR:

MARCELA LANDAZABAL MORA.

Maestra en artes plásticas

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANER
INSTITUTO DE PROYECCION REGIONAL Y EDUCACION A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA**

2012

AGRADECIMIENTOS

A mi familia por su apoyo incondicional, a esas personas que desde el cielo me brindaron fortaleza, a mis maestros, en particular a la maestra Marcela Landazábal quien confió en esta propuesta. A todas esas personas que siempre están hay apoyándome. A todos los que de una u otra manera contribuyeron en la realización de este proyecto, gracias.

DESDE LA POETICA

*“Yo, como tú, he intentado con todas mis fuerzas de combatir el olvido. Como tú,
he olvidado.*

*Como tú, he querido tener una memoria inconsolable, una memoria de sombras y
de piedra. He luchado todos los días, con todas mis fuerzas, contra el horror de no
comprender del todo el por qué del recordar. Como tú, he olvidado. ¿Por qué
negar la evidente necesidad de la memoria? “*

*Hiroshima Mon Amour**

DESDE LA IMAGEN

*La fotografía ha suplantado nuestra memoria; tal vez más incluso que la visión,
ésta es la capacidad humana más intensamente reforzada. El daguerrotipo fue
llamado “espejo con memoria”...*

Joan Fontcuberta

Extracto del film *Hiroshima Mon Amour* (1959) de Alain Resnais, sobre textos de Marguerite Duras.*

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION	12
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
2. JUSTIFICACION	15
3. OBJETIVOS	17
3.1 OBJETIVO GENERAL	17
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	17
4. PROCESOS	18
4.1. DESCRIPCION CONCEPTUAL	18
4.1.1. Referentes artísticos	19
4.2. DESCRIPCION FORMAL	25
5. CONCLUSIONES	50
BIBLIOGRAFÍA	51

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Faces 1	20
Figura 2. Monument Odessa 1	21
Figura 3. Théâtre d'ombres, 1 1984	21
Figura 4. Retratos	22
Figura 5. Versunkene Bibliothek	23
Figura 6. UNTEN - chair 1, 2009, Iron, Red sand, 24 x 100 x 49 cm	23
Figura 7. What, Israel 1, 2009, Iron, Red sand glass, 45 x 90 x 190 cm	24
Figura 8. Aladas Almas	25
Figura 9. Alma 1 Escultura de metal oxidado. 40cm x 60cm x 20 cm. 2010	26
Figura 10. Desde Adentro 1. Escultura de metal oxidado. 1.20 x 1.90 m. 2009	27
Figura 11. Puerta-Ventana 1. Escultura de metal oxidado. 2.30 x 1.80 m. 2009	27
Figura 12. Sucursal del Cielo 1 Video instalación, 2010	28
Figura 13. Recorridos, Camino agua de la virgen 1; Ocaña. 2010	29
Figura 14. Recorridos, Camino a Pamplonita 1; Norte de Santander. 2010	30
Figura 15. Lugares. Hojarasca, Mesa de los Santos 1; Santander. 2010.	31
Figura 16. Lugares. Razones I 1. 2010	32
Figura 17. Lugares. Razones II 1. 2010	33
Figura 18. Objetos. La otra mitad 1. 2011	34
Figura 19. Objetos. Distancias 1. 2011	35
Figura 20. Objetos. Matices 1. 2011	36
Figura 21. Collage 1. Zapatos rojos 1. 2011	39
Figura 22. Collage 2. Morada 1. 2011	40
Figura 23. Collage 3. Sin título 1. 2011	41
Figura 24. Collage 4. Papagayo 1. 2011	42
Figura 25. Amarilla 1. 2011	43

Figura 26. Sin título 1. 2011	43
Figura 27. Fragmento 1. 2011	44
Figura 28. Sin título I 1. 2011	45
Figura 29. Sin título II 1. 2011	45
Figura 30. Sin título III 1. 2011	46
Figura 31. Umbral 1. 2011	47
Figura 32. Maqueta I 1. 2011	48
Figura 33. Maqueta II. 2011 1	48

RESUMEN

TITULO: **UMBRA***

AUTOR: **VARGAS PEÑARANDA, María Paula****

PALABRAS CLAVES: **Memoria, niñez, metáfora, portal, foto-instalación.**

Este proyecto artístico, surge a partir de recuerdos anclados a mi infancia, memorias que aún hoy persisten y retumban en algunos de los objetos que habitamos, por lo tanto la foto- instalación crea un espacio en donde el tiempo es contenido en un objeto (puerta), que es el umbral o el hilo conductor para llegar a la imagen que comprende fragmentos del ayer, de aquí que una atmosfera de nostalgia implícita se apodere del espacio, mientras la imagen de un niño que se disipa y se distorsiona como el paso de la niñez a la adultez, como un movimiento fugaz que metafóricamente exhala la idea de lo que se ha ido lentamente pero que entre formas sutiles, escondidas y discretas hacen su llamado para despertar y volver a este hoy tan frio carente de inocencia.

Para desarrollar la propuesta, la búsqueda de objetos que funcionaran como contenedores de memoria fue enriquecedora, ya que por medio de esta se logro entender la complicidad y los vínculos tan fuertes y radicales que las personas hacen con las cosas materiales, objetos que mantienen viva esa llama, esa memoria que logra detonar mágicamente cada instante al reconocer formas, colores, olores y texturas.

De este modo, se acondiciona un lugar que permite al espectador entrar en contacto consigo mismo, conectarse con el objeto y apersonarlo en esencia, para recapturar las emociones impregnadas en él, que laten lentamente y rebullen las fibras que ayudaran a encontrar esos lazos rotos y reconstruir memorias que se creían muertas pero que solo dormían bajo el dominio de la frialdad del tiempo que congela y fracciona los estadios del alma.

* Trabajo de grado.

** Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Programa de Bellas Artes. Landazábal Mora, Marcela.

SUMMARY

TITLE: **THRESHOLD***

AUTHOR: **PEÑARANDA VARGAS, Maria Paula****

KEYWORDS: **memory, childhood, metaphor, portal, photo-installation.****

This project arises from the memory attached to childhood, memoirs that still now a day persist and rumble in some of the objects we're found with everyday. Therefore, this photo-installation creates and space where time is locked in an object (the door), which is the threshold to reach the image which beholds fragments of contents of the old days gone. From there on, an atmosphere of implicit nostalgia takes over the space, whereas the image of a child is dissipated and blurred as the changes from childhood to adulthood, like a rapid movement that metaphorically exhales the idea of what has been slowly gone, that in subtle ways, hidden and discreet, make their call to be awoken and come back to this cold lack of innocence.

