

Deshilando Memorias

Gabriela Vélez Díaz

DESHILANDO MEMORIAS

Gabriela Vélez Díaz

Trabajo de Grado para optar al título de Maestra en Artes
Visuales

Asesora: María del Pilar Vergel

Pontificia Universidad Javeriana de Cali,

Facultad de Creación y Hábitat.

Carrera de Artes Visuales.

Santiago de Cali, 2024.

ARTÍCULO de la resolución 23 No. 13 del 6 de Julio de 1946,
del reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana.

"La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de Tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque la Tesis no contenga ataques o polémicas puramente personales; antes bien, se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la Justicia"

INTRODUCCIÓN

Este proyecto explora el aislamiento, el silencio y la soledad a través de una narrativa que incluye poemas y reflexiones personales, los cuales se concretan en creaciones como dibujos, grabados y tejidos. Me conecto de manera personal con estos tres elementos, así como también lo son las reflexiones que presento en este documento. Inspirada por lo que Borgdorff (2010) menciona sobre el ejercicio de la creación, opto por no centrarme en referentes teóricos, artísticos o antecedentes personales en la necesidad de explorar de manera más orgánica e intuitiva el proceso creativo en el cual las influencias y aprendizajes a lo largo de mi carrera se integran de forma implícita. En este sentido, me enfoco en mi propio proceso creativo y en las reflexiones que surgen durante este, asumiendo que no existe una separación entre el sujeto y el objeto en el arte. Al abordar estos temas desde una perspectiva personal y reflexiva, el proyecto busca ofrecer una mirada íntima y sincera que conecte al espectador con la temática que propongo.

La propuesta como dije con anterioridad parte de tres conceptos: aislamiento, silencio y soledad. En un primer escrito se habla sobre el aislamiento; en el segundo sobre distanciarse y olvidar; el tercero sobre la necesidad de volver a sentir; el cuarto sobre sentirse sola, aunque esté acompañada; el quinto sobre mi crianza; el sexto sobre experimentar la soledad; el séptimo sobre como se percibe el aislamiento; el octavo sobre mis abuelas. Posteriormente se presenta la metodología y la manera como se realizó el proceso de creación, y los resultados que se concretaron en piezas que son el reflejo de las reflexiones que se hicieron en todo el proceso creativo.

METODOLOGÍA

En este ejercicio de creación parto de una reflexión autorreferencial, aunque la soledad, el aislamiento y el silencio son conceptos que han trabajado los artistas desde hace mucho tiempo, me acojo a las ideas de Borgdorff (2010) que afirma que la creación:

(...) no asume la separación de sujeto y objeto, y no contempla ninguna distancia entre el investigador y la práctica artística, ya que ésta es, en sí, un componente esencial tanto del proceso de investigación como de los resultados de la investigación. Este acercamiento está basado en la idea de que no existe ninguna separación fundamental entre teoría y práctica en las artes. Después de todo, no hay prácticas artísticas que no estén saturadas de experiencias, historias y creencias; y a la inversa, no hay un acceso teórico o interpretación de, la práctica artística que no determine parcialmente esa práctica, tanto en su proceso como en su resultado final. Conceptos y teorías, experiencias y convicciones están entrelazados con las prácticas artísticas y, en parte por esta razón, el arte es siempre reflexivo. De ahí que la investigación en las artes trate de articular parte de este conocimiento expresado a través del proceso creativo y en el objeto artístico mismo. (p.10)

En este sentido, en la metodología de este proyecto se toma la decisión de no integrar referentes teóricos en el texto, ni antecedentes debido a que están implícitos en mi proceso de creación, es decir, que todo el conocimiento, referentes y teorías que experimenté, vivencié y reflexioné en mi carrera son parte de mí, están implícitos en mi práctica artística, dado que como bien dice Borgdorff (2010) en este tipo de investigación en artes se articula el conocimiento en el

proceso creativo y en el objeto creado, lo que se me hizo más importante que replicar, lo ya replicado muchas veces en mis clases.

En primera instancia, para resolver la creación partí de mi gusto y capacidad de crear a través del tejido. Esa decisión se me hizo importante dado que en el tejido hay una repetición de movimientos que hacen que reflexiones, silencia tu mente, naturalmente lo hago en soledad y llena mis vacíos.

Posteriormente, decido trabajar también con el grabado, por su serialidad, y porque me permite coger una imagen de archivo y trabajarla cambiándole algunas cosas. Entonces reflexioné sobre mi proceso de investigación y noté que iba a partir de los medios con los que me siento más cómoda para hablar del silencio, la soledad y el aislamiento.

Estos tres conceptos han atravesado mi vida, entonces decidí hacer un texto más honesto que indicara esas relaciones que he tenido con ellos. Por eso asumí la escritura en forma de poemas, narraciones, reflexiones profundas sobre mi ser y sentir. Reflexiono en el primer texto sobre el aislamiento, donde llego a la conclusión de que cada persona entiende el aislamiento de forma diferente.

El segundo texto es sobre distanciarse y olvidar; el tercero es sobre la necesidad de volver a sentir; el cuarto habla de que estando acompañada me siento sola, y noto que el silencio tiene un sonido; el quinto sobre mi crianza; el sexto trata sobre como experimento mi soledad; el séptimo habla de aislarse y como se percibe ese sentimiento; el octavo tiene que ver con las conexiones que hago con mis seres queridos, donde mis abuelas son un ancla.

