LA NATURALEZA HABITADA

Exploraciones reflexivas desde la autobiografía narrativa sobre el habitar el entorno natural

LA NATURALEZA HABITADA

Exploraciones reflexivas desde la autobiografía narrativa sobre el habitar el entorno natural

Daniela Alejandra Espinosa Salazar

Trabajo de grado como requisito para optar al título de:
Maestra en Artes Visuales

Sebero Ugarte Calleja
Director Trabajo de Grado

Departamento de Arte, Arquitectura y Diseño
Facultad de Creación y Habitat
Pontificia Universidad Javeriana de Cali

2020-2

Pontificia Universidad JAVERIANA Cali

con Acreditación Institucional de Alta Calidad por 8 años

CERTIFICACIÓN

Yo, **Sebero E. Ugarte Calleja** con cédula de ciudadanía No. **551559**, en calidad de Asesor del Trabajo de Grado

CERTIFICO QUE:

El Informe Final del Trabajo de Grado **La naturaleza habitada: Exploraciones reflexivas desde la autobiografía narrativa sobre el habitar el entorno natural** presentado por el estudiante **Daniela Alejandra Espinosa Salazar**, y entregado en formato digital, contiene la totalidad de los archivos exigidos por el programa de Artes Visuales y ha sido revisado por mí.

Para constancia de lo anterior, se firma el día 26 de Enero de 2021.

Firma del asesor

NOMBRE DEL ASESOR
Asesor de Trabajo de Grado

Firma del estudiante

NOMBRE DEL ESTUDIANTE
Autor del Trabajo de Grado

ARTÍCULO 23 de la Resolución 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 contengan ataques o polémicas puramente personales; antes bien, se vea en ellas el anhelo de buscar la Verdad y la Justicia"

Al contemplar la Naturaleza
no perdáis nunca de vista
ni el conjunto ni el detalle
que en su vastedad magnífica
nada está dentro ni fuera;
y por rara maravilla
anverso y reverso son
en ella una cosa misma.
De este modo, ciertamente,
aprenderéis en seguida
este sagrado secreto
que miles de voces publican

Johann Wolfgang Von Goethe

Índice

1 Introducción

2 Planteamiento del problema

3 Objetivo general

3.3 Objetivos específicos

4 Justificación

5 Antecedentes

6 Marco teórico

7 Metodología

8 Referentes

9 Fase de creación

10 Bibliografía

INTRODUCCIÓN

¿Te has detenido en algún momento a mirar a tu alrededor?

Ver cómo las hojas de los árboles danzan con el viento.

O como los pájaros sobrevuelan el lugar y se posan luego en alguna rama.

Y como olvidar lo que pasa a nuestros pies. Donde podemos encontrar gran cantidad de insectos y otros seres vivos.

Solo hay que entrenar los oídos, ser un observador dedicado y dejarse maravillar por la vida que nos rodea.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La naturaleza es un todo, y puede ser entendida como contenedor y contenido; teniendo en cuenta el concepto griego de physis. La naturaleza es dinámica y relacional. Es aquello que sucede y se transforma, implica fluidez. De este movimiento implícitamente se desprenden ramas, denominadas etapas. Lo que conocemos como nacimiento, crecimiento, desarrollo, muerte y sus demás intermedios.

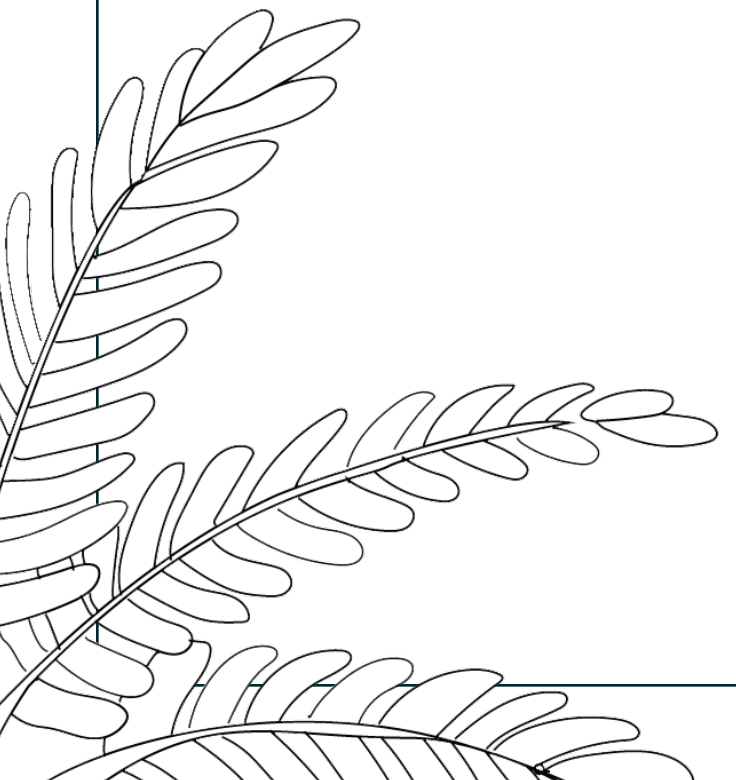
Se sabe que la energía no se crea ni se destruye sino que se transforma. Y lo mismo sucede con la naturaleza. El cadáver de un animal es alimento para otro, sus residuos le dan nutrientes a la tierra. La concha de algún caracol es el posible hogar de un cangrejo ermitaño. Todo sucede de manera cíclica. Nada se desperdicia y todo es utilizado.

Todo esto sucede en presencia o no de un observador. Por lo qué, es necesario detenerse un poco, dejar que el naturalista que llevamos dentro se apropie de nuestros sentidos y de nuestras acciones. Es importante ser conscientes del espacio natural que nos rodea y las interacciones que ahí suceden. Salir de la rutina y de la rapidez de la cotidianidad.

Para esto, es importante primero, la contemplación. Una acción que parece simple pero que es el primer paso para ser conscientes de nuestro entorno natural. Contemplar nos permite reconocer el lugar que habitamos. Contemplar la naturaleza es una de las maneras de conocer, de aprender. Esto deriva a ser sensibles, hacerse preguntas, buscar, investigar y dejarse sorprender. Contemplar, en suma, permite vivenciar un mismo lugar siempre de maneras diferentes.