To develop this project, the search for objects that worked out like memory containers was enriching; through this I was able to understand the complicity and the strong and radical links that some people have with material objects; ones that keep the flame alive, that memory that tries to magically explode every instant with the recognition of shapes, colors, smells, and textures.

This way, an altered place allows the audience be in touch with themselves, connect to the object and appropriate it, so the viewer can capture the emotions within it. Emotions that slowly pulsate and stir fibers that will help find those broken laces and rebuild memoirs that were believed dead, but that were only asleep under the domain of time that freezes and fractionates the states of human soul.

* Trabajo de grado.

** Industrial University of Santander/ Visual Arts Program/ Regional projection and distance program IPRED/ Director GOMEZ Castro Nelson/ Master in Visual Arts

INTRODUCCION

La propuesta nació a partir de un análisis detenido acerca de cómo la realidad de hoy está tan desprotegida de emociones, sueños, anhelos e inocencia, y se posiciona en la línea de lo inhumano, en donde la memoria ya no duele, no lastima, ya no importa.

De aquí que la propuesta, plantee un espacio de reflexión, en donde un objeto fácilmente reconocible a la memoria lleve consigo el paso del tiempo, permitiendo al espectador un acercamiento íntimo con el pasado, una visión poética que establece contacto con el interior de cada ser, y proporciona una atmósfera sutil a recuerdos, a sueños de infancia con la libertad de lo ingenuo, para así proponer un cambio en la perspectiva con la que se aborda el día a día.

Por lo tanto la propuesta brinda al espectador una mirada atrás que hace recordar al penetrar el umbral que todos tenemos dentro un niño que habita nuestra alma y desea humanizar las miradas de un entorno poco alentador.

Es así como el proceso abarca etapas que van desde el reconocimiento de lugares, hasta la búsqueda de objetos que contengan una memoria implícita, para a partir de ellos generar nuevas posturas entorno a su pasado, para luego hacer una reflexión y encontrar los elementos precisos que se amalgamarían en la foto-instalación.

Todo esto basado en los referentes artísticos que usan el tema de la memoria para proporcionar a los espectadores críticas que formulan introspecciones fuertes en el alma, que dislocan las miradas de aquellos con sentimientos inamovibles y poder así crear una conciencia colectiva acerca de los hechos que nos afectan

hoy, pero que innegablemente provienen del ayer, memorias de vida, de sueños,
memorias con historias

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La memoria permite retener experiencias pasadas, archivando recuerdos que inconscientemente permean la realidad actual con lapsos repentinos que aluden al pasado, en algunas ocasiones dolorosos, en otras gratificantes y confortables. Las imágenes hacen parte de esta recopilación de información que se archiva en la memoria y va creando con el transcurso del tiempo una amplia y selecta gama de recuerdos.

Por otra parte generar por medio de mis recuerdos una mirada hacia el pasado me hizo pensar en la posibilidad de habilitar un portal (puerta) extraído de mi infancia, un rincón que entre marañas de recuerdos enternecidos por los años, permanecía algo húmedo y vívido, era la imagen enorme y protectora de un portón que entre abierto daba paso a los aventuras de la infancia, a las despreocupaciones y valientes hazañas de esos días; de esta manera por medio de este objeto penetrar en un mundo deshabitado y algo olvidado, creando una imagen que hace referencia a la infancia que se aleja cuando se ganan años en la vida y que evoca ese pasado abandonado, una imagen que contiene fragmentos sutilmente aferrados a mi memoria.

Así pues atreves de un recuerdo y un objeto extraído de mi memoria, se plantea una propuesta artística, en donde surgen formas, recorridos que conforman y configuran pasos de un proceso que me condujo a plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo realizar una propuesta plástica donde se aborde el asunto de la memoria para propiciar acercamientos temáticos y plásticos entre los recuerdos del pasado, los objetos y la idea de niño interior en el adulto?

2. JUSTIFICACION

Reconocer en la memoria aspectos que nos vinculan de manera sutil a los objetos, que crean lazos tan estrechos que por sí solos fecundan la esencia de cada ser, que se instalan y disponen la mente y los sentidos en un estado sin tiempos y sin límites, permite que en un instante preciso se cree una conexión con el presente y alguna forma reconocible del pasado sea detonada; de pronto todo surge frenéticamente despertando emociones guardadas, que aunque tan reales y tan ausentes, conforman una historia. Es ahí donde se puede reconocer el valor de los objetos, los colores, las texturas y los aromas, como detonantes de la memoria, tan fuertes que ni el tiempo logra desvanecerlos.

Así pues, se pretende crear un espacio en donde la conexión entre imagen, objeto (como portal) y espectador sea tan vívida que genere un ambiente íntimo en el que los recuerdos se transporten por medio de un objeto que una las memorias de un pasado que se creía perdido pero que en realidad solo dormía en la inmensidad de una mente llena de años, con un presente tímido pero ansioso de ellas.

Es necesario comprender que la memoria como parte latente del presente, es la sólida base de la realidad fluctuante (sociedad) que se destruye para reconstruir sobre las ruinas del ayer, aquellos ideales perdidos, renovar los cimientos que dé a poco han sucumbido ante hechos que deshumanizan. De ahí que cada mirada atrás, cada reencuentro con los rincones del pasado, con las memorias de infancias perdidas este cálidamente conectada al cordón umbilical, que esté maternalmente poseída por el miedo y a su vez que permita recobrar el aliento inocente de la añoranza y la ilusión.

Por lo tanto este proyecto como foto-instalación, pretende evocar ese mundo detrás de los sueños, ese momento impreciso, en el que un objeto extraído de mi memoria se dota de todo aquello que lo vincula a ese rincón de mi pasado, de tal forma que al observarlo sería como entrar en un portal del tiempo, “todo vuelve a emerger de pronto de la nada”, se revive aquel momento no preciso en el ahora, dando al espectador la posibilidad de reconocer en el objeto esas formas peculiares del pasado que actuarían como un detonador del recuerdo creando una conexión mas que visual con las imágenes, haciendo de la contemplación algo vivencial.