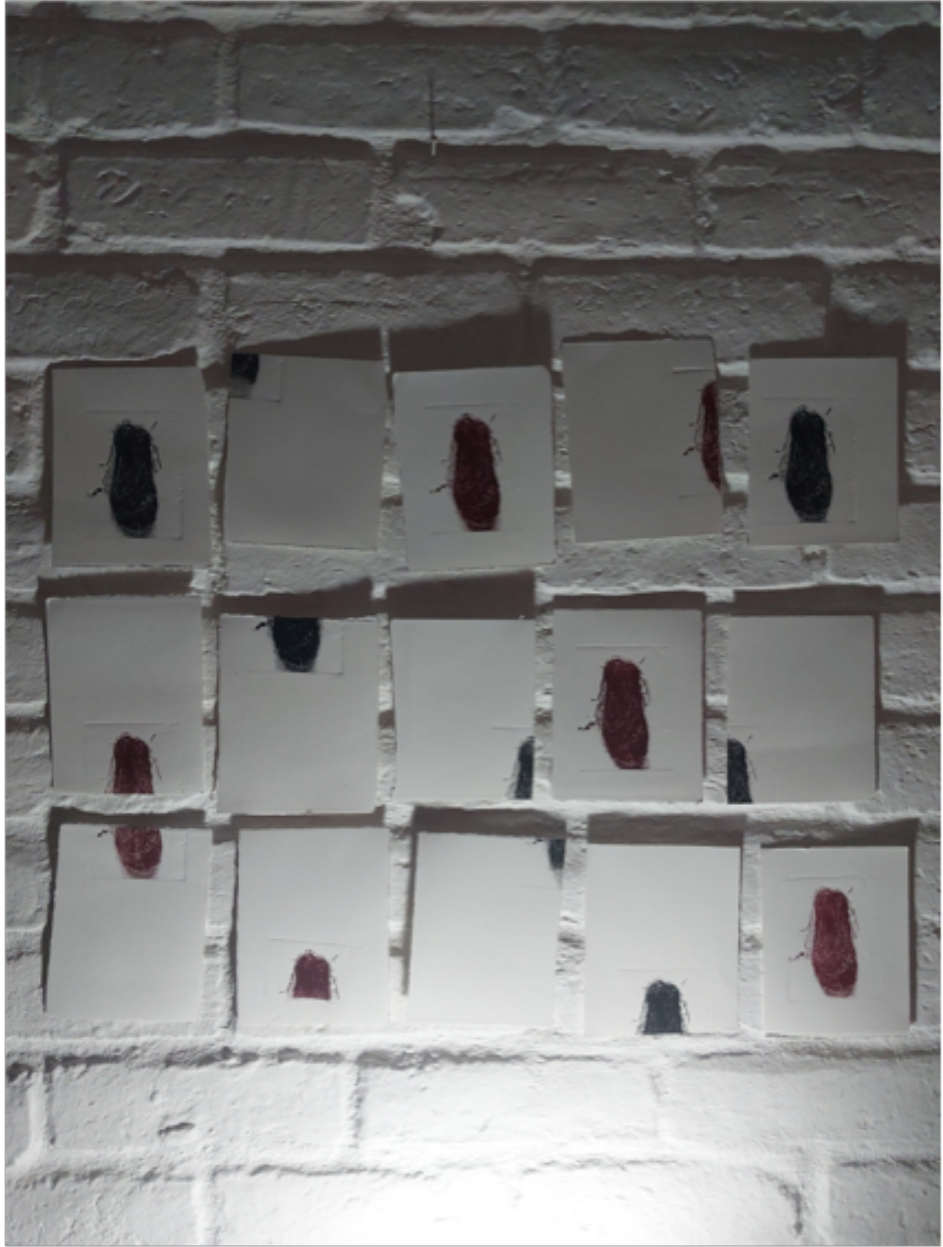
Todas estas reflexiones se concretan en el tejido, donde hago cuatro objetos, que son nidos colgantes que muestran distintas formas de hogar, que es un elemento que surge de manera

transversal en todas estas reflexiones. Estos están realizados en color rojo, que es el color de los objetos que me soportan.

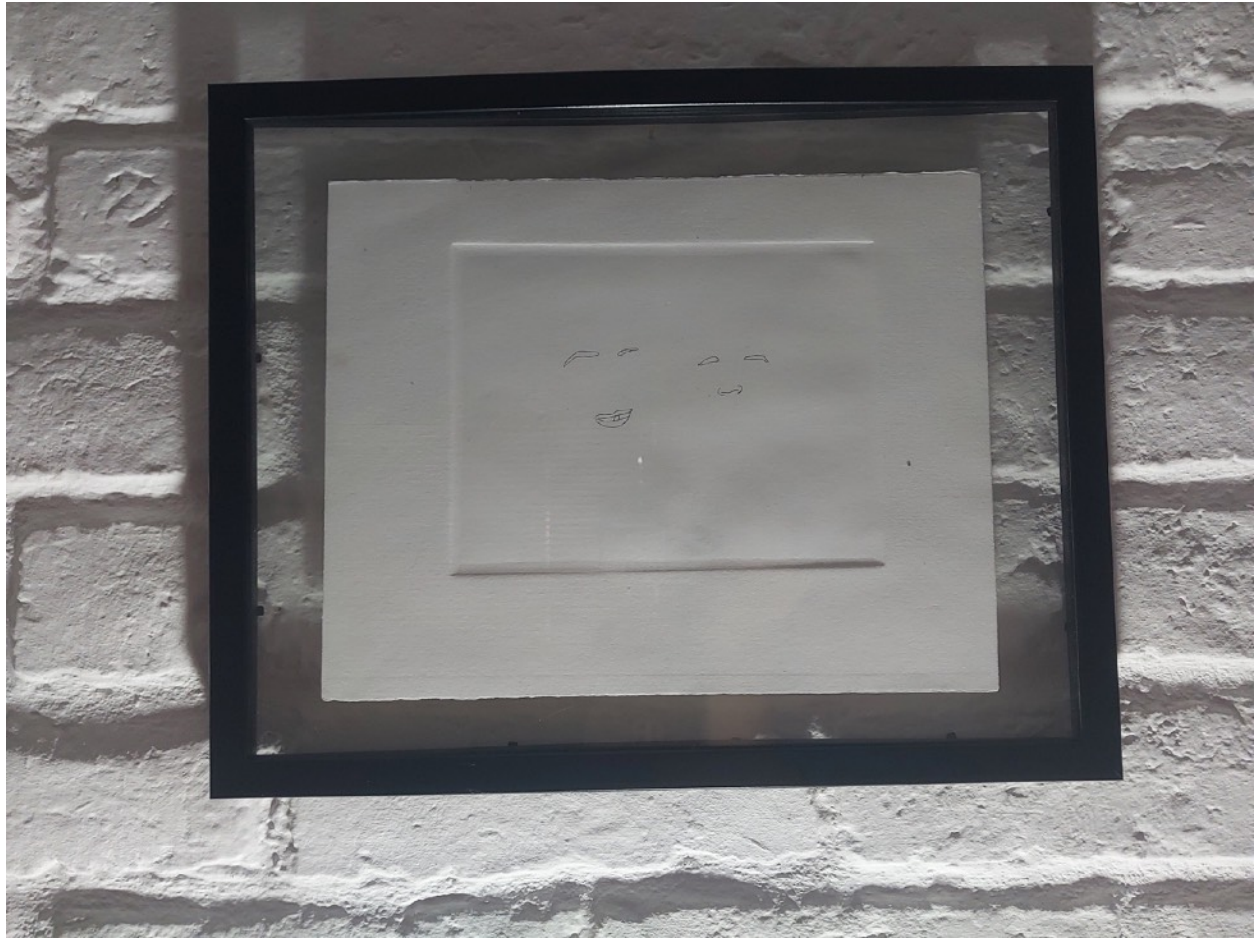
Insertar las fotos de los nidos tejidos.

En mi finca encontré un nido caído y este me hizo reflexionar sobre el hogar y la necesidad que tenemos todos de pertenecer a algo y específicamente a un entorno hogareño. En mi caso entendí que mi nido era un nido migrante, pasaba de un lugar a otro, y esto me permitió no sólo hacer los nidos tejidos donde estos eran de distintos tamaños y formas, porque indicaban los múltiples lugares en los que he pasado parte de mi vida, si no que también me indujo a reproducir ese nido inicial en diversas posiciones. Indicando con ello la movilidad del nido en el espacio. Algunos nidos eran centrales, otros estaban incompletos, los hice de distintos colores mostrando lo diferentes que pueden ser los nidos que se construyen en diferentes lugares. Cuando realicé montaje los puse en tres módulos separados, esto lo hice para hablar de fragmentación, como eso de no tener un nido único hace que este sea un espacio que se construye y se reconstruye, todo el tiempo, además de estar distanciados. Además, puse este nido en el montaje de las obras como una pieza más.

Cuando termino este ejercicio me doy cuenta de lo importante que han sido mis abuelas en mi vida y entonces reflexiono sobre el legado tanto de mi abuela materna como paterna. Es así como recurro al archivo, al recuerdo, a la memoria para establecer esos vínculos con ellas y el legado, que me dejan ambas. Allí inicio a realizar grabados sobre las imágenes de mis abuelas. Una de ellas ha fallecido en mi infancia y trabajo con el grabado la serialización y su desaparición, por eso la imagen se va diluyendo en la serialización de su retrato. También trabajo elementos de mi memoria, como el último recuerdo que tengo de mi abuela paterna que es haberla visto tomándose un juguito Hit de color rosado, de sabor a lulo.

Con mi abuela materna comparto el gusto por cocinar y pasamos cierto tiempo en esa actividad, entonces hago una ilustración que integro en este documento en la que estamos las dos cocinando. Ella también fue mi importante en mi infancia por lo tanto hago un grabado en el que ella y yo, estamos juntas. Me carga en sus piernas.

También reflexiono sobre mi madre y su relación conmigo, que es una relación de presencia, ausencia, sin más que decir, decido hacer de ella un intaglio de su retrato, donde estos dos conceptos se funden en su imagen.

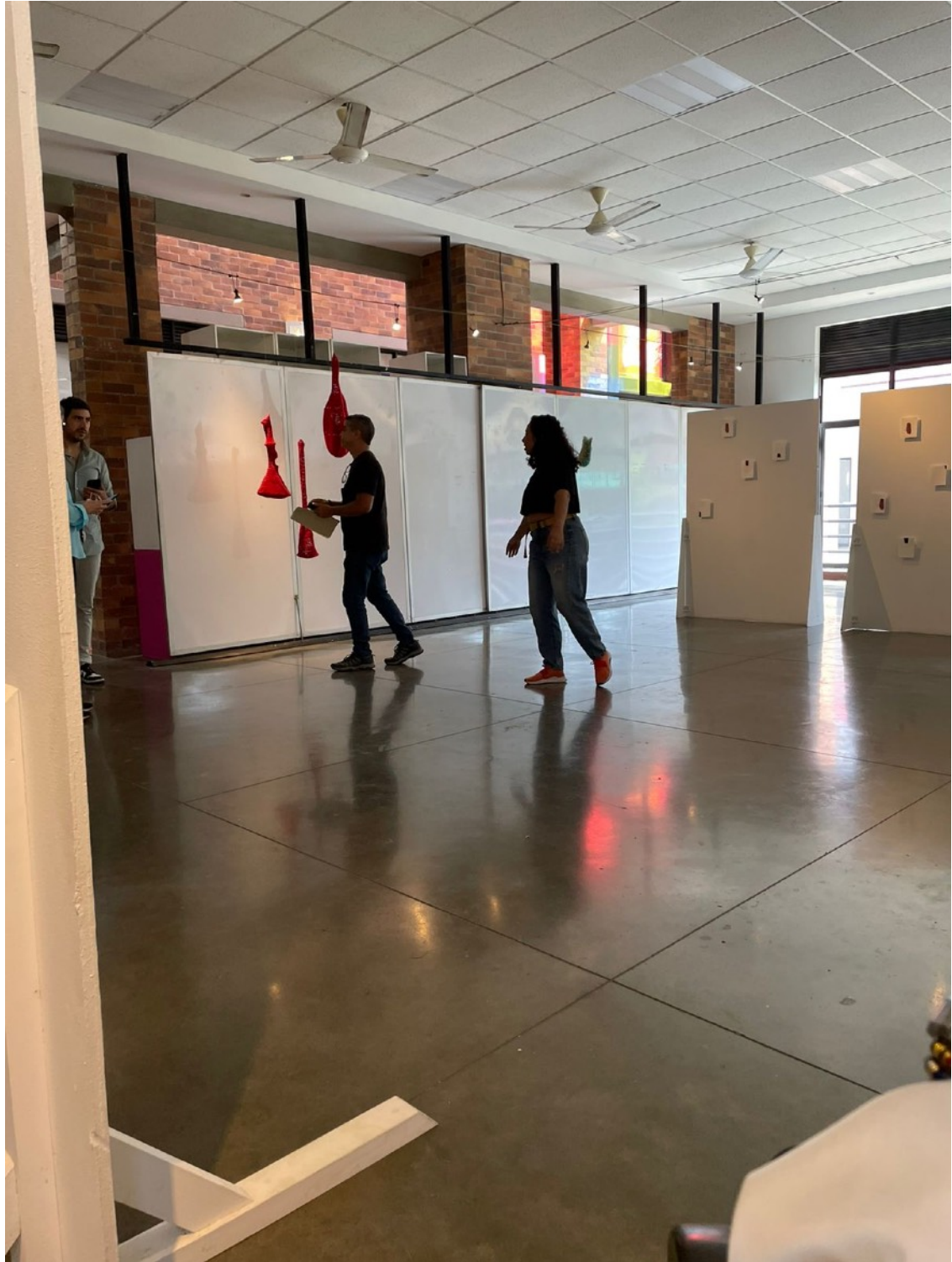
Mas allá del soporte emocional que me brindaron en mi familia, también reflexiono sobre lo que soporta mi cuerpo, y me di