.

OBJETIVOS



Objetivo general

Explorar lo autobiográfico para comunicar de manera narrativa, las experiencias, registros y recuerdos relacionados con los entornos naturales que he habitado.

Objetivos específicos

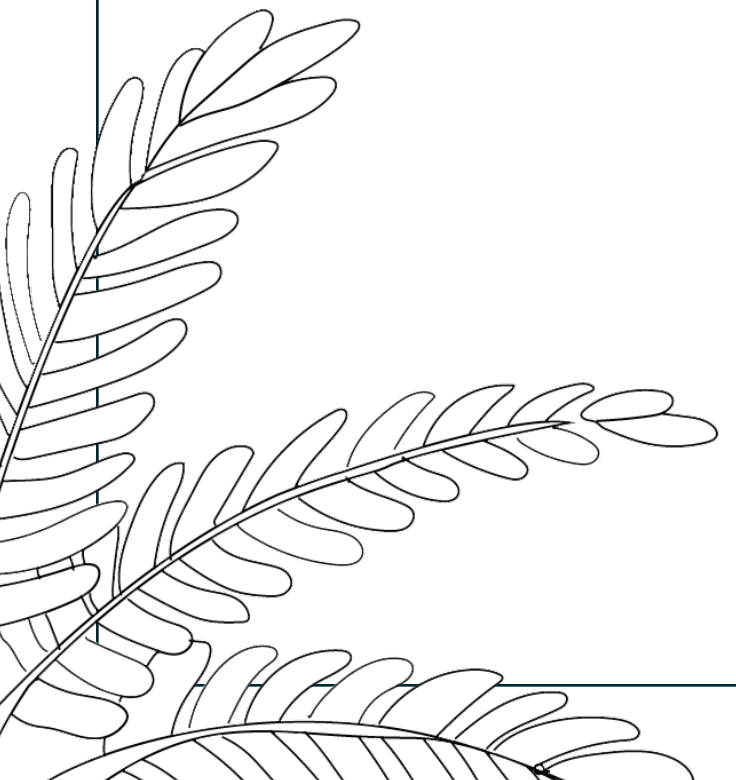
Reflexionar a partir de mis recuerdos, las experiencias con el entorno natural, además de revisar los registros de mis cuadernos de campo.

Analizar las experiencias y registros para así reflejarlos en la construcción de la narración.

Explorar técnicas gráficas y de narración para la creación de la propuesta visual.

Palabras clave:
Narratividad; Experiencia; Memoria; Naturaleza; Autorreferencial, Gabinete de las maravillas.

JUSTIFICACIÓN



Desde que era muy pequeña me ha encantado conocer la naturaleza, la fauna y la flora. Era esa típica niña que decía que quería estudiar veterinaria porque anhelaba un trabajo donde tuviera contacto con los animales. Por ejemplo, recuerdo el jardín de la casa de mi infancia. Era un jardín interior junto a la cocina. Me gustaba mucho buscar lombrices, también mirar las plantas que ahí crecían. Un día estaba leyendo un libro de anatomía humana y animal, cuando estaba mirando la página que mostraba a las lombrices, mi mamá me comentó que las lombrices tenían diez corazones.

¿Cómo era posible que un ser tan pequeño tuviera tantos corazones si yo solo tengo uno? La curiosidad me carcomía, me parecía casi mentira. Mi mamá al ver mi curiosidad me propuso abrir una lombriz para comprobar. Buscamos entre la tierra y encontramos a una pobre víctima. Mi mama no es una experta diseccionando animales, es contadora.

La lombriz murió en alcohol, quedó dura e inmóvil. Intentamos que su muerte fuera rápida. Luego fue clavada de extremo a extremo con agujas en un rectángulo de icopor. Este es uno de esos

primeros recuerdos que tengo de mi curiosidad y acercamiento a la naturaleza.

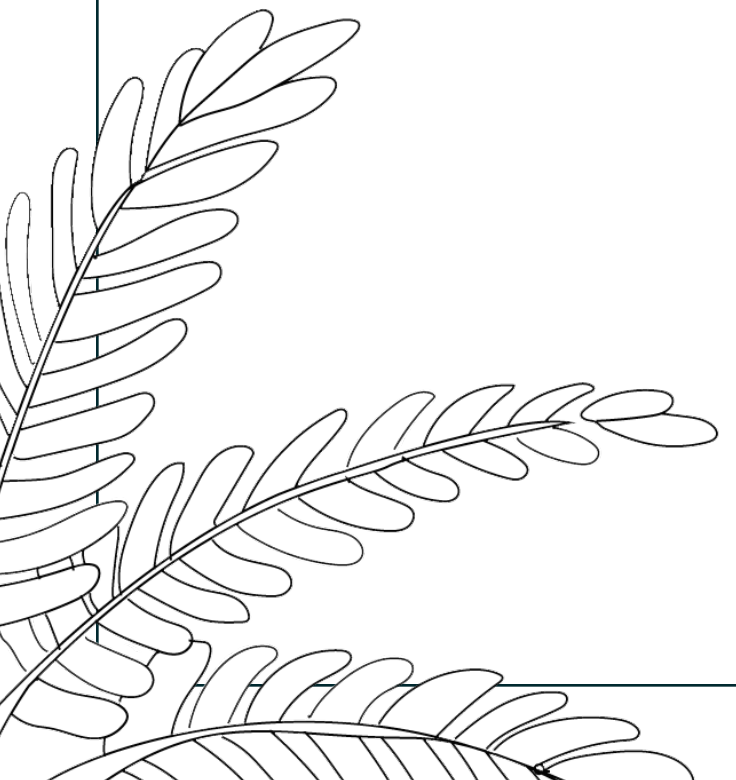
Cuando empecé a estudiar Biología mis creaciones se empezaron a permear por lo que aprendía en las clases y las experiencias que tenía en las salidas de campo. Cosas que me sorprenden y deseo que todo el mundo se dé cuenta. Tengo esa necesidad casi compulsiva de contar estas experiencias y aprendizajes con las personas.