De esta manera la imagen como archivo vinculada a la memoria, permite penetrar las barreras del tiempo; en donde los espacios fragmentados del recuerdo divagan de un color a otro, penetran las paredes y las ventanas matizando toda atmosfera con el color del tiempo y el olvido.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una foto-instalación, en donde las imágenes y los objetos se conjuguen con el espacio y creen una atmosfera que permita al espectador acercarse a su pasado y el niño interior que lo habita.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Crear un espacio en donde el espectador pueda reconocer parte de su pasado por medio de una imagen y el objeto.
- Desarrollar una propuesta plástica en la que se muestre la relación objeto – imagen con el pasado.
- Integrar las imágenes y los objetos como formas reconocibles de la memoria, utilizando esto como vínculo entre el espectador y la obra.
- Establecer de forma poética, la importancia de la memoria contenida en los objetos, llevando al espectador a un encuentro con el pasado.

4. PROCESOS

4.1. DESCRIPCION CONCEPTUAL

Memoria y recuerdo:

La memoria permite retener experiencias pasadas y, según el alcance temporal, se clasifica convencionalmente en: *memoria a corto plazo* (consecuencia de la simple excitación de la sinapsis para reforzarla o sensibilizarla transitoriamente), *memoria a mediano plazo* y *memoria a largo plazo*.

Los recuerdos son imágenes del pasado que se archivan en la memoria. Nos sirven para traer al presente algo o a alguien. Se definen también como una reproducción de algo anteriormente aprendido o vivido, por lo que están vinculados directamente con la experiencia.

Los recuerdos de un colectivo humano nos dan una aproximación más cercana de la realidad que la propia historia, ya que ella suele saltarse los hechos individuales para centrarse en los acontecimientos globales.

Los encuentros con el pasado generan y distorsionan la realidad según la fuerza con la que hayan emergido desde el recuerdo, estas sensaciones nos desplazan por tiempos lejanos, permitiendo revivir en ocasiones de manera tan certera y cercana su color, su forma y penetrar barreras que actúan como aislantes de sensibilidad a veces como protectores del dolor y en otros casos como alivio y plenitud para el alma.

De esta manera “umbral” propone acercar por medio un recuerdo personal, el pasado desde una mira poética y masiva que abarca recuerdos que provienen de mi pero que se apropian de la multitud por contener diálogos legibles de un pasado colectivo, es decir un pasado que en su infancia habito caminos inolvidables, que se refugiaron bajo el robusto cuerpo del árbol de la cuadra; ésta propuesta brinda un visión personal con una lectura abierta por qué acopla miradas reconocibles de un entorno basto que alberga mi memoria pero que se repite en cada una de los espectadores que se paren frente a aquel portal que siendo mío configura la idea una puerta que todos dejamos atrás.

De esta manera la composición y forma en el espacio de la foto-instalación, pretende crear una atmosfera de recuerdos lejanos de la niñez, que invadan sutilmente los sentidos de cada espectador envolviéndolos de a poco en los murmullos condesados en la imagen, cautivos y sin vos, pero que en el silencio susurran las memorias que se han colado por el portal (puerta); y con esto crear una conexión al conjugarse todos los elementos en el espacio, dispuestos para su contemplación; en un firme propósito por llevarlos a recorrer las lejanías de sus recuerdos, al interiorizar cada mirada y percibir en cada aliento la esencia de lo que los ojos no ven pero el alma siente.

4.1.1. Referentes artísticos

Christian Boltanski

Su obra está marcada por una intencionalidad de archivo y memoria que va más allá de lo explícitamente presente. Las ropas usadas en sus instalaciones y las fotografías de los que ya no están son recurrentes en su obra como marca de lo ausente.

Boltanski recreando las fábulas de la infancia en su trabajo. La infancia, en sus manos es "la piedra angular de la humanidad", que "desactiva todos nihilismo",

cree Grenier. "Para Boltanski," continúa, "la importancia crucial de la infancia y la creencia en el poder redentor de la memoria constituye un antídoto contra la desesperación." Al final, la memoria persiste, porque sabemos que lo contrario de la memoria no es olvidar, sino más bien, la desesperación ante el vacío de storylessness¹.

"Yo empecé a trabajar como artista, cuando empecé a ser un adulto, cuando comprendí que mi infancia había terminado, y estaba muerto. Creo que todos tenemos a alguien que ha muerto dentro de nosotros. Un niño muerto. Recuerdo al pequeño Christian, que está muerto dentro de mí", Boltanski

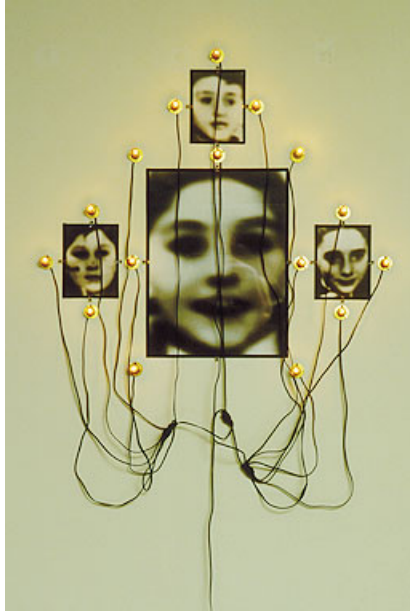
Figura 1. Faces 1

Fuente: Christian Boltanski1996

¹La persistencia de la memoria/ <http://bigthink.com/ideas/20252?page=all>

Figura 2. Monument Odessa 1

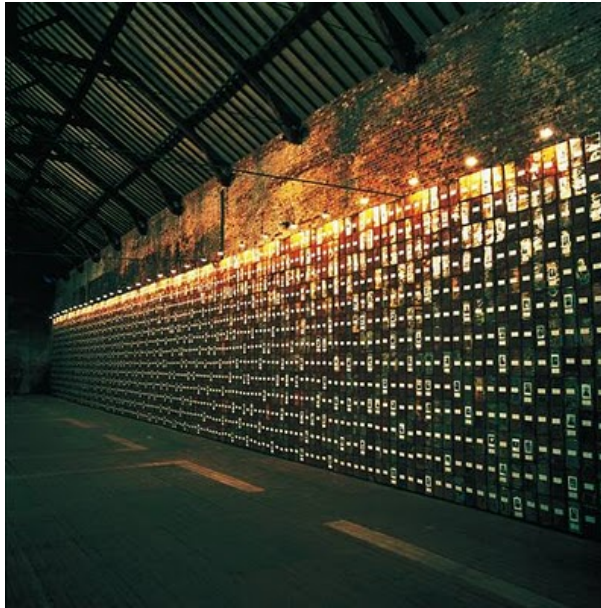
Fuente: Christian Boltanski1996

Figura 3. Théâtre d'ombres, 1 1984

Fuente: Christian Boltanski1996

Figura 4. Retratos

Fuente: Christian Boltanski 1996

MICHA ULLMAN.