cuenta de que aquello que me soporta es de color rojo, como mis tenis preferidos y la mochila con la que cargo todo el material que necesito en la universidad y aun en mi vida diaria. Estos objetos soportan el peso de mi existencia, en los zapatos mi cuerpo y la maleta todo lo que es esencial para mi trabajo artístico. Por ello realizo dos grabados que reflejan estos objetos. Son diferentes formas de soporte, pero esenciales también, por que tienen que ver con lo físico. Trabajé mi necesidad de hogar; luego, exploré mis afectos a través de la figura de mis abuelas y su importancia en mi vida. Posteriormente, reflexioné sobre lo que me sostiene físicamente, más allá del ámbito emocional.

A continuación, se muestran las fotos del día de la sustentación.

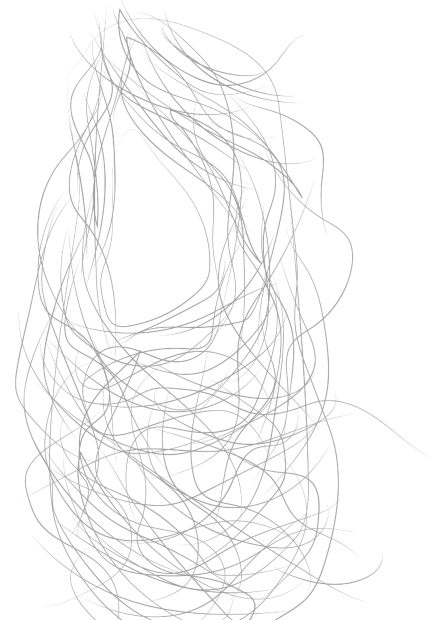
¿Qué es aislamiento?

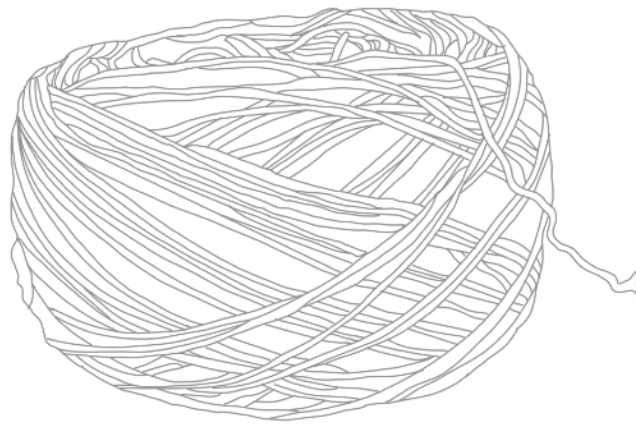
Es difícil de definir.
Cada persona lo vive diferente.
Unos de forma física.
Otros de forma emocional.

Yo en cambio,
Lo experimentó de las dos formas,
Pero no de la manera que uno cree.
Yo nunca lo deseé.
Para mí fue exigido.

Se me exigió aislarme para
no sufrir tanto.
Se me exigió no confiar en
mi familia.

Se me exigió no mostrar
debilidad alguna.

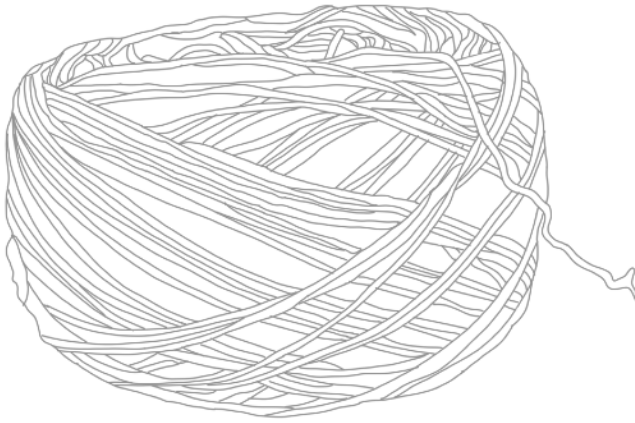
Es más fácil que olvide
los sentimientos que tengo
por alguien o algo.

Porque siento que
si me quedo,
temo que jamás
podré olvidar.

Se me hace fácil
distanciarme y
aislarme

Para poder olvidar
y salir
sin ningún rasguño

Y temo
mi reacción a esos
Sentimientos.

Necesito ayuda.
Ayuda para sentir.
No tengo idea de cómo se
hace
o cómo empezar.

Mis sentimientos están
bien enterrados
en mi mente,
alma y
corazón

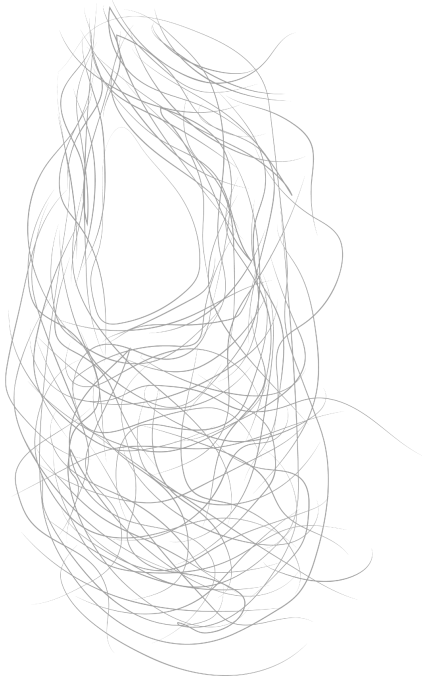
Y no sé cómo
recuperarlos.

Necesito ayuda.

Necesito volver a sentir.

Cómo es posible
que estando acompañada
me sienta sola.

Pero, estando sola,
me siento acompañada.

Me encanta el sonido del
silencio
y Sí!!!
el silencio tiene sonido.

Creo que cada persona
lo escucha diferente.

Escucha
lo que quiere, debe
o no quiere oír.

Pero es la forma
de conocerse.

Yo me crié sola.

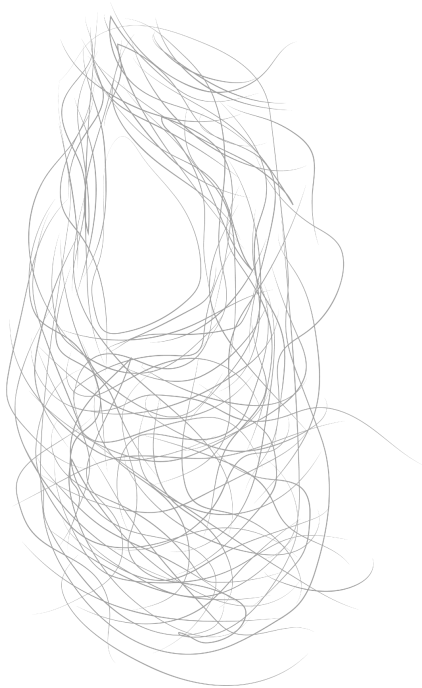
Tuve unos padres y hermano mayor
emocionalmente ausentes.

Se supone que ese
no es el trabajo de una niña
de 6 años.

Anhelando la soledad.
Haciéndose la fuerte,
la adulta.

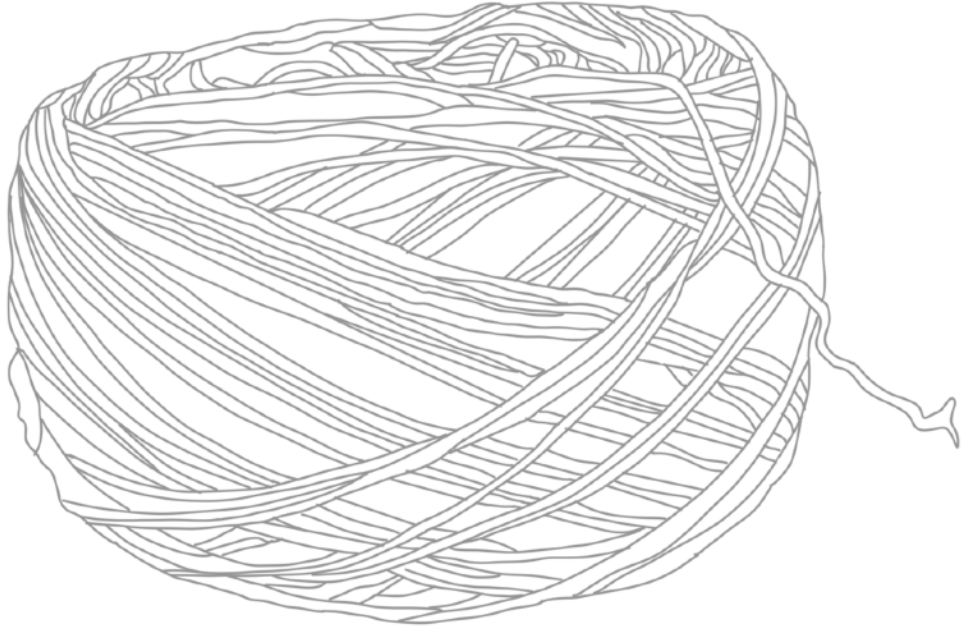
Yo me crié sola,
y me sanaré sola.

Criarse
ella sola.

Soledad, ese momento de paz.

Sin máscara, totalmente al
descubierto. Y adaptarse a esa fría
realidad.

Ese instante que es totalmente
silencioso.

Esa interacción con la realidad.

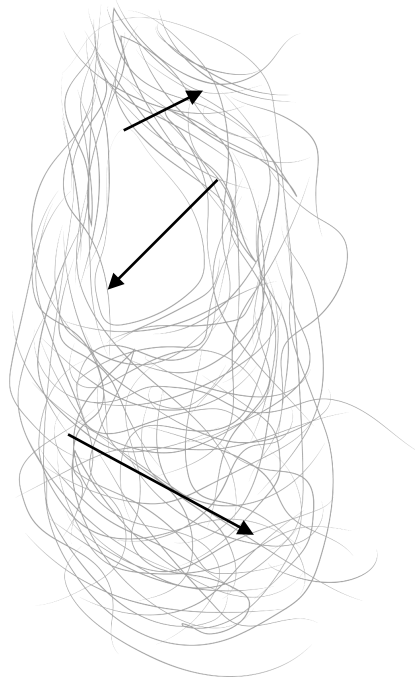
De encontrarse con el mundo tal y cómo es.