Además de que no todo queda registrado en el papel, muchas cosas quedan en la memoria, como recuerdos de algo que ya pasó. Obviamente estos recuerdos están permeados por el paso del tiempo y las nuevas experiencias que van llegando, por lo que es necesario hacer el ejercicio de traer todas esas experiencias a la vida y plasmarlas en un soporte físico.

Con esta investigación busco traer a colación el factor de la sensibilidad y de la contemplación. Aprovecharme de esa doble mirada que obtengo de estudiar Artes y Biología, y así darle importancia a esas pequeñas cosas y relaciones que suceden en el entorno natural; esas cosas que el ojo no ve,

o que no se detiene a ver. Observar, percatarse, tocar, recoger. Escudriñar experiencias pasadas y traerlas a la vida. El proyecto tiene una interrelación de la mirada, del recorrido y de la memoria.

ANTECEDENTES

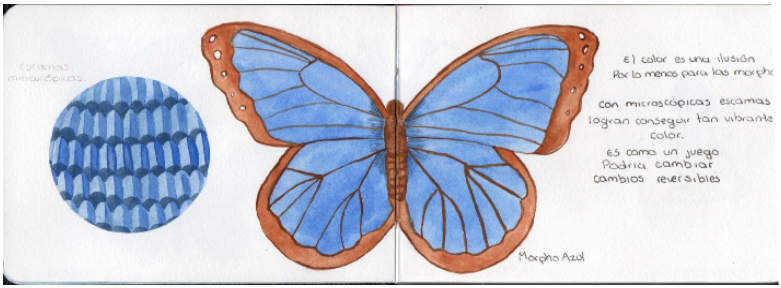


Bitácora de Insectos

Esta bitácora llegó justo en un momento en el cual estaba empezando a crear y experimentar con la acuarela, y estaba segura de que quería llenarla de experiencias y aprendizajes que tenía acerca de la fauna. La primera página empieza con la ilustración de una mariposa ginandromorfa (mitad hembra y mitad macho), acompañada de un pequeño texto que describe su condición.

Imágen 1
Bitácora de insectos
Acuarela
2020

Tras terminar estas páginas supe que quería seguir llenándola con cosas que subjetivamente me habían parecido impresionantes, y seguí utilizando insectos como el hilo conector de toda la libreta.



Imágen 2
Bitácora de insectos
Acuarela

2020

"Vultus" - Guion de Narración

"Vultus" quiere decir contemplación en latín y es el título de un guion realizado en clase de narración que nació de la necesidad de mostrar una experiencia y de compartirla.

Plasmo en este guión las experiencias que he tenido en las salidas de campo y mi relación con la bitácora. El bosque que se presenta es protagonista, es el que alberga estas relaciones y acciones de las que Alex es espectadora. Es un bosque que no es real, viene de mi cabeza, pero es el resultado de muchos fragmentos de realidad.

Imágen 3
Fragmento del Storyboard de "Vultus"
Acuarela
2020

Alex es la observadora, pero no la protagonista. Su visión es la que nos permite acercarnos a este bosque que ella visita y recorre. Es la excusa perfecta para contemplar este espacio. Con la presencia de ella puedo hablar de esa reflexión que hay con el entorno, y también exploro y hago evidente el uso de la bitácora como contenedor de experiencia y memoria.

Con todo esto, busco que el espectador se acerque a la propuesta con la intención de sentir. De ser sensible y permitirse acercarse a este espacio en donde siempre pasan cosas, pero hay que estar atentos para verlas. Y es que así funciona la naturaleza, su función no es la de entretener, pero es cautivadora para quien sea lo suficientemente observador y paciente.

Imagen 4
Fragmento del Storyboard "Vultus"
Acuarela
2020

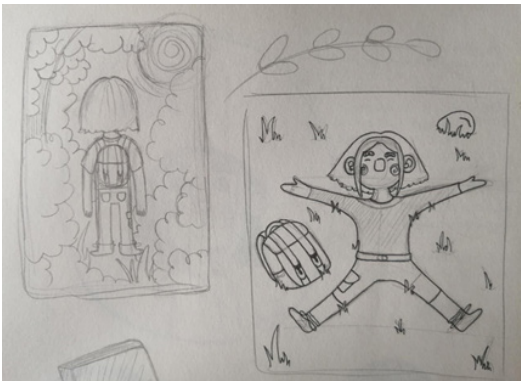
Creación de Personaje

En mi búsqueda de encontrar la manera de plasmar y comunicar mis experiencias y observaciones decidí crear un personaje. De este modo empecé a bocetar como me gustaría que se viera y qué rasgos externos que le identifican. Quería que visualmente fuera llamativa.

Ya al tenerla empezaría el proceso de reflejar en ella aspectos propios de mi personalidad y la pondría en las situaciones y experiencias que he tenido con la naturaleza.

Imágen 5
Bocetos
Estilografo

2020



Imágen 6
Bocetos
Estilografo
2020

MARCO TEÓRICO

Mientras realizaba la investigación de conceptos e ideas claves me encontré con una frase de David le Breton, quien es un sociólogo y antropólogo, en donde manifiesta lo siguiente:

> La percepción no es coincidencia con las cosas, sino interpretación. Todo hombre camina en un universo sensorial vinculado a lo que su historia personal hizo con su educación. Al recorrer un mismo bosque, individuos diferentes no son sensibles a los mismos datos. Está el bosque del buscador de hongos, del paseante, del fugitivo, el del indígena. el bosque del cazador , del guardamonte o del cazador furtivo, el de los enamorados, el de los que se han extraviado en él, el de los ornitólogos, también está el bosque de los animales o de los árboles, el bosque durante el día y durante la noche. Mil bosques en uno solo, mil verdades de un mismo misterio que se escabulle y que solo se entrega fragmentariamente. No existe verdad del bosque, sino una multitud de percepciones sobre el mismo, según los ángulos de enfoque, las expectativas, las pertenencias sociales y culturales (Breton, 2007,p.12)

En este fragmento del libro "El sabor del mundo", él logra comunicar de manera clara y concisa que las experiencias que tenemos del mundo están permeadas por distintos factores como son la educación, la cultura, entre otros. Y de esta idea también se puede intuir de manera implícita que los sentidos son importantes a la hora de relacionarse con el entorno. En este caso el entorno natural. No solo es la experiencia visual, sino también la auditiva, la olfativa y la táctil.

Tras esto me encontré con el libro "Especies de espacios" de George Perec, un escritor francés del siglo XX. En este libro manifiesta el concepto de espacio como algo importante a analizar. El espacio es el contenedor del mundo. Un mundo que puede ser fragmentado bajo nuestro mirar. Y cuyos fragmentos tienen sentido individualmente, pero que eventualmente forman un todo.

Este espacio sería el espacio natural, que como ya he mencionado anteriormente es el contenido y el contenedor de un mundo complejo y lleno de relaciones. Además, me parece importante recalcar los ejercicios prácticos que propone, ya que invita a observar nuestro entorno de manera profunda,

casi sistemática. Anotar todo lo que se ve, aprender a ver y preguntarse sobre eso que se ve. Tal como afirma el mismo Perec (2001), "Hay que ir más despacio, casi torpemente. Obligarse a escribir sobre lo que no tiene interés, lo que es más evidente, lo mas comun, lo mas apagado" (p.85).

Teniendo esto en cuenta es importante entonces introducir el concepto de naturalista, quien es aquella persona que se deleita observando y aprendiendo de la naturaleza que lo rodea. Esto abarca tanto a personas ya expertas en el tema como a alguien que hace el oficio de observar y coleccionar como hobbie. Hay una gran cantidad de personas que disfrutan los avistamientos de aves sin ser necesariamente un biólogo o específicamente un ornitólogo.

La herramientas más importantes para ser naturalista es ser un buen observador, ser paciente, curioso, y tener un soporte en donde anotar lo que se está observando. Este soporte se le conoce de varias maneras, bitácora, diario, cuaderno de campo. Todos son nombres válidos para nombrar esta herramienta fundamental para documentar

y luego comparar lo que se registra.

Este cuaderno de campo es importante porque permite documentar sucesos específicos en el momento que suceden, ya que muchas veces la memoria falla o modifica sucesos que hemos vivido. Además también nos permite encontrar posibles patrones en sucesos que se han anotado y así ir generando conocimiento sobre lo que se observa. Este cuaderno y estos registros son algo inherente a un naturalista-biólogo, y se conocen cuadernos de campo tan famoso como los de Charles Darwin, Alexander Von Humboldt, Gilbert White, entre otros.

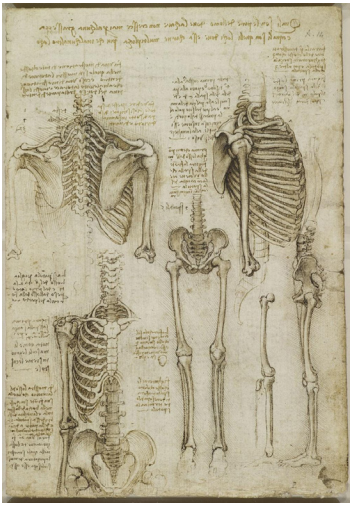
Muchos naturalistas, botánicos y biólogos se ayudan del dibujo para registrar y poder luego identificar una especie en particular. El dibujo ayuda a plasmar partes específicas y claras de un organismo, permitiendo una cierta libertad a la hora de identificar una especie.

Y aunque ahora puede resultar mucho más fácil tomar fotografías de eso que se necesita registrar, el dibujo sigue teniendo una autonomía, ya que el dibujante puede corregir o resaltar partes específicas que con la fotografía no es posible sin

ayuda de la edición.

Pero este tipo de registros y análisis no son exclusivos de naturalistas-biólogos. También los artistas han utilizado y utilizan un soporte que muchas veces es llamado bitácora, en donde plasman ideas, referentes y procesos de lo que están haciendo. Para dar un ejemplo nos podemos remontar al renacimiento, época de la historia en donde se empieza a dar un gran movimiento cultural, diferente a la época que le precedía que era la Edad Media.

Aquí podemos encontrar al artista Leonardo Da Vinci (15 de abril de 1452, 2 de mayo de 1519), quien es mundialmente conocido por cuadros como la Mona Lisa, pero también por todas las invenciones y descubrimientos que logró y que aún se conservan en sus bitácoras. En estos registros se pueden ver las anotaciones de los estudios que hacía sobre la forma humana y sus inspiraciones para crear máquinas basadas en los conocimientos que obtenía de sus observaciones y registros.



Dibujos anatómicos (Imágen 7,8,9) Recuperado de: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/anatomia-humana-segun-leonardo-da-vinci_7616/1

Y haciendo un salto en el tiempo pasamos al movimiento artístico de la Nueva objetividad, que nace como rechazo al expresionismo. De este movimiento hizo parte Karl Blossfeldt; quien se interesó mucho capturar de manera sistemática diversos especímenes de plantas con las que se iba encontrando en sus recorridos.

Este trabajo le tomó alrededor de 30 años, logrando encuadrar de una manera muy limpia la estructura y belleza de estas plantas. Además de que tiene una mirada interesante porque se basa en el observar mientras hace su recorrido y coleccionar estos especímenes en sus registros fotográficos.

Fotografías de Karl Blossfeld (Imagen 10,11,12). Recuperado de: https://masdearte.com/museo-thyssen-y-loewe-karl-blossfeldt-urformen-der-kunst-el-arte-de-interpretar-la-naturaleza/

Retomando estos conceptos de recorrido, recolección y clasificación de experiencias y elementos biológicos, nacen los gabinetes de curiosidades. Estas son colecciones de distintos elementos encontrados que se consideran raros o interesantes, y que merecen ser mostrados a un público. En estos "gabinetes" se suelen encontrar plantas, minerales, animales disecados, e incluso elementos creados por el hombre. Estos gabinetes, o también llamados "cuartos" de maravillas, eran espacios donde primaba la curiosidad y el conocimiento científico.

Estos soportes adquieren su significado e importancia hacia finales del siglo XV y durante el siglo XVI. Algunos llegaron a crecer tanto que ya se empezaban a realizar gabinetes más específicos dependiendo de la naturaleza de lo que ahí se guardaba, y nacieron de esto modo cuatro grandes maneras de clasificar que serían el artificial, lo natural, lo exótico y lo científico.

Estas exposiciones de objetos son un claro antecesor de lo que llegaron a ser los museos de ciencias naturales. Y aún hoy en la contemporaneidad se trae este concepto a la práctica artística, como lo hace Pablo la Padula. Quien es un artista visual y

biólogo, que en muchos de sus procesos creativos se sirve de estos tipos de soportes. Estos le permiten generar relaciones entre objetos y materiales que a primera vista parece que no tienen nada que ver, pero que se interconectan y forman un todo como la colección de un observador.

Gabinete biológico (Imágen 13). Recuperado de: https://www.arte-online.net/var/arte_online_net/storage/images/arte-online/artistas/la-padula-pablo/gabinete-biologico/875157-1-esl-AR/Gabinete-biologico_obra.jpg

Importancia de la memoria

La memoria es un concepto que se ha trabajado por muchos años y desde muchas perspectivas en el campo de las artes. En la memoria quedan guardadas todas las experiencias y vivencias que se han tenido en el pasado, y son la prueba de que lo recordado sucedió en un momento determinado. Claramente la memoria falla y manipula sucesos con el paso del tiempo, pero no deja de tener validez.

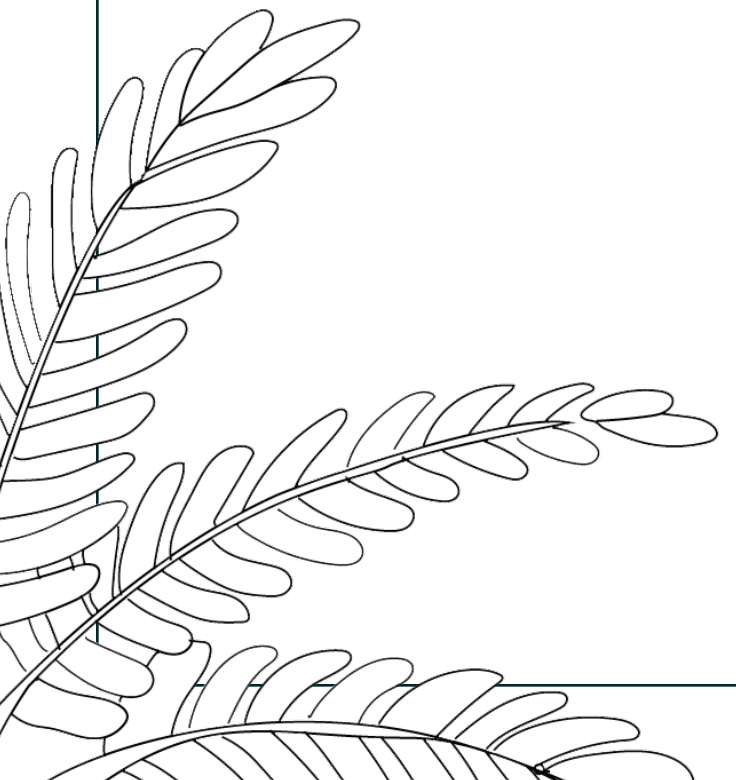
Power Paola respecto a esto trae a la luz un concepto muy interesante que denomina como "autoficción". Y lo explica como la idea de hablar de uno mismo y de las experiencias, pero esto que se piensa narrar está acotado y seleccionado por uno mismo. Hacer el ejercicio de recordar y registrar eso que se recuerda es traer a la vida sucesos importantes y reflexiones que, aunque son modificadas en el tiempo, son herramientas útiles para trasladarlos a lo material, que sería en este caso la obra final.

La autobiografía

La autobiografía se entiende como aquel relato en donde el autor es el mismo protagonista del relato, y es áquel quien decide qué etapa o suceso importante de la vida desea narrar. Este proceso de relatar una experiencia propia tiene implícito un proceso de revisión y de autoconocimiento respecto a lo que se quiere contar.

También tengo una mirada del entorno natural que se enriquece por los conocimientos que obtengo de Artes y de Biología. Y retomando el concepto de autoficción, mi relato se permea por mis emociones y por el tiempo, además de que mi perspectiva frente a cierto suceso es percibida de manera distinta a la de alguien fuera de estos campos.

METODOLOGÍA



En un principio, antes de empezar a realizar la doble titulación pensaba que eran carreras con muy pocas cosas en común, pero en realidad comparten muchos aspectos y se complementan muy bien. Es claro que un biólogo es un investigador, un artista visual lo es de igual modo. En ambas profesiones hay que ser un observador dedicado, obligandose a ser curioso, hacerse preguntas constantemente y buscar la manera de resolverlas.

Teniendo esto en cuenta, el proyecto tiene distintas etapas de metodología cualitativa y de acercamiento plástico que son fundamentales para mi proceso de producción.

Recolección

Hay recolección de todo tipo de percepciones, de reflexiones, de ideas, de recuerdos, de material biológico. Llevo conmigo algo con que escribir, cuaderno, libreta, diario de campo, bitácora. Muchas maneras de nombrar un mismo soporte de datos y experiencias.

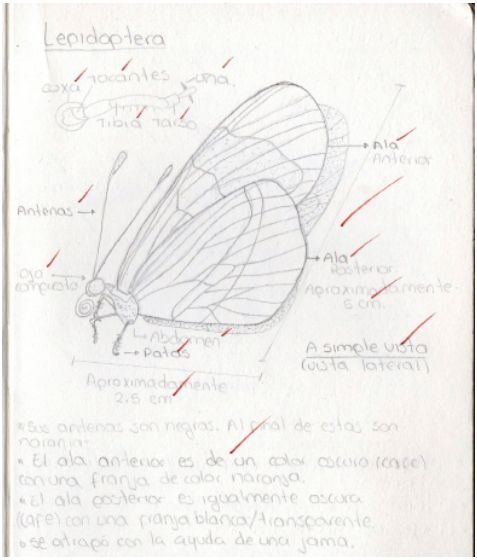
Ver, registrar. Hacerse preguntas, reflexionar, buscar. El mundo natural me llena de información

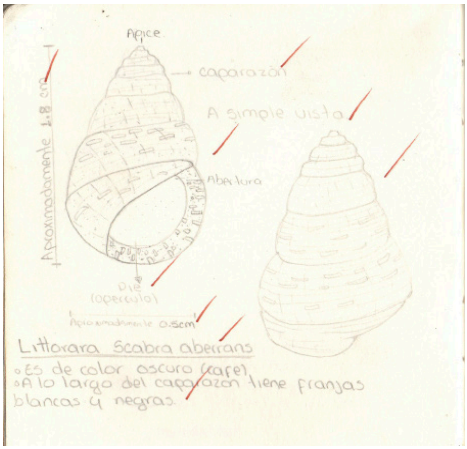
que recibo y aprendo de lo que me muestra. Me obliga a detenerme, a tomarme mi tiempo y solo contemplar. Recolecto todo esto en el papel, escribo sin restricción, suelto todo. También dibujo. Lo que llama mi atención, lo ignorado, lo oculto. Dibujo lo que veo, pero también lo que escucho.

También suele haber recolección de material biológico. Alas de alguna mariposa que vivió y murió. El cadáver intacto de algún insecto que quedó al servicio de la tierra. Hojas completas que caen, o su esqueleto aún prendiendo del tallo. Suelo llevar conmigo un pequeño recipiente de metal en donde recolectó estos pequeños vestigios de vida que me encuentro.

Revisión de Bitácoras

Revisar y recopilar la información de las bitácoras de salidas de campo y cualquier registro relacionado a la observación del entorno natural y de sus interacciones. Tras esto es importante la clasificación de estos registros para utilizarlos en la creación de la propuesta visual.





Imágen 14 y 15

Cuaderno de campo

Grafito

2019

Registro

Recopilar registros que tengo relacionados con las salidas de campo y también con los espacios naturales que he visitado en tiempos de ocio. Además de registrar a partir de mis recuerdos para tener material que utilizaré a la hora de planear y generar la obra.

Realizar el registro de los recuerdos relacionados a las distintas experiencias que he tenido con la naturaleza. Aunque este no sea un registro en el momento exacto cuando suceden las cosas, el recuerdo persiste. Obviamente deformado y transformado por el sentimiento, la importancia y el pasar del tiempo. Pero el recuerdo sigue ahí, las sensaciones se mantienen.

REFERENTES ARTÍSTICOS

Mi investigación-creación se apoya de la revisión de artistas visuales que trabajan abordando temas alrededor de la naturaleza, la experiencia y la narrativa visual.

Wolfgang laib

Wolgang Laib (1950) es un artista conceptual alemán que ha dedicado su obra a lo ritual, lo espiritual y a la naturaleza. Empezó su trayectoria artística luego de terminar de estudiar medicina, y tomó intereses que tenía alrededor del misticismo y tradiciones occidentales para la exploración y creación de su obra.

Teniendo esto en cuenta, su arte se caracteriza por la utilización de insumos naturales en cada una de sus obras. Y para esto es importante lo ritual, ya que hay todo un proceso dedicado en la recolección, montaje y mantenimiento de las piezas que integran la obra. De este modo la naturaleza no es el fin en sí, sino que hace parte del proceso de contemplación y conocimiento.

'Chance and Change' - Herman de Vries

Herman de Vries (1931) es un artista holandés cuyo trabajo se caracteriza por su conexión con la naturaleza. Para él el bosque es su taller y es que le provee de todo lo que necesita. Su intención es transmitir su experiencia.

De Vries hace recorridos en el bosque por unas cuantas horas, a veces incluso se toma medio día en este caminar. En su recorrido se relaciona con el bosque, con la vegetación, escuchando los pájaros que cantan alrededor de él.

Exposición en el MUSAC (Imágen 17). Recuperado de: https://www.hoyesarte.com/wp-content/uploads/2017/06/herman_de_vries_003.jpg

En su exposición se puede ver la recolección que hace. Los diferentes tipos de tierra que hay bajo sus pies. Los innumerables colores, formas y tamaños de las rocas que se encuentra. Todo es una minuciosa observación y contemplación de lo que la naturaleza le muestra, y de lo que él está dispuesto a ver.

Es importante la revisión de este artista en mi investigación porque comparte parte de la metodología mencionada anteriormente, que se basa en la recolección y la transmisión de la experiencia subjetiva del artista.

Olafur Eliasson

Olafur Eliasson (1967) es un arquitecto, diseñador y artista danés cuya obra se caracteriza por utilizar elementos naturales como la luz, el agua y la perspectiva del espectador. Utilizando muchas veces instalaciones a gran escala. Le interesa mucho como lo que sucede a nuestro alrededor y lo que percibimos depende mucho de donde y como observemos. Cuestionando la realidad que ven nuestros ojos.

Además también suele tocar temas relacionados a la naturaleza y al clima. Argumentando que la mejor manera de acercarse al público es mostrándoles una narrativas optimista, y no pesimista como suelen ser normalmente.

Por ejemplo tiene una instalación muy interesante llamada "Riverbed", que consta de utilizar un espacio artificial que es el contenedor de un espacio natural que se encuentra en movimiento. Y en donde los espectadores caminan y hacen parte del espacio.

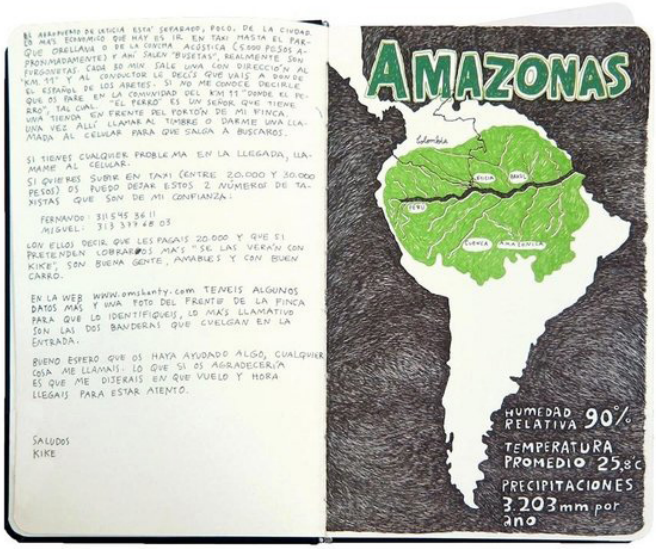
Exposición Riverbed (Imágen 18) recuperado de: https://images.adsttc.com/media/images/53f7/43ac/c07a/8038/8e00/0717/medium/CF017216.png?1408713623

Diario de Viaje, Amazonas - Power Paola

Paola Andrea Gaviria (1977) o mejor conocida como Power Paola es una artista Colombo - Ecuatoriana que mediante el cómic y su estructura narrativa explora lo autobiográfico y lo cotidiano.

Devoción (Imágen 19). Recuperado de: https://4.bp.blogspot.com/-tuDqpNtAFAU/W43x0PYtCKI/AAAAAAAAKTU/McpkdZP6j4QG-WmEdum_ND4zQd4PH4DHACLcBGA s/s1600/Devocion.jpg

Una de sus producciones que me parece interesante es el diario de viaje que realizó cuando visitó el Amazonas en el año 2009. En este diario ella plasma su estadía y su experiencia.



Diario del Amazonas (Imágen 20). Recuperado de: https://d26lpennugtm8s.cloudfront.net/stores/858/082/products/411-9e7701fdf1cc32583e15340200174654-640-0.jpg

En sus páginas se puede ver el entorno en donde estuvo, las cabañas, su cuarto, los animales observables en este gigantesco zona de bosque tropical. Este diario es la forma de plasmar su visión particular de esta zona y de narrar una experiencia.

Rescato para mi investigación – creación el uso de un diario, de una libreta, de una bitácora. Rescato el plasmar la subjetividad, su manera de vivir en un entorno natural. Apoyándose de la narrativa que le permite el texto junto con la imágen.

FASE DE CREACIÓN

A lo largo de este proceso investigativo, siempre estuvo presente la necesidad de narrar y comunicar las distintas experiencias que he tenido con la naturaleza. Este impulso ha sido el núcleo fundamental que ayudaría a darle forma a la obra final.

Como cualquier tipo de proceso, sobretodo el creativo, las ideas van tomando diferentes rumbos e ideas. Sabía que quería trabajar alrededor de la similitud de bitácora y cuaderno de campo. Quería usar esa herramienta metodológica, intentando convertir y trascender su condición de herramienta al soporte final del proceso creativo.

Pero a medida que el proceso de investigación iba avanzando me fui encontrando con distintas manifestaciones artísticas que me ayudaron a nutrir y repensar la propuesta final. Surgió el concepto de cuarto de maravillas, y junto con ello me encontré con los artistas Juan Luis Moraza y con Cardiff y Bures.

De Moraza rescato la manera en la que utiliza los objetos y los hace dialogar con el espacio. Estos objetos que recolecta y guarda los transforma y

los pone en relación. Esto es importante, porque las narrativa no solo se da por medio de las palabras, sino que los objetos también tienen una historia detrás que contar. Esto mismo es algo que se logra ver en la exposición de "Opera for a small room" de la pareja de artistas Cardiff y Bueres, en donde se se escucha una narración en un cuarto repleto de distintos objetos que se relacionan entre sí.

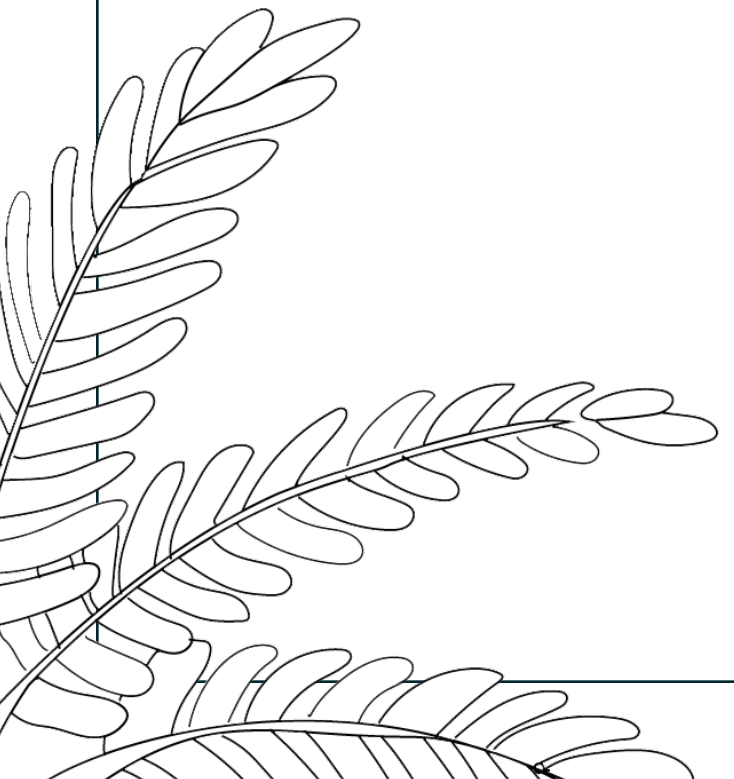
Teniendo en cuenta las circunstancias dadas por la pandemia del Covid, las dinámicas de exposición tuvieron que transformarse y adaptarse. En este caso particular se adaptará una habitación para que sea el contenedor de la obra, que terminará siendo el cuarto de maravillas.

Para preparar el espacio fue necesario sacar todo lo que había dentro, para luego proceder a pintar las paredes de blanco y así tener el soporte adecuado para mostrar los registros de las narraciones y recuerdos. Para ello también se hicieron ensayos con distintos materiales (como lápices y lapiceros) para ver con cuál se lograba un mejor registro.

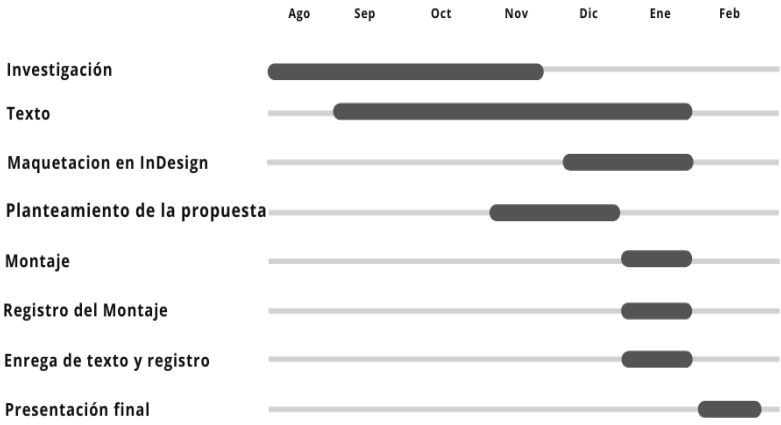
En cuanto el espacio estuvo preparado lo que procedió fue colocar todos los objetos que irían expuestos en una mesa. Para así poderlos ver todos juntos y así clasificarlos en distintas categorías. Ya que entre estos objetos hay distintas rocas, plumas, conchas y algunos insectos. En el caso de los insectos, todos fueron encontrados muertos en los distintos lugares naturales visitados.

Lo mismo con los cráneos. Todos fueron encontrados en salidas de campo.

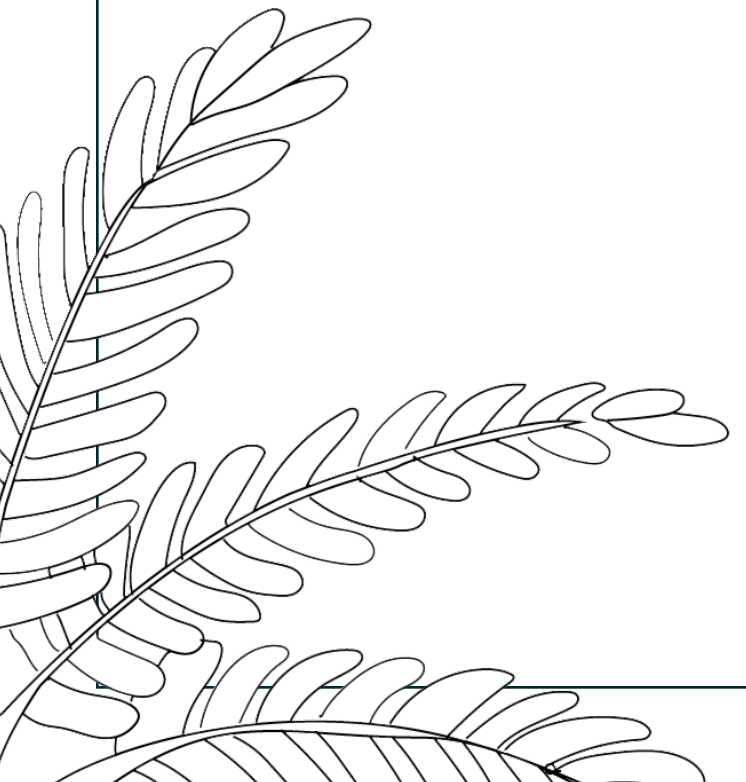
Esta habitación, que termina siendo un cuarto de maravillas, es el contenedor de diversas narraciones que se presentan no solo en las palabras, sino tambien en las imágenes y los objetos. Se convierte en herramienta y soporte que aglutina distintas temporalidades.



CRONOGRAMA


Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Investigación
Texto
Maquetacion en InDesign
Planteamiento de la propuesta
Montaje
Registro del Montaje
Enrega de texto y registro
Presentación final

BIBLIOGRAFIA



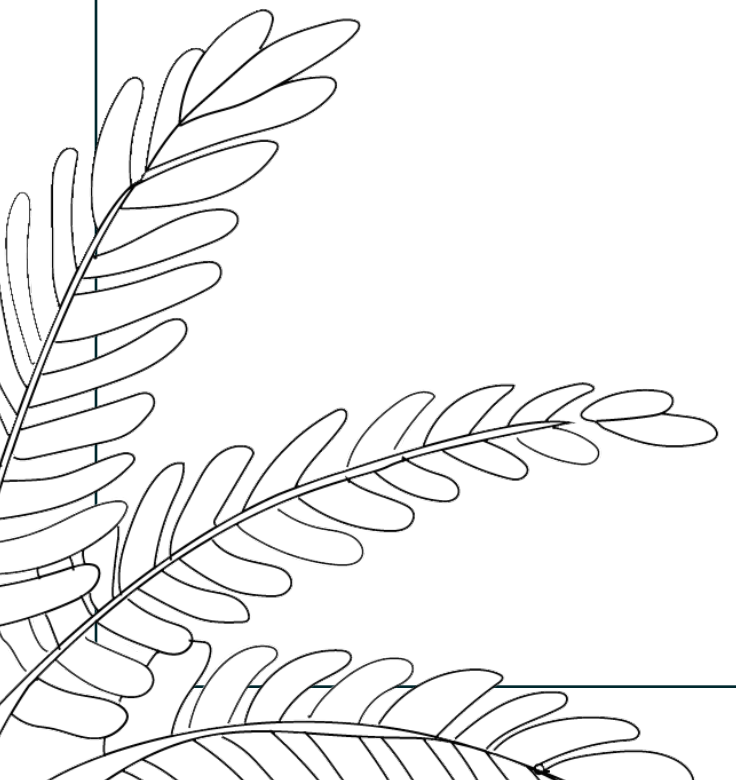
- Perec, G. (2001). Especies de espacios. Barcelona, España. Montesinos

- Breton, L. (2007) El sabor del mundo. Buenos Aires, Argentina. Nueva visión

- Guix, X. (2011, 11 de Diciembre). Ver, mirar, contemplar. Elpais.com https://elpais.com/diario/2011/12/11/eps/1323588413_850215.html

- La importancia de observar. (2015, 6 de Febrero). Wordpress.com https://guiamontessori.wordpress.com/2015/02/06/la-importancia-de-observar/

- MUSAC museo. (2017, 4 de Agosto). herman de Vries. chance & change [video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=UaIMKdG2Wms

- Más de Arte (2019, 10 de Septiembre). Karl Blossfeldt. El arte de interpretar la naturaleza. Más de Arte. https://masdearte.com/museo-thyssen-y-loewe-karl-blossfeldt-urformen-der-kunst-el-arte-de-interpretar-la-naturaleza/

- M.c. Miguel Fernando Pacheco Muñoz + Universidad De Guadalajara (2005). Gabinetes de curiosidades: Base de los museos: AlephZero-Comprendamos No.38 [en línea] (19/10/2020). http://www.comprendamos.org/alephzero/38/gabinetesdecuri.html