

UNA CASA CON PUERTAS

Mariana Puertas Mulato

UNA CASA CON PUERTAS

Mariana Puertas Mulato

Pontificia Universidad Javeriana
Proyecto de grado
Cali, 2023

UNA CASA CON PUERTAS
Mariana Puertas Mulato

Asesora: Maria del Pilar Vergel

Trabajo de grado como requisito para
optar al título de Maestr@ en Artes
Visuales

Pontificia Universidad Javeriana Cali
Facultad de Habidad y Creación
Carrera de Artes Visuales
Jamundí, 4 de diciembre de 2023

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
las Tesis no contengan ataques o
polémicas puramente personales;
antes bien, se vea en ellas el anhelo
de buscar la Verdad y la Justicia”.

En primer lugar quiero agradecer a Dios
por ser mi motivo, mis fuerzas y mi guía.
Mi todo en todo.

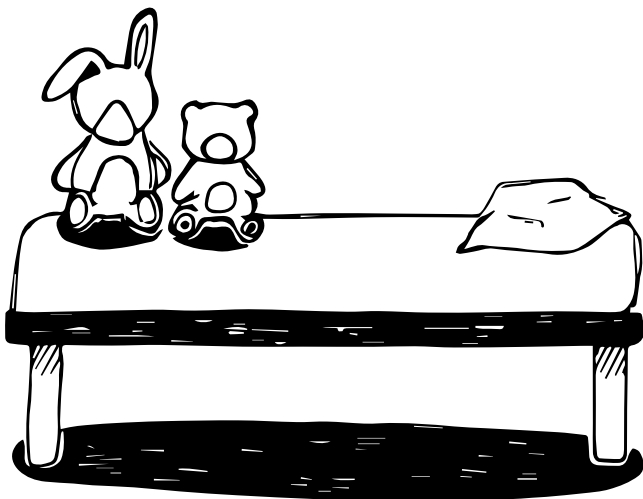
Agradezco, también, a mi familia. A todos
los que son mi casa y mi hogar, a todos
de los que me impregné y hacen parte de
este camino de experiencias e
inspiración.

A mamá y papá por su apoyo en esta
travesía, a mi hermano por su curiosidad
y ánimo, a mi pareja por motivarme y ser
mi apoyo en cada etapa y, a mi abuela,
cuyo legado está plasmado en mi
corazón desde el inicio hasta el final..

AMARGura

sobre el trauma

Mi infancia fue una etapa que, como en todos, significó las bases de mi vida. La recuerdo siempre con mucho cariño a pesar de que viví experiencias maravillosas y otras muy dolorosas. Me siento una persona privilegiada. Considero que, aunque de vez en cuando sufro malas jugadas por las consecuencias de esas experiencias dolorosas, poseo herramientas que me han sido útiles para sobrellevar este pequeñísimo fragmento de eternidad que se conoce como vida.

En el camino que he recorrido hasta hoy he entendido que la mayoría de las veces en que me siento verdaderamente golpeada, por la realidad o mi propia consciencia, tienen que ver con situaciones que de una u otra manera atacan mi identidad, situaciones que se transforman en raíces de **AMARGURA** dentro de mí. Cada vez que creo tener algo mínimamente preciso sobre quién soy viene un terremoto que lo derrumba todo.

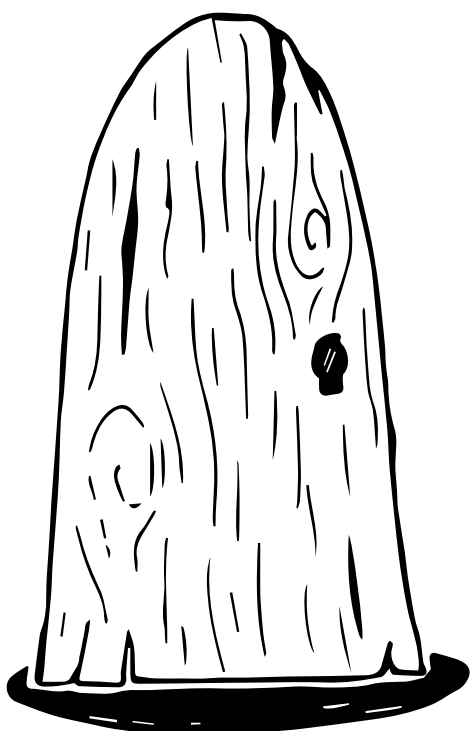
CLAMAR

sobre la reconciliación

En el proceso de reconstruirme he violentado mi identidad, he construido muros y fortalezas que al desmoronarse me han hecho un gran daño y, gracias a eso, fui lo suficientemente valiente para dar mi **CLAMOR** y, más adelante, comprender que debo ser paciente conmigo misma.

inflAMAR
sobre el amor

Estoy aprendido a amarme y valorar cada momento. Estoy aprendiendo a verme como lo que soy en el fondo: una niña sensible que ama amar, un ser con grandes ojos que sufren y se maravillan del todo, un fuego **INFLAMABLE** que se puede apagar con una brisa o puede arder con un par de ramas.