Pero físicamente
sigues estando presente.

Aislarse.

Ese instante que
desapareces
mentalmente

Con una imaginación
totalmente activa
y la realidad?

Con una mirada
desviada.
Una mirada Fija
y en blanco

Desaparece
delante
de tus ojos,

solo
se desvanece

Me da curiosidad
que sienta más conexión o afecto
por parte de mi abuela materna.

Siento que mi abuela me ve,
cuando ella me pregunta

como me ha ido o que me puede
hacer
de comer o si necesito ropa
limpia.

Veo las relaciones entre
madres e hijas
de otras personas
y no me identifico.
Aunque mi madre y yo
tenemos una relación
bastante buena.

Siento que no me conocen para
nada
es como si yo solo conociera
a los otros pero no a mí.

Yo si presto atención a lo que
dicen,
le pregunto cosas,
esto no es recíproco.
Creo que no me conocen,
o conocen lo más mínimo,
lo más básico de mí.

No estoy diciendo
que mi abuela me conozca,
pero ella si se esfuerza en
hacerme preguntas,
en escuchar, en entender.

Es algo bastante simple,
es hacer preguntas,
o solo escuchar.

Legado

Una de las cosas que me transmiten mis abuelas inconscientemente es su legado.

Me he demorado en darme cuenta del legado que tengo de cada una, sobretodo de una en especial. Con mi abuela paterna tuve mucha conexión, aunque haya fallecido cuando tenía 6 años, siendo este un vínculo muy fuerte, que trasciende el tiempo y la ausencia.

Por otro lado, siento que soy la nieta que tiene más cercanía con mi abuela materna, porque la visito con mucha frecuencia, la llamo a menudo, le soluciono todos los problemas tecnológicos de sus tabletas, soy quien le tiene que escribir todas sus contraseñas en una libreta. En fin, me mantengo muy cercana a ella.

Si las ponemos las dos en una lista sería algo así:

Abuela Carmen Julia (Paterna)

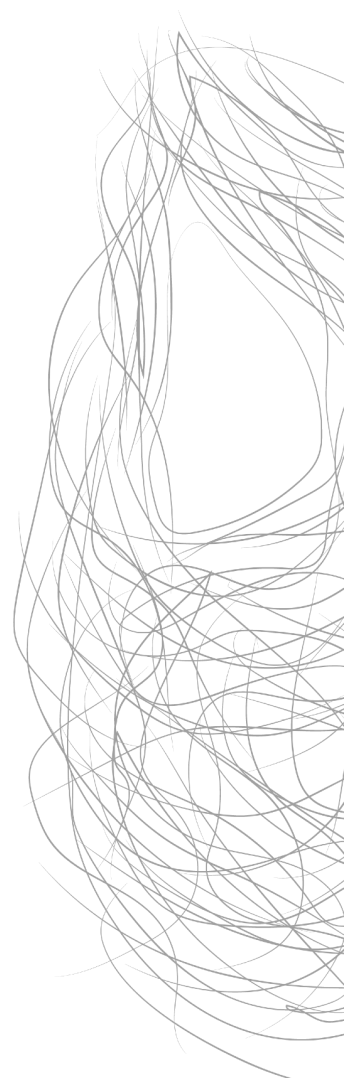
- Artista
- Costurera
- Bordadora
- Tejedora

Abuela Sarita (Materna)

- Cocinera
- Remedios Caseros
- No sabe coger una aguja
- Pero si sabe quitar manchas de la ropa
- Le gusta todo que tenga que ver con la casa
-

Son muy diferentes entre ellas.

Tengo el lado artístico de mi abuela Carmen Julia y de mi abuela Sarita tengo la habilidad de llegar y hacer un almuerzo completo con tres cosas que encontré en la nevera. Aunque he mantenido más mi relación con mi abuela Sarita, por obvias razones, no se me ha inculcado o quedado todo aquello que ella hace en la casa y en la cocina. Tengo ese criterio artístico de tejer, coser, dibujar de mi abuela Carmen Julia que la tuve hasta los 6 años, pero no el de mantener la casa ordenada o hacer comidas deliciosas con pocos ingredientes.

Juguito Hit de Luño

Una cosa que recuerdo de mi niñez es que desde pequeña siempre he tomado los juguitos Hit de caja, mi lista de favoritos era y es la siguiente:

1. Naranja Piña
2. Mora
3. Luño
4. Mango
5. Frutos Tropicales

Mi último recuerdo de mi abuela Carmen Julia es el de haberla visto tomándose un juguito hit de luño, sin embargo, el Jugo de luño natural me encanta, pero de Hit prefería más otros que el de Luño.

El Color Rojo

Inconscientemente utilizo el color rojo en cosas que sostienen, como zapatos y maletas, siendo educativas o de viajes como zapatos unos específicos que uso y la maleta universitaria que tengo. Siento que el color rojo es sostener una pasión invisible que todos tenemos. Una pasión que nos ayuda a seguir, aunque no sepamos por dónde nos está llevando, pero nos dirige.

Cada cosa roja nos dirige de una forma diferente, los zapatos nos sostienen y nos guían en el camino y la maleta guarda todo aquello que necesitaremos en el. Estos zapatos están sosteniendo mi cuerpo y guiándome en una vía desconocida y mi maleta conserva los materiales que necesitaré en adelante.

Las maletas son como nidos, lugares conocidos, donde se guardan cosas importantes, contenedores tanto de nuestros deseos como de cositas varias. Es así como inicié a hacer unos nidos de color rojo que están sosteniendo mi historia, mi memoria. Algo que en este camino es bastante necesario, es esa pasión invisible que todos tienen y sienten.

Receta Postre de Milo

- 2 sobres de Baticrema
- 1 Lata de Leche Condensada
- 1 Lata de Crema de Leche
- Galletas Ducales
- Milo
- Leche

En un recipiente de mezcla agregar una taza de leche y los 2 sobres de Baticrema.

Batir con batidora hasta que quede espeso o bien mezclado.

Agregar la leche condensada y la crema de leche en la misma cantidad.

Batir hasta que la consistencia sea bien espesa.

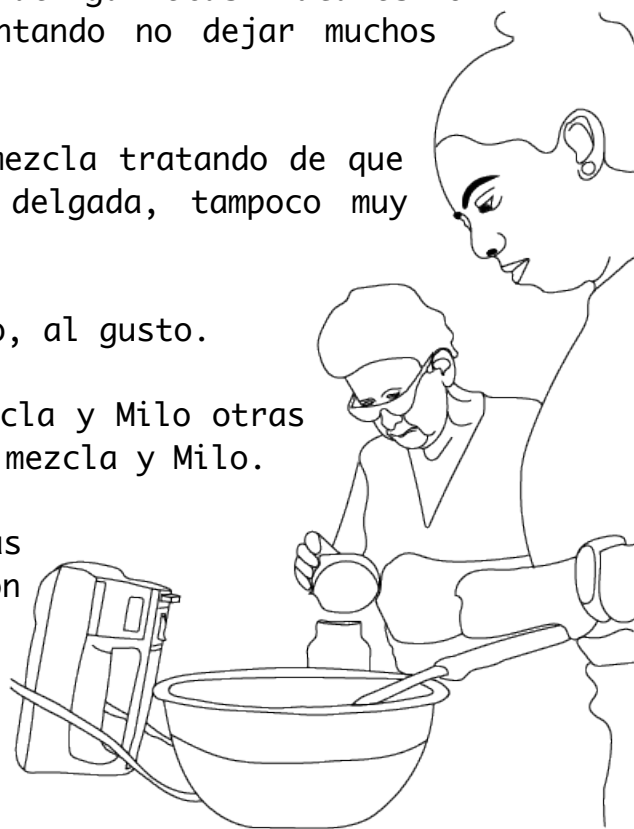
Ya con la mezcla lista en un molde refractario que tenga a su disposición, se coloca una capa de galletas Ducales o galletas que sean semidulces, intentando no dejar muchos huecos .

Después se agrega un poquito de la mezcla tratando de que cubra la capa de galleta, no muy delgada, tampoco muy gruesa la capa de la mezcla.

Encima de la mezcla se agrega el milo, al gusto.

Repetir la secuencia de galleta, mezcla y Milo otras dos veces y terminar con una capa de mezcla y Milo.

Si le sobra mezcla agregue las capas necesarias pero se debe terminar con una cobertura de Milo en la cima del recipiente.

Nido

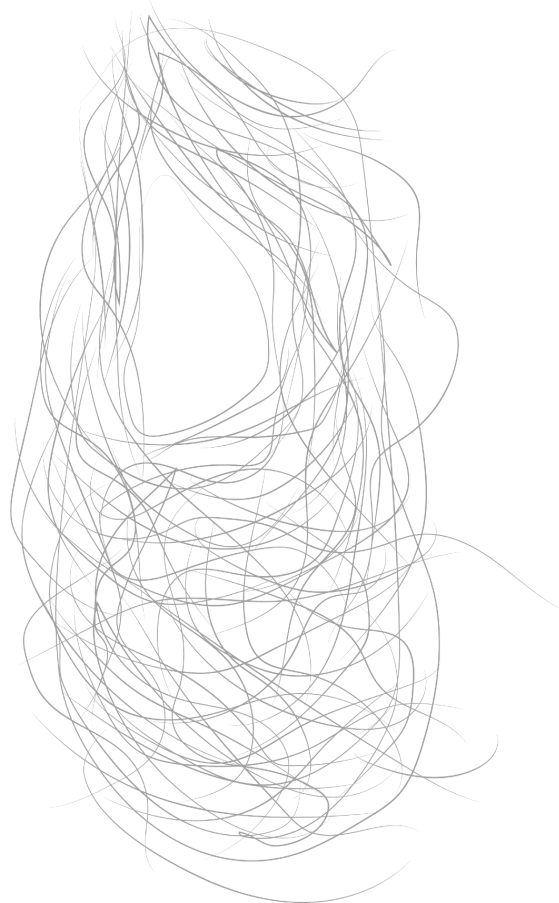
Un nido es un lugar donde se puede
sentir seguro y afecto,
Donde se supone que acoge a toda una
“manada”.

Un lugar que acoge a muchas personas
en un mismo espacio
Y todas estas se acompañan entre sí

En mi caso siento que solo me mantiene
y me mantuvo segura.

Pero en el caso de mi nido no se
encuentra esa “manada”.

No tiene un afecto genuino

La idea de tener un lugar
donde no se puede fingir .

Es ese espacio en el que
todos te aceptan y te
reciben tal y como eres.

Eso considero que es un
nido
un lugar seguro,
sin filtro.

Mi nido se basa más en
fingir y no contar.

No me sentía cómoda en ese
nido
ya que me criticaban
o no tenía a nadie con
quien contar.

Canción “Color Esperanza”- Diego Torres

Esta era la canción favorita de mi abuela Carmen Julia.

Es una canción bastante hermosa y no lo niego, pero tengo un pequeño conflicto con ella.

Cada vez que la escucho tengo una oleada de rabia pero con un poco de melancolía al final.

En 17 años solo la he podido cantar una vez y en el proceso me quebrante en llanto.

Desde entonces no he podido cantarla, ni tener una expresión de estar a gusto con ella.

4:20 minutos donde estoy experimentando una sensación de tensión, rabia y melancolía, donde intentó mantener una cara de seriedad, sin que se me note lo que estoy sintiendo.

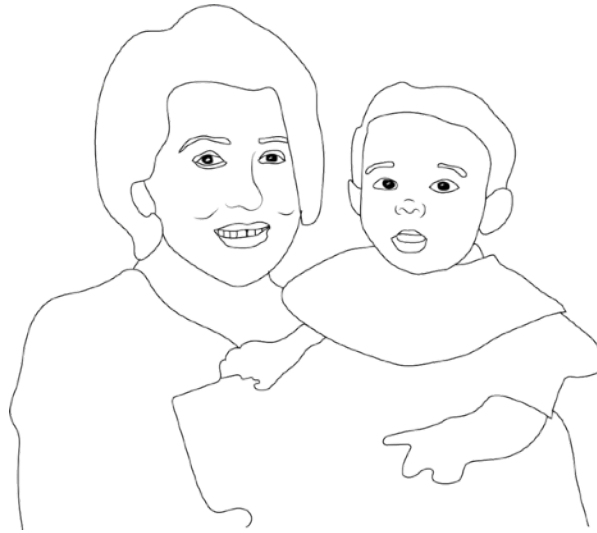
El Desvanecimiento

A veces la idea o memoria de algo o alguien
se desvanece.

Aunque no lo queramos
se va.

Tener los recuerdos y que poco a poco
se te olviden los detalles.

Que lo único que te acuerdas
es por otras personas
y no por ti mismo.

Todas las memorias que tengo de mi abuela Carmen se están desvaneciendo poco a poco. A veces me pasa que recuerdo ciertos detalles, es por el hecho de que otras personas me cuenten lo que sucedió.

Mi práctica artística

La práctica artística es la forma en la que uno se puede expresar de una forma inconsciente. Uno se deja llevar por la intuición de lo que está haciendo y es su forma más honesta de expresar o conocer algo de sí mismo. Se puede considerar incluso que las personas tengan más comodidad expresándose en el arte que conversando.

En mi caso, la práctica artística es la forma en la que puedo concretar ideas, expresar lo que siento y hasta incluso conocerme. Es la forma en la que puedo conceptualizar ciertos hábitos, ideas y sentimientos y analizar cada uno de ellos y hacerme la pregunta ¿porque hago estas cosas?

En el tejido y el grabado he llegado a tener mucha cercanía de que me desenvuelvo de una forma artística.

Teniendo el tejido como algo que se entrelaza y se forma con varios movimientos, pero que con solo un movimiento se puede deshacer todo el esfuerzo. De construir pero deconstruir, donde construyo pero vuelvo a deconstruir para volver a construir, y a medida que todo eso sucede voy dejando huella en el tejido mismo. Y

realizando la misma puntada una y otra vez, tanto que ya se vuelve un movimiento muscular y se logra hacer hasta sin ver.

El grabado es la manera de pensar de forma invertida y de analizar los pequeños detalles de una simple imagen, como las sombras, los blancos y negros. Es tomarse el tiempo de analizar los detalles más minuciosos de la misma imagen. Ya después es el tema de la limpieza y la impresión, donde con un movimiento constante se logra limpiar toda la pieza dejando la tinta necesaria para lograr imprimir.

Y una cosa que une estos dos medios utilizados en mi práctica artística, es la repetición.

La idea de estar constantemente haciendo el mismo procedimiento, los mismos pasos, es algo que siento como verdaderamente importante.

El hecho de repetir el mismo proceso una y otra vez, hacen que uno mire si tiene errores.

Es de observar y detallar pequeñas cosas para poder corregirlas y entender dónde fue que sucedió el error y el saber como arreglarlo. Pero no solo es un error,

La construcción es la base de toda esta técnica y proyecto. El hecho de construir una imagen y de tejer un nido, es la de transmitir mi memoria y dejar de mi propio cuerpo.

De esta forma este proyecto se basa sobre mi memoria y como la soledad y el aislamiento se encuentran en esa memoria. Es mostrar y explicar cómo a partir de un simple momento del pasado se pueda llegar a soledad y aislamiento y de entender estos entender como los experimento.

La manera en que va a ser presentado es por medio de nidos tejidos a crochet y grabados de diversos elementos y fotografías de

archivo.

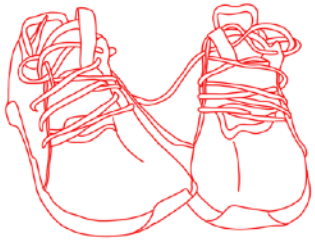
Los nidos son de diversos tamaños y son 5 en total, todos del color rojo, uno de ellos con recortes de un pantalón

usado por una de mis abuelas (Sarita). Estas significan diversas formas de hogar que sostienen diversas memorias y características. Es el movimiento de pasar de un

hogar a otro y sentir que en ninguno perteneces.

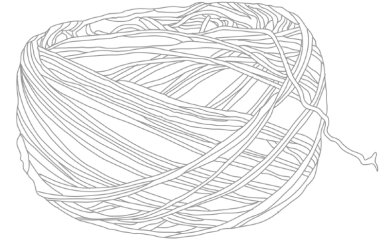

Los grabados están realizados en láminas de acrílico y zinc, tienen elementos simbólicos en mi día a día,

mi memoria y fotografías de archivo. Estos grabados muestran a mis dos abuelas, una que mantiene en mi memoria pero poco a poco se desvanece y la otra que está y se tiene una mayor conexión pero no está muy presente. Los otros grabados ya son objetos que tienen que

ver en como recuerdo a mi abuela Carmen y las otras en objetos que sostienen.

Ahora todo esto es para mostrar el aislamiento y soledad que cada uno de los nidos contiene. Es una expansión del interior de los nidos, la manera en que las memorias se muestran.

REFERENCIAS.

Borgdorff, H. (2010). El Debate sobre la Investigación en Artes.
<https://www.esmuc.cat/wp-content/uploads/2022/02/El-debate-sobre-la-investigaci3n-en-las-artes-.pdf>