"Creo lugares que están vacíos y que permiten el reencuentro con uno mismo. Nos obligan a recordar."²

El escultor israelí Micha Ullman se hizo famoso en Alemania con un "monumento" poco común. La "biblioteca subterránea" en la plaza berlinesa August-Bebel-Platz es un espacio cuadrado, integrado en la tierra, en las paredes hay estanterías vacías.

Pocas veces, Micha Ullman construye sus esculturas por encima tierra, cava sus obras en el suelo. Tierra y arena forman parte de sus materiales. Empezó a cavar en 1972. Se trataba de intercambiar la tierra entre un pueblo israelí y uno árabe. Extensos diálogos en ambos lugares habían precedido al acto, en el que jóvenes

² DAAD/ <http://www.daad.de/alumni/netzwerke/vipgalerie/nordafrika/12814.es.html>

israelíes y palestinos cavaron en sus pueblos dos agujeros en el suelo y los rellenaron respectivamente con la tierra del otro pueblo. Ullman dejó atrás hoyos en Israel y Alemania, en Japón e Italia. Son obras que dan espacio para el reencuentro con uno mismo y el recuerdo, como dice Ullman.

Figura 5. Versunkene Bibliothek³

Fuente: Micha Ullman

Figura 6. UNTEN - chair 1, 2009, Iron, Red sand, 24 x 100 x 49 cm

Fuente: Micha Ullman

³ Biblioteca Sumergida, por Micha Ullman, Monumento a la quema de libros en 1933 en la Bebelplatz plaza, Berlín, Alemania, Europa

Figura 7. What, Israel 1, 2009, Iron, Red sand glass, 45 x 90 x 190 cm

Fuente: Micha Ullman

JORGE PERIS

El gaditano Jorge Peris, se ha dedicado de forma exclusiva durante estos últimos años, a un proyecto que surge de un cruce de caminos entre los recuerdos de su infancia, el viaje, la exploración y la necesidad. Inicia su viaje en Murcia, en las salinas de San Pedro del Pinatar y tiene como destino final el paisaje del desierto de sal de Uyuni en Bolivia, en donde experimenta rodeado de este material por todas partes a 3.650 metros de altitud.

La exposición, constituida por 170 toneladas de sal, se articula en torno a una gran torre construida íntegramente con este material. Esta muestra ha sido posible gracias al asesoramiento técnico del Instituto Español de Oceanografía a través del Centro Oceanográfico de Murcia, en su sede de Mazarrón.⁴

Figura 8. Aladas Almas⁴

Fuente: Jorge Peris

4.2. DESCRIPCION FORMAL

A lo largo de este proceso académico, he abordado temas que involucran recorridos, espacios y lugares que pretenden fabricar con su ausencia una memoria; con el propósito de crear una conexión con el pasado y el ahora, con lo ausente y lo presente, y desmembrar esa realidad dual que nos mantiene vivos; ese fue mi punto de partida, de ahí que elaborara esculturas e instalaciones que pretendían mostrar en un espacio atemporal las historias implícitas en objetos que guardaban instantes íntimos o memorables.

⁴ a conserva/ <http://www.laconservera.org/>

Figura 9. Alma 1 Escultura de metal oxidado. 40cm x 60cm x 20 cm. 2010

Fuente: archivo personal.

Esta escultura parte del texto la poética del espacio de Gastón Bachelard, en donde se conjugan y se entremezclan espacios, creando lazos desde la intimidad, desde lo pequeño, desde el alma; el material desde su frivolidad desvela un camino de sutilezas, brindado así la posibilidad de penetrar más a fondo sus propiedades a lo largo del camino.

De este modo la exploración con el metal y el oxido comenzaba a delimitar rumbos, las temáticas permitían un acercamiento mas intimo y el material ofrecía potencia, sensibilidad y sutileza.

El las figuras 2 y 3 el material y el espacio se conjugan, y comienzo a vislumbrar el camino de la memoria, temáticas como la ausencia y la casa, me permitieron encontrar puntos de partida desde mi interior para así exteriorizarlos y convertirlos en experiencias colectivas, algo así como un mirar hacia adentro para lograr comprender el afuera.

Figura 10. Desde Adentro 1. Escultura de metal oxidado. 1.20 x 1.90 m. 2009

Fuente: archivo personal.

Figura 11. Puerta-Ventana 1. Escultura de metal oxidado. 2.30 x 1.80 m. 2009

Fuente: archivo personal.

Figura 12. Sucursal del Cielo 1 Video instalación, 2010

Fuente: archivo personal.

PROCESOS DENTRO DEL PROYECTO

Para realizar el proyecto era necesario comprender mi entorno, estudiar el espacio, penetrar las barreras de la memoria, de aquí que la idea, en su trayectoria, vaya delimitando gradualmente sus exigencias. Adicionalmente, en ese transcurso yo; he logrado conectar elementos que hoy me resultan necesarios y fundamentales, como son el objeto, el dibujo y la fotografía.

Y son precisamente estos elementos (el objeto, el dibujo y la fotografía), los que conforman la idea de la foto-instalación, y han permitido paulatinamente depurar la atmósfera, dejándola libre de excesos, de razones sobrantes, para que en un punto determinado pueda fluir.

Etapas 1. Los recorridos

En esta etapa, como parte inicial de mi proceso, los recorridos enunciaban los recuerdos que destinaban a mi memoria a un espacio indefinido, fragmentado,

pero tan preciso en sensaciones que podía recorrerlo de forma casi vívida, de manera que al evocar lugares perdidos entre mi pasado y un tiempo nublado de mi mente, podía generar un reencuentro clandestino y quizás algo distorsionado con un ser perdido en mí, que me habita pero que desconozco. De esta manera cada espacio vital andado iba creando conexiones en mi mente y con los recuerdos de objetos que aún no emergían de ella; así comencé a construir el camino que me llevaría al proyecto.

Figura 13. Recorridos, Camino agua de la virgen 1; Ocaña. 2010

Fuente: archivo personal.

Los recorridos y los caminos hacen parte de la remembranza del pasado que evocaba tiempos de mi infancia, volver a pasar sobre aquellos caminos fue valioso para el proceso, porque de esta manera mi memoria comenzó a revivir instantes que luego emergerían con más contundencia para aportar elementos al proyecto.

Las figuras 5 y 6 son el comienzo dentro del proceso del reencuentro con mi pasado.

Figura 14. Recorridos, Camino a Pamplonita 1; Norte de Santander. 2010

Fuente: archivo personal

Etapa 2. Los lugares

En esta etapa ya estaba ubicada en lugares precisos, bien fuera por la evocación producida en los recorridos o físicamente, comencé a elaborar un entorno, una atmósfera, tal como lo menciona Ítalo Calvino en “Las ciudades invisibles”, lugares que son de todos, lugares que habitamos a diario, en los sueños, en el dolor, en la indiferencia, en el exceso. Con esto quería construir una mirada colectiva, un espacio que por medio de mis ojos toque las fibras de todos.

Figura 15. Lugares. Hojarasca, Mesa de los Santos 1; Santander. 2010.

Fuente: archivo personal

Estos lugares representan de manera icónica el pasado, son lugares reconocibles a mi memoria y a la memoria de todos aquellos que en su infancia tuvieron un árbol lleno de flores que al alba tapizaba el jardín, o quizás en el que se refugiaban como si fuera un fuerte, son lugares que pertenecen a todos, estos lugares en el desarrollo del proceso reafirmaron mi reencuentro con el pasado. (fig. 7, 8,9).

Figura 16. Lugares. Razones I 1. 2010

Fuente: archivo personal

Figura 17. Lugares. Razones II 1. 2010

Fuente: archivo personal

Etapa 3. Los objetos

En esta etapa la necesidad parte por encontrar los contenedores de mi memoria, tanto dentro de la imagen como fuera de ella, objetos que vinculen los estadios del tiempo, que evoquen los espacios de todos, que aludan el adentro y el afuera*,

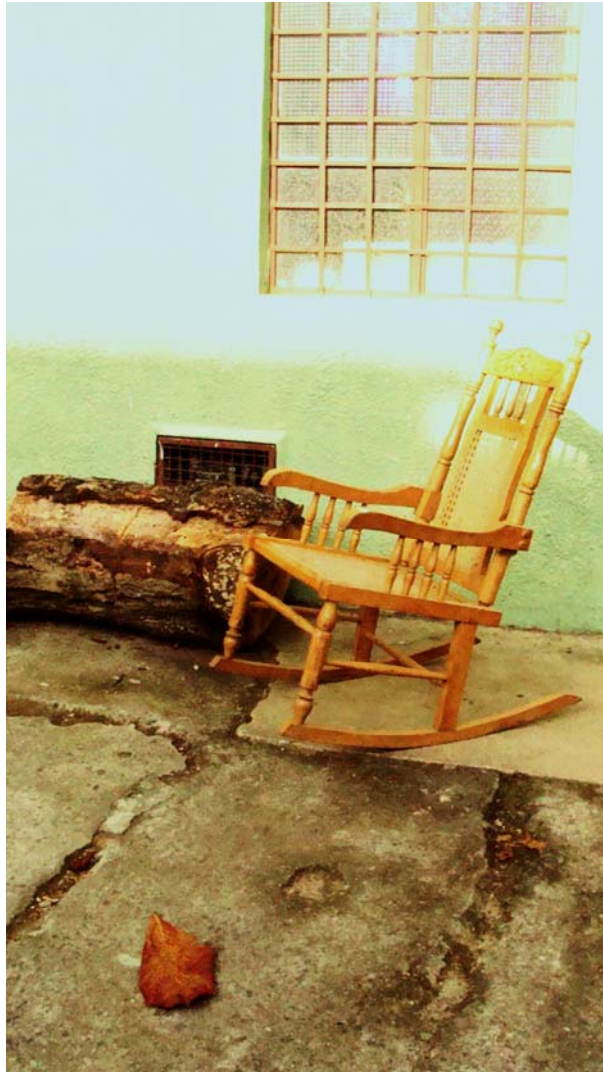
objetos que transporten al espectador a tiempos recónditos de su pasado, que solo emergen cuando entran en contacto con formas reconocibles a la memoria, a las añoranzas, a los sueños, por tanto que visualmente surten efecto como un detonador de aquel portal hacia lo perdido, lo olvidado, lo hoy inexistente, quizás tal vez a los vínculos rotos con la infancia.

Figura 18. Objetos. La otra mitad 1. 2011

Fuente: archivo personal

Figura 19. Objetos. Distancias 1. 2011

Fuente: archivo personal

Por otro lado al ir acercándome de a poco a estos rincones íntimos, fui creando ciertos vínculos con los objetos, lo cual me permitió penetrar las memorias guardadas en las puertas y ventanas, en el adentro y el afuera, fragmentos de mi pasado que se convertirían en una memoria colectiva, que evocarían y que permitirían reconocer eso que ya no está pero que invade de manera perturbadora el día a día.

Figura 20. Objetos. Matices 1. 2011

Fuente: archivo personal

Etapa 4. Acercamiento y conexión de la fotografía, el dibujo y el objeto dentro de la imagen.

En esta etapa el acercamiento con los objetos debía ser más acertado y preciso, ya que la necesidad me guiaba a depurar de la imagen, siendo esta la parte más relevante en mi forma de concebir la captura, ya que en cada fotografía debía

aparecer lo justo, lo propio y lo necesario, la esencia que luego ejercería todo su peso al ser penetrada por el objeto detonador usado como portal de la instalación.

En este momento se crea una dinámica entre las imágenes (fotográficas) los lugares y el dibujo, en primera instancia como un collage y luego en esa búsqueda de lo esencial, al ir eliminando elementos, borrando excesos visuales, pude sintetizar y depurar hasta llevar la imagen a un punto de equilibrio.

La imagen:

Después de haber depurado la imagen, eliminado los excesos (color, líneas ó elementos), entro en la búsqueda de los colores precisos, en donde es de vital importancia los conocimientos adquiridos por la experiencia bien sean por aquellas de la infancia que guardan con exactitud matices, formas, líneas, texturas, o por los adquiridos hasta el día de hoy; siendo estas las que permitirán conectar y detonar las fibras que pertenecen al pasado, actuando como formas reconocibles a la memoria como cuando al pasar por una calle un olor peculiar nos conduce a un lugar específico que solo es detonado sensorialmente por el olfato, el sonido, el tacto o la visión siendo este el caso al que respondería.