EL PASILLO

antecedentes
y recorrido

Siempre me he interesado en todo lo que el **trauma** puede significar en una persona, en cómo logra orientar o desorientar pensares y sentires, cómo ataca el ser y desconecta, en ciertas áreas, a las personas de la realidad que solían creer real. En general, mis piezas abordan el concepto de trauma y buscan conectarse también con el concepto de **identidad** y la idea de origen.

Para mí, la identidad se transcribe como el conjunto del ser antes, en medio y después del proceso de reconciliación, pero también se puede ver en su forma más pura en el momento en que todas esas etapas trabajan para dar como resultado un Ser final que ha sido pulido por el trauma y se ha convertido en parte del Gran **amor**.

En cuanto a mis antecedentes, puedo evidenciar un camino recorrido muy familiarizado con estos conceptos. En un principio me interesé ampliamente por abordar el tema de la salud mental y su importancia, en ese proceso logré ver reflejados en mí ciertos casos que empecé a analizar en conjunto con mi investigación.

Gracias a ese proceso de análisis pude empezar a ahondar en el trauma, en un primer momento en sus causas y más tarde en sus consecuencias.

A continuación, presento algunos de los proyectos que he realizado y me han acercado a estos conceptos:

CUERPO DE PASO

revista fotográfica

En el año 2020 trabajé en un proyecto de revista fotográfica titulado Cuerpo de Paso. El tema de este proyecto se centró en la salud mental y la urgencia de darle mayor relevancia en nuestras sociedades. A través de la ironía busqué exponer cómo esta logra camuflarse en el ser y lo que lo rodea manchando y distorsionando su identidad.

Esta obra toma como referente la ironía fotográfica con Sebastián Kim y una de sus series fotográficas producida para Vogue donde diferentes modelos de pasarela se encuentran vestidos con ropas sucias, rotas y que, en general, hacen referencia a la usada por habitantes de calle. La obra habla de la importancia de la salud mental y cómo ésta ha sido denigrada y manchada por las formas de diálogo populares. Muestra dos escenas de la salud que se diferencian por la capacidad de ser o no visibles y pone en balanza la verdadera importancia y valor de estas. (Puertas, 2020, p. 1).

En esta pieza el concepto de trauma e identidad se desarrollan a partir del concepto de salud mental. La salud mental está influenciada en gran parte por la relación entre el individuo y su entorno, cosa que se demuestra en la pieza al representar la ironía entre la escenografía y el personaje.

Una mala salud mental, entonces, puede estar determinada por diferentes factores entre ellos el trauma y, además, también puede causar uno. En el marco del trauma la identidad es un factor altamente maleable y contaminable por lo que difícilmente logra ser determinado, más bien, es un resultado del juego entre las relaciones del individuo y la sociedad.

SOCORRO AMBI-MENTAL

fotografía

En el año 2020 también trabajé en otra pieza muy ligada a la salud mental llamada Socorro ambi-mental. Aquí expuse dos puntos de vista: uno en el que el ser, buscando ser funcional a pesar de, logra zafarse de sí mismo y sus pensamientos y otro en que el medio ambiente está destrozado mientras el hombre ignorándolo se ocupa de asuntos superficiales. En ambos casos, se percibe cómo el ser humano pone en balanza el bienestar y la productividad e ignora la importancia de la vida.

Esta propuesta juega con dos críticas, una literal, en la que el medio ambiente está destrozado mientras el hombre ignorándole se ocupa de asuntos superficiales; y otra en donde el hombre se encuentra en una situación de estrés y ajetreo mental que no le permite manejar sus ideas, y por lo tanto, decide ignorarlas y seguir viviendo su vida.

Por otro lado, demuestra que lo que tenemos fuera afecta lo que tenemos dentro, y que sucede lo mismo del modo contrario. Esta obra toma como referencia la pintura *El caminante sobre el mar de nubes* de Friedrich e intenta mostrar en la vida contemporánea la visión del Romanticismo. (Puertas, 2021, p. 1).

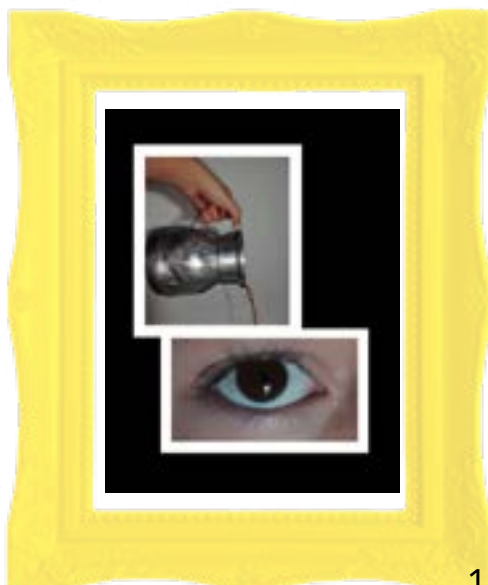
Al igual que en *Cuerpo de Paso*, aquí la salud mental abre el tema al concepto del trauma como causante y causa y, el concepto de trauma nos permite también hablar de identidad.