Formato:

La imagen tendría un formato de 1.10 m ancho por 1.60 m alto, y la puerta 1.50 m ancho por 1.90 m alto.

El objeto como portal y el color:

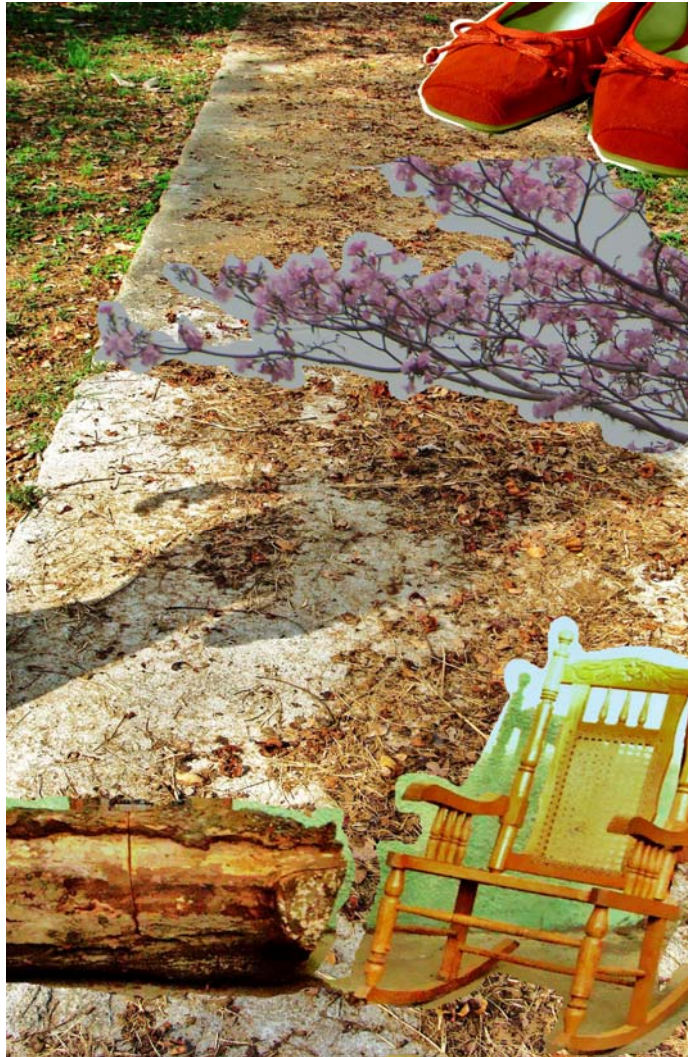
En este caso el objeto quedaría delante de la fotografía para funcionar como un portal, conector entre la imagen y los espectadores; este objeto seria fabricado en

hierro oxidado, dando por medio de estas propiedades severidad en cuanto a la memoria; “es el tiempo condensado en la piel, arrullado fatalmente por el aire indolente que ya entre ruinas susurra en el oído del olvido”, de ahí que la textura oxidada tenga implícito la memoria, el paso del tiempo y coaccione las miradas que al penetrar por el objeto lleguen impregnadas de ayer y sucumban ante las imágenes que volcaran sutilmente cada paso, cada recuerdo y de apoco se sumergirán en los mares que desde mi pasado pretendí mostrar para hacerlos suyos.

Dentro del proceso aparece el color en el objeto, que se entremezcla sutilmente con el oxido reafirmando el paso del tiempo y permeando de pasado la atmosfera; el azul mar, señala la lejanía, es un color frio que denota olvido, pero que frágilmente descansa sobre la huella de lo desaparecido.

Experimentar con el oxido y la pintura, me permitió encontrar un elemento más a favor de lo que quiero hacer sentir, de lo que busco entregar con el proyecto, es un contraste que permite ver la lesión del tiempo en la piel, este objeto es mi carne hecha hierro y la pintura y el oxido es el tiempo arrasando pensamientos, mi niñez, lugares que ya no están, fragmentos de vida, de esta manera poner en tolerancia dos elementos en donde uno se apodera del otro, lo posee lo derrota y lo consume, es una metáfora perfecta a lo que la memoria de la niñez señala, el oxido devora la pintura y con el tiempo serán uno solo.

Figura 21. Collage 1. Zapatos rojos 1. 2011

Fuente: archivo personal

La intención en la imagen de generar ambigüedad entre cielo y tierra, y anular de cierta manera la perspectiva me permitió acercar los elementos a un tiempo que constante en donde los recuerdos parecen suspendidos (fig. 13, 14,15).

Figura 22. Collage 2. Morada 1. 2011

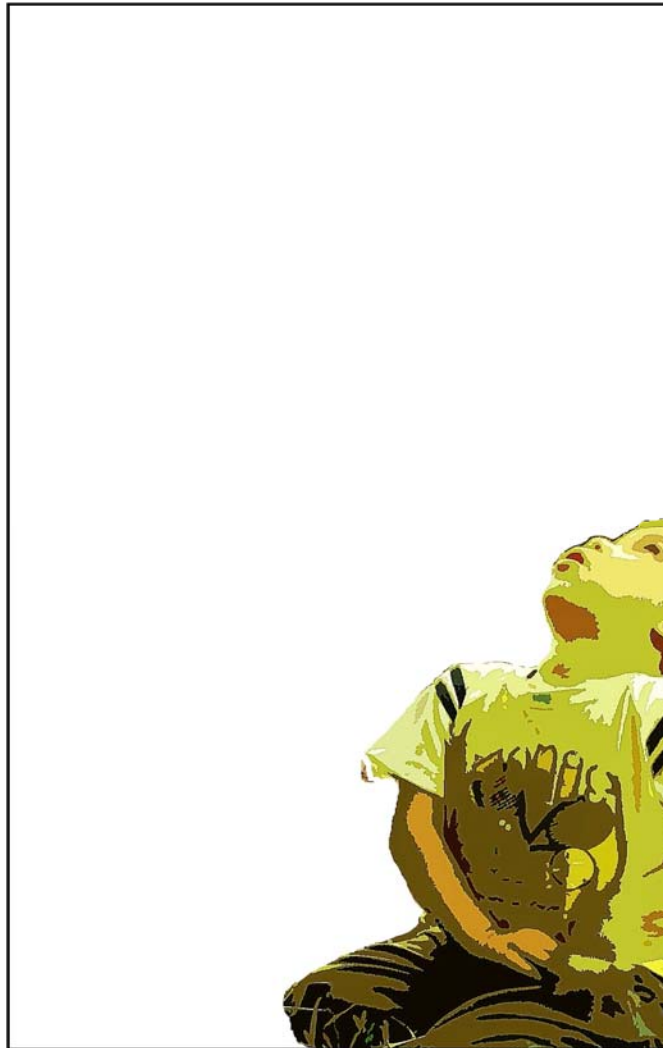
Fuente: archivo personal

Figura 23. Collage 3. Sin título 1. 2011

Fuente: archivo personal

Figura 24. Collage 4. Papagayo 1. 2011

Fuente: archivo personal

De esta manera al eliminar colores, elementos, líneas, contornos y texturas iba despojando la imagen de excesos y acercándola a un estado sin tiempo, que de apoco revelaba sus necesidades. (fig. 18, 17, 16).

Figura 25. Amarilla 1. 2011

Fuente: archivo personal

Figura 26. Sin título 1. 2011

Fuente: archivo personal

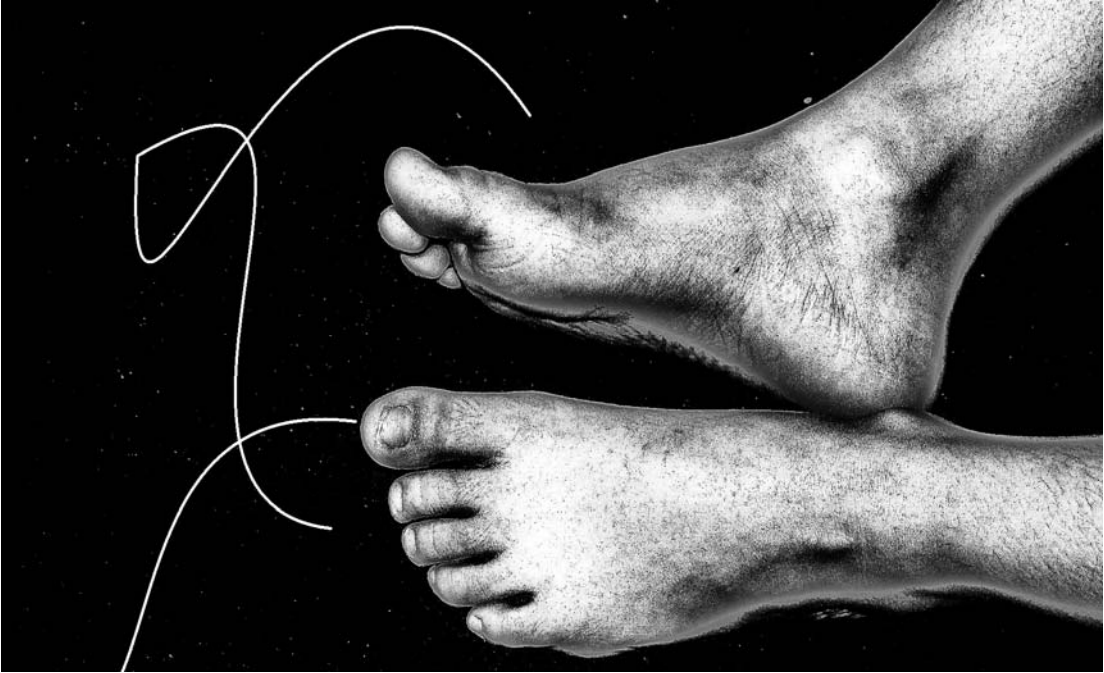
Figura 27. Fragmento 1. 2011

Fuente: archivo personal.

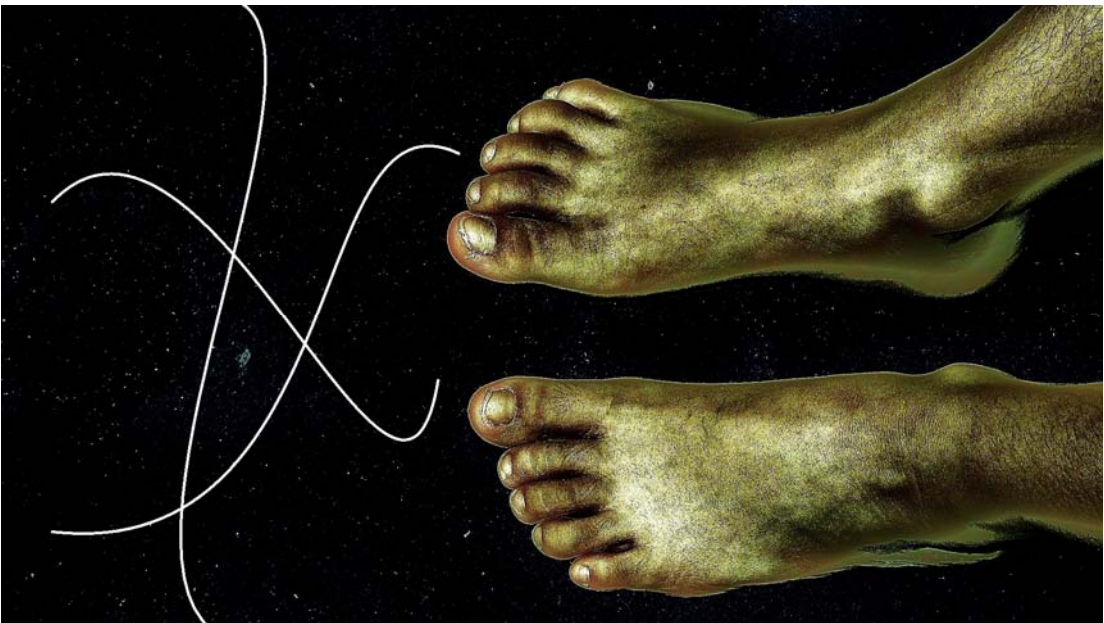
En la búsqueda de los elementos precisos en la imagen, el movimiento me acercó a la idea de los recuerdos fugaces, de los que ya se han ido; al incorporar sobre la imagen del niño una apariencia etérea logre facturar y capturar la esencia de un momento distante del tiempo que permanece pero que por instantes intenta perderse, instalar en la imagen un estado casi ausente pero no del todo, una atmosfera de añoranza. (fig.22).

Figura 28. Sin título I 1. 2011

Fuente: archivo personal

Figura 29. Sin título II 1. 2011

Fuente: archivo personal

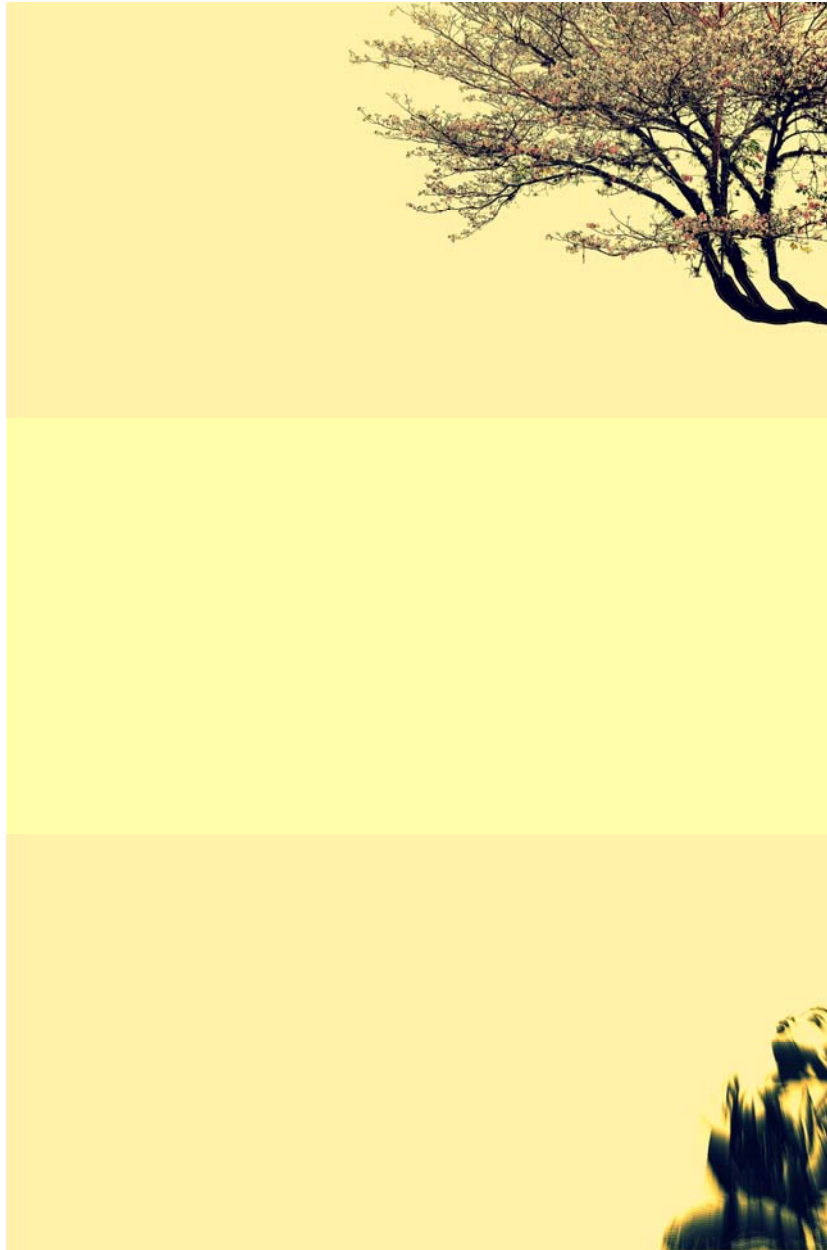
Figura 30. Sin título III 1. 2011

Fuente: archivo personal

Por otra parte, en el depuramiento de la imagen los planos comienzan a hacerse notorios, al eliminar fondos y mantener una gama controlada, me ayudo a delimitar una factura homogénea en cuanto al color a la forma y así desprenderme de elementos innecesarios tales como el horizonte en la imagen y manejarla como un solo plano sin que esta careciera de profundidad temática.

Figura 31. Umbral 1. 2011

Fuente: archivo personal

Fotos maquetas

Figura 32. Maqueta I 1. 2011

Fuente: archivo personal

Figura 33. Maqueta II. 2011 1

Fuente: archivo personal

Las imágenes muestran la primera prueba a escala de la puerta y la fotografía. (Maquetas 1 y 2).

Primer montaje

Fuente: archivo personal

5. CONCLUSIONES

El arte como una expresión íntima permite ese acercamiento visceral y contemplativo de la memoria, ese que entra y excava en las fibras de la inconsciencia cada retazo de los caminos andados, de las puertas cruzadas y de los años ya idos, y crea una conexión con el ayer y con el hoy permitiendo reflexionar sobre los cambios abruptos de los tiempos actuales, desde una visión poética.

Frente a la memoria abrir espacios de reencuentros con el pasado, crea uniones con lazos sutiles que habían sido desatados como la inocencia, el asombro, lo vulnerable, lo pequeño; para percibir con una nueva mirada un hoy un tanto desolador por la indiferencia ante los milagros pequeños de la vida; el arte enfrenta al espectador a soñar, lo guía por caminos de las dobles realidades en donde la verdad ya no es una sola, el arte de la memoria confronta y presenta.

De aquí que la propuesta acoja un objeto de forma metafórica lleno de memoria implícita, y permita al espectador usarlo como un camino para llegar a sus propios rincones del pasado, siendo la instalación y el arte un medio sutil que perfora las barreras del abandono y el olvido creando un “algo” imperceptible pero duradero.

BIBLIOGRAFÍA

- ARNHEIN RODOLF, Pensamiento visual, el pasado en el presente (pag 93-102).
- BACHELARD, G. (1957). *La poetica del espacio, La poétique de l'espace*. France, París: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA DE ARGENTINA S A.
- ITALO CALVINO, Las ciudades invisibles.
- JEAN BAUDRILLARD, (1985) El sistema de los objetos, Le système des objets. Mexico, Editorial siglo XXI.
- JEAN FONCUBERTA, El beso de judas, fotografía y verdad, Barcelona, 1997, EDITORIAL GUSTAVO GILI.
- VINCENT VAN GOGH, (1995), *Las cartas a Theo*, Bogotá, EDITORIAL NORMA.