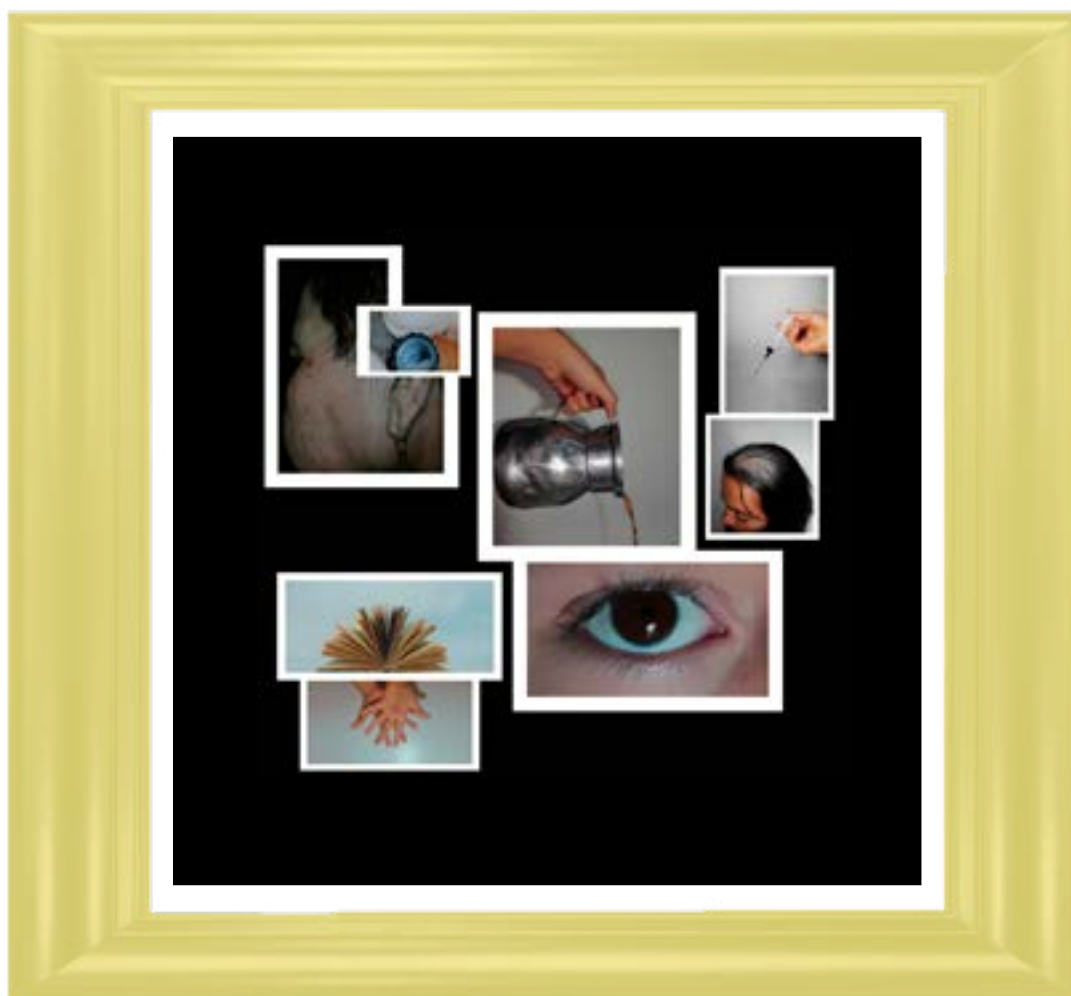
INMENSURABLE CONEXIÓN

collage digital

En paralelo a Socorro ambi-menta trabajé en una pieza llamada Inmensurable conexión. Se trata de un collage fotográfico en el que se evidencia el ser humano como cuerpo y voluntad y su relación con lo que les rodea. A través del recurso del collage hago una comparativa entre el ser y el entorno remitiendo a la idea de origen y cómo estos dos son parte de un mismo todo.

La intención de mi trabajo fue, desde un principio, mostrar la relación que hay de forma física y de intencionalidad entre el cuerpo humano y objetos de su entorno demostrando que todo lo que hemos configurado viene de una inspiración directa o indirecta en lo que ya está creado, la naturaleza. Me parece muy importante entender que el hablar del yo, se puede sustentar hablando de los límites de todo lo que no es, de todo lo que le rodea. Pero, lo más importante, es entender todo lo que en las fronteras surge, una relación. Se inspira en el collage digital como método de unión y la frase "el todo es mayor que la suma de las partes" de Sócrates. (Puertas, 2021a, p. 1)

En esta pieza se desarrolla el concepto de identidad y la idea del origen y el todo (el Gran amor). A través de la idea del ser y sus conexiones con el mundo se puede entender una identidad rodeada e influenciada por un contexto y, como lo decía anteriormente, una identidad que hace parte de una identidad mayor.

Esta identidad mayor es la que se remonta a la idea de origen, la que nos habla cuando distinguimos en la obra cómo el ser humano y la naturaleza vienen de un mismo lugar y, por lo tanto, pueden ser equivalentes en sus identidades.

EN LA SANGRE

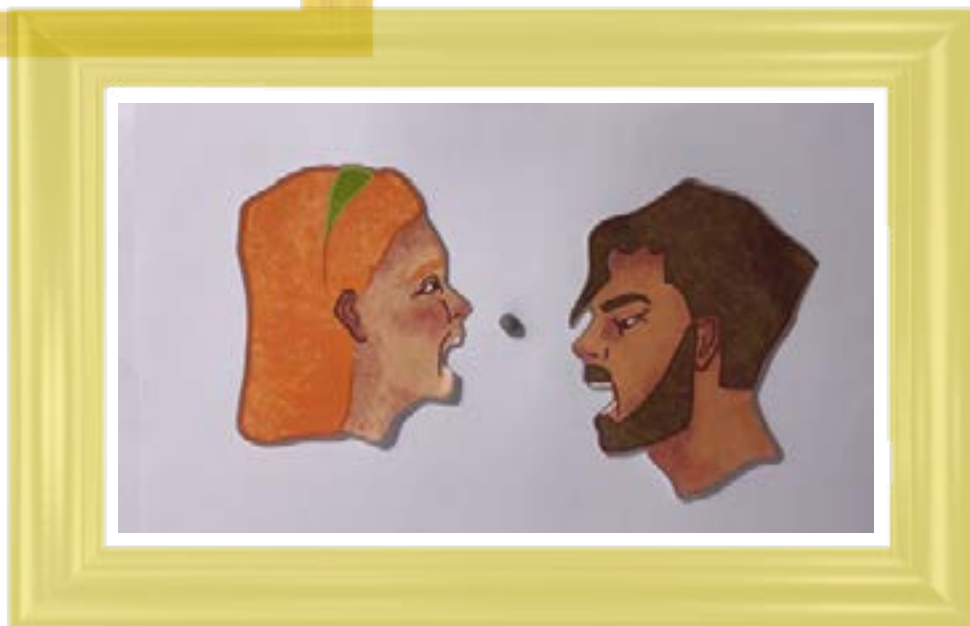
animación stop-motion

En la sangre es una animación stop motion que trabajé a la par de un proyecto de investigación en el año 2021. En estos proyectos abordé el concepto de trauma transgeneracional.

Una persona que fue criada por un carácter débil, a menos que se concientice y cambie su situación, crecerá como una persona con carácter débil. Esto concluye, por lo tanto, en que este será el manual con el que críe a su hijo. Es esta situación la que, desde hace siglos inició un bucle en la sociedad, un bucle del que muy pocos logran salir. Esto se debe a que uno de los elementos más significativos en el ser humano es la crianza de sus primeros años, puesto que de esta depende mayormente "cómo va a afianzar y aprender el mundo", diferente a otras etapas de las cuales, más que aprender a aprender, solo aprende. Es así como nos damos cuenta de la importancia de una sana crianza y, ligado a esto, un buen manejo de los padres puesto que ellos serán el patrón a imitar que el hijo usará para aprender el mundo. (Puertas, 2021b, p. 1)

En esta pieza audiovisual y proyecto de investigación el concepto de trauma es desglosado más ampliamente en conjunto con la idea de origen y se especifica en la idea de trauma transgeneracional. Una característica interesante del trauma es que surge gracias al producto de la relación del individuo con su entorno, que puede significar personas, lugares o aún sensaciones.

En una búsqueda personal del porqué de mis traumas (necesidad de saber el origen de), logré comprender que la gran mayoría son heredados por generaciones pasadas. El trauma transgeneracional es muy fuerte pues se aprovecha de la capacidad infantil de ser permeados por cualquier tipo de estímulo y, al ser adoptado en esta etapa, logra posicionarse en el núcleo con mayor facilidad.

ALGUNOS REFERENTES

UNA CASA CON PUERTAS es un proyecto resultado de un largo camino de investigación en cuanto a la salud mental, la idea del origen y el trauma. Este camino inicia con la interiorización de mis propios traumas y el realizar que la gran mayoría de esos traumas eran más bien algo genético. A esto le llamamos trauma transgeneracional.

En cuanto al trauma transgeneracional tuve presente diferentes artistas, entre ellos a la artista Sophie Calle con su obra *The Graves* o *Las Tumbas* (1990) en donde busca materializar lo que no se puede materializar. Tomando conceptos como muerte, retrato, relación familiar y luto representa por medio del registro fotográfico de tres lápidas la muerte de una familia, abriendo espacio a un gran diálogo sobre las | relaciones que crean estas dos palabras y todo lo que esto implica. ("Sophie Calle", s.f. p.1) En esta obra encuentro inmersa la idea de bucle, idea que me remonta a lo transgeneracional del trauma. Al reflexionar sobre la muerte de la familia y ver las tres lápidas pienso inmediatamente en que, así como los padres nacieron también murieron, el hijo también estaba destinado a nacer y morir, y será lo mismo con todas las siguientes generaciones que provengan de esta misma familia, a menos que ya no haya más.

The Graves 1990
Impresión en gelatina de plata sobre aluminio
Triptico: 180 cm x 100 cm, cada uno

El pensar en el trauma transgeneracional como un bucle dañino, y cuyo único fin es la extinción, hizo que rápidamente me percatara de la necesidad de encontrar ese factor disruptivo que le permitiese al ser, tanto identificarse, como desligarse del círculo del trauma.

Para comprender la importancia y el valor del interiorizar, sanar y, sobre todo, volver al origen para lograr esa paz me ayudaron diferentes artistas, entre esos Marcos Brunet en su podcast "Tiempo de Mesa" (2023), donde interioriza el significado y el valor del dialogo, exponiendo a la mesa como símbolo de la unión y el artista Kershisnik con sus ilustraciones que me hablan todo el tiempo de la importancia y maravilla de la conexión del hijo con la madre.

Young astronomer 2016
Óleo sobre lienzo sobre panel
9 pulgadas x 6 pulgadas

Climbing Mother 2012
Óleo sobre lienzo sobre panel
24 pulgadas x 20 pulgadas

Climbing Mother 2014
Óleo sobre lienzo sobre
30 pulgadas x 24 pulgadas

Entonces, aunque sonaba irónico, la mejor manera de acabar con el círculo vicioso del trauma era, a través del diálogo interno y externo, llevar esas raíces de amargura al origen, al fuego consumidor que lo vuelve todo nuevo.

Finalmente, la casa como elemento toma el sentido acogedor de todos estos conceptos. La casa o el hogar como el espacio de crecimiento, como la infancia, como el corazón, como la intimidad, como el lugar de origen, como el lugar seguro. La casa se vuelve el lugar propicio para hablar de estas etapas en el ser.

Do Ho Suh con sus obras instalativas, entre ellas Home within Home within Home within Home within Home (2013) y Oscar Muñoz con su icónica obra Cortinas de baño (1985 - 1986) me fueron de inspiración para lograr crear ese diálogo entre la intimidad y vulnerabilidad que le representa a un individuo su hogar y al mismo tiempo la confianza y seguridad que este le ofrece.

Home within Home within
Home within Home within
Home 2013
Instalación

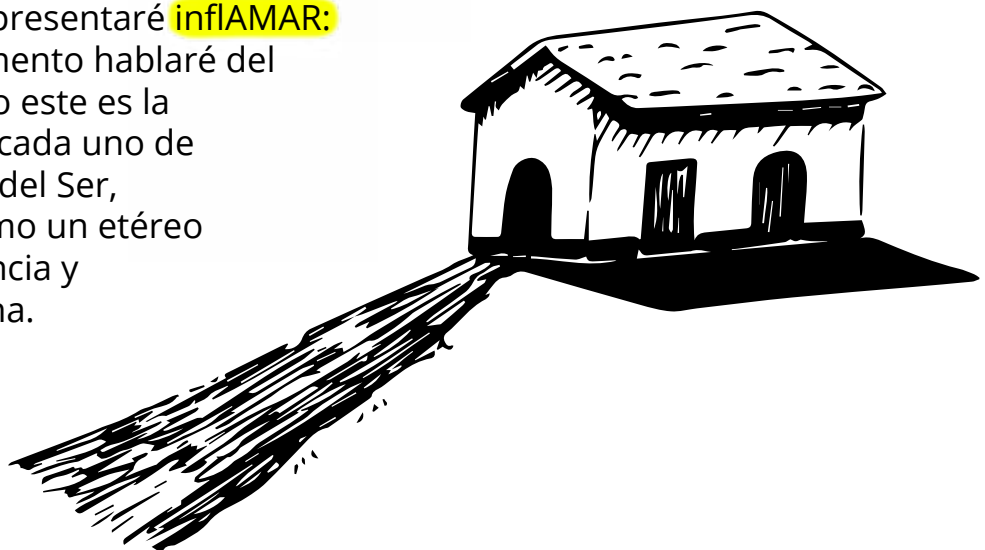
Cortinas de baño 1985-1986
Acrílico sobre plástico
192cm x 150cm

UNA CASA CON PUERTAS

Pretendo referirme al proceso de conciliación del ser a través de tres capítulos diferentes:

En primer lugar, quiero presentar **AMARgura**: en este capítulo trataré el concepto del trauma entendiéndolo como la enfermedad, el problema o la pregunta necesaria, como la parte física y más mundana del proceso. En segundo lugar, presentaré **clAMAR**: aquí hablaré sobre el encuentro entre el trauma y el amor, es decir, el momento en donde el trauma se reconoce como pregunta o enfermedad y empieza a dar pasos buscando su cura y respuesta que encontrará en la reconciliación con el amor.

Finalmente presentaré **inflAMAR**: en este momento hablaré del amor y cómo este es la respuesta a cada uno de los traumas del Ser, viéndolo cómo un etéreo con consciencia y esencia divina.

AMARgura

sobre el trauma

En algún punto de nuestras vidas hemos vivido tiempos difíciles. Cada uno de nosotros ha pasado por momentos shockeantes que nos han llevado al límite o cerca de él. Sea la pérdida de un familiar, una mascota, el pago de una deuda o una discusión con la persona que amamos. Nadie se salva de la sensación de vacío, miedo y desesperación que éstas situaciones pueden traernos. El trauma es una de las palabras que usamos para nombrar estas situaciones. Según los especialistas de SanaMente:

(...) trauma es una **herida duradera** que puede ser provocada por variadas situaciones. También podemos definir trauma como una emoción o impresión negativa fuerte que produce un **daño duradero**. Un trauma surge tanto porque has sufrido recientemente un miedo de gran intensidad (terror) o porque te has sentido incapaz de manejar un peligro real o potencial. ("Trauma emocional", s.f., p. 3).

Cuando hablamos del trauma no nos referimos solamente al suceso traumático: nos referimos a la herida que ese suceso provocó en el periodo de tiempo que abarca su aparición hasta la actualidad. Resulta que el trauma es una herida constante y por lo tanto torturante. Una herida que, aunque un día fue causada, seguirá creciendo a lo largo del tiempo. Es una herida vieja pero fresca.

Según el Diccionario Etimológico Castellano en Línea y Etimologías de Chile (DECEL) "La palabra "trauma" viene del griego Tpoux (traumaherida), compuesto con: • La raíz del verbo Τρῶσκω (tritrosko=**yo hiero, yo lastimo**), asociada con una raíz indoeuropea "tera: (**frotar, moler girando**), y las palabras **tribulación, triturar y trigo.**" ("TRAUMA", s.f., p. 2).

Estamos hablando de una palabra que se relaciona con el actuar propio (yo hiero, yo lastimo) y con frotar, triturar y moler. Podemos afirmar, entonces, que el trauma es una herida torturante, fresca por la fricción con la que recibe a todo lo que se le acerque, una herida que de una u otra forma se permite guardar en el corazón y se aprovecha de él alimentándose del miedo y el dolor.

A pesar de las características intrusivas y corrosivas del trauma me permito verlo como una parte imprescindible en el proceso de formación de la identidad del ser humano y, digo imprescindible, no porque sea buena sino porque se convierte en algo indivisible en conjunto con la naturaleza del hombre.

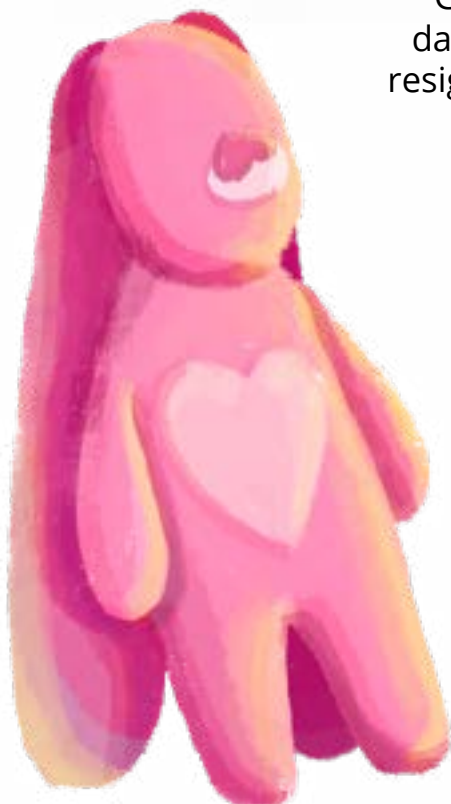
Naturalmente necesitamos de estímulos para nuestro crecimiento: si no salimos del vientre caliente de mamá al aire tosco y frío de afuera no aprendemos a respirar, si no sentimos ardor y dolor en nuestro estómago no aprendemos a buscar comida, si no perdemos nuestro trabajo no hacemos un esfuerzo por buscar otro. Se trata de una característica nuestra: la resiliencia. Esta característica es una gran ventaja pues nos garantiza la superación o supervivencia y, a pesar de la buena idea que puede ser buscar la superación, muchas veces cuesta más tiempo del esperado, es más, en ocasiones nunca se logra. Así como las situaciones difíciles el trauma también puede ser aprovechado, puede ser reciclado y convertido en más conocimiento, en más experiencia, en más vida.

Con toda esta información no digo que el trauma deje su esencia, el **trauma superado** es más bien una especie de trauma convertido o reciclado: la experiencia queda, pero sólo como experiencia, y el dolor se convierte en motivación, sin embargo, cuando este no se supera se convierte en una **raíz de amargura** en el corazón, pues se implanta dentro de nosotros, casi a la par que nuestra personalidad, y con sus raíces se alimenta de la vitalidad del ser.

En mi búsqueda de resignificar el trauma y dividirlo en **trauma reciclado** y **trauma no reciclado** me encontré con la palabra **amargura** y su significado. Según el diccionario de Oxford Languages, la amargura es un "sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia." ("Amargura", s.f. p.1)

Al igual que el trauma se trata de una frustración duradera. Gracias al recuento de todos estos conceptos me permití dar al trauma un equivalente que, sin quitar su esencia, se resignifique al contexto de este proyecto, de esta necesidad de exploración.

En primer lugar, está el sustantivo **amargura** que, como mencioné anteriormente, hace referencia al trauma y el significado que le dimos anteriormente: herida o frustración duradera que es torturante. Se trata de una herida cuyas raíces se encarnan en el corazón y crecen alimentadas por el miedo y la frustración, a esto le llamo **raíz de amargura**. Hasta este punto nos referimos a la idea pura del trauma, es decir, un **trauma que aún no ha sido reciclado**.

En segundo lugar, se encuentra la palabra **AMARGura**, que a su vez se compone de dos conceptos: AMAR y amargura. Aunque ésta segunda se refiere al origen, al trauma, la palabra AMAR, de la cual hablaré a detalle más adelante, es la encargada de darle al trauma la esperanza de la conversión y de situarlo en un contexto de superación, entonces es un **trauma reciclado**. Ya no hablamos del trauma y el dolor si no del trauma y el amor.

Para mí, la cama está muy ligada al concepto de inocencia, a la idea del ser indefenso, idea que también me gusta relacionar con la niñez, y me gusta relacionarla con este concepto porque lo veo como un símbolo de **vulnerabilidad**, de una pureza que inevitablemente un día tendrá que acabarse. Para mí la existencia de la niñez es una pequeña garantía de crecimiento y de formación de carácter, algo así como que nadie muere sin haber nacido. La cama se relaciona a la vulnerabilidad, debido a que el hacer uso de ella, el estar recostado o entrar en reposo verdaderamente requiere una condición de vulnerabilidad ante el entorno.

La cama también simboliza el inicio y fin de la vida, es decir, todo el recorrido de una persona. **Simboliza el descansar del constante forjamiento del ser.**

En este contexto, la cama simboliza la vulnerabilidad del ser, la característica de ser frágil que lo define como una posible víctima del cansancio, del dolor. Y es que verdaderamente define al ser cómo víctima de un cansancio, pues la cama también es un lugar de descanso.

Aunque el trauma, definitivamente, no es un lugar de descanso, sí es una etapa que nos deja vulnerables ante nuestro contexto, simboliza vulnerabilidad y cansancio. Sin embargo y a pesar de ello, como estamos hablando del **trauma y el amor, trauma reciclado** entre otras, me gusta definirlo como una cama: un lugar de una altísima vulnerabilidad, un lugar donde se recuerda la inocencia y, donde el cansancio del día, toma, por fin, un descanso.

llAMAR

sobre la reconciliación

La **reconciliación** hace referencia a un proceso que nos confirma que el trauma del que tratamos es un trauma que se está reciclando. En esta parte del proceso hablar de **identidad** es imprescindible.

Podemos percibir la identidad como una de las características más importantes del ser pues es esta la que nos permite saber de qué o quién hablamos y de qué o quién no. La identidad es la que concreta una gota de agua en un mar, es el "conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto" ("Identidad", s.f. p.2)

En el contexto del trauma la identidad se convierte en un conjunto de características altamente expuestas que pueden ser modificadas con una facilidad verdaderamente increíble.

Sabemos que la identidad siempre está sujeta a cambios, de hecho, en el proceso normal de la interacción social lo que se espera es que esta sea modificada: "la identidad es considerada como un fenómeno subjetivo, de elaboración personal, que se construye simbólicamente en interacción con otros." (Moro, 2010, p.18) es por esto por lo que, en un contexto donde el trauma no predomina, esos cambios le permiten a la identidad transformarse y surgir de una manera sana y libre en el ser. Sin embargo, en el contexto del trauma, los valores que la modifican son mucho más variables y nocivos. De acuerdo con mi experiencia el trauma se encarga de **transformar la identidad** su antojo sometiéndola al miedo, la vergüenza, la ansiedad social y alterando así el autoestima de la persona.

Cuando los valores de una persona se empiezan a someter a factores tan efímeros y dañinos su identidad empieza a verse trastornada y con ello su autoestima y su salud mental: es en este momento cuando nos encontramos con un ser confundido, con definiciones poco claras de sí mismo, con conflictos internos que le impiden ser.

En el proceso de reciclado del trauma la reconciliación con la propia identidad es indispensable: se trata de **volver a ser uno con uno mismo**, de

comprenderse y de poder convivir su identidad real con la certeza que se tiene de ella: ¡se trata de estar seguro de quién se es!

El proceso de reconciliación debe empezar por el reconocimiento del trauma, la capacidad de comprender que hay algo que está sucediendo y no está bien, de reconocerse perdido y comprender que no es un lugar en el que nos debemos quedar. Cuando comprendemos que la pérdida de la identidad no es el fin del ser, empezamos a trabajar en la reconciliación de esta.

Para mí la mesa es el símbolo de la reconciliación. En la mesa se sientan diferentes partes, no todas iguales pero dispuesta a entablar conversaciones y dialogar, a compartir conocimientos, sentires y conclusiones. El que se sienta en la mesa con otro, si han estado en discusión, debe tener la capacidad y la fuerza de voluntad suficiente para dejar de lado el orgullo y el dolor. Aunque unos sean más grandes que otros en la mesa todos quedamos a la misma altura, todos nos vemos a los ojos.

La mesa nunca tiene un solo lado, siempre tiene varios puestos que le permiten a todos verse a la cara y disponer de una palabra, una mirada y un diálogo. La mesa se convierte en un lugar íntimo, donde se sientan miembros del mismo hogar, dueños de una misma sangre, donde de vez en cuando se invitan a otros más o menos ajenos y se les abre el corazón para compartir saberes y sentires propios y profundos. La mesa simboliza la capacidad de alimentarse, de sentarse en paz con la intención de ingerir y recobrar energías: de volverse a llenar.

Para mí, la mesa es la reconciliación.

El proceso de reconciliación implica abrirse, olvidar el orgullo y tener la capacidad de ver al otro como igual, de disponerse a entablar un diálogo y de crecer en pos de la salud de ambos, implica pedir perdón y reconocer que ese otro dolido, abatido, olvidado y golpeado no es verdaderamente malo, solo debe ser escuchado y abrazado. **clAMAR** simboliza la capacidad de pedir al otro sentarse a la mesa.

De llamar al otro, con intenciones de **reconciliación**, de forma vehemente, pero sentándose y dialogando de forma reflexiva y paciente. ("clamar", s.f. p.1)

El clamar por sí solo hace referencia a la desesperante necesidad del ser de reconciliarse consigo mismo, de poder ver al otro y entenderle, el AMAR, en este sentido, convierte ese **clamor agresivo** y apasionado en algo mucho más **reflexivo** y paciente, lo convierte en la capacidad de sentarse y **volverse a amar**.

inflAMAR

sobre el amor

En cuanto al amor tengo por decir que, aunque me emociona hablar de ello, considero que las palabras nunca serán suficientes para definirlo o demostrarlo.

Mi investigación acerca del amor surgió el día en que leí, en 1 Juan 4:8 (Reina-Valera, 1960), "Dios es amor". Había algo muy profundo en esa frase que parecía tan simple y es tan corta, algo muy profundo en ese enunciado me hacía querer pensarlo una y otra vez.

Resulta que la idea de Dios, que cualquier ser humano pueda tener acerca de lo que nos queremos referir con este concepto, se queda absurdamente corta con el referente en sí. A pesar de ello me quiero permitir dar unas cortas palabras de mi perspectiva del asunto.

Dios es igual a el inicio y el fin, el primero y el último, perfección, indefinición y definición. Dios es todo y más de lo que pudiera imaginar. Dios, como creador de una creación, es bueno. Y es bueno porque es su naturaleza, porque al ser el todo y la razón del todo no puede ser ajeno a lo que es de Él y lo que deviene de Él. En palabras simples, para todo lo que viene de Él, (es decir TODO) Él es bueno porque es el autor.

Un ejemplo indigno de esta regla, casi universal, sería el siguiente: Veamos a Dios como una fuente de agua pura y a la creación como los "derivados de esta agua": agua sucia, agua con químicos, jugos, jabones y todo lo que pueda contener agua. Para estos derivados el agua pura siempre será "buena", porque al ser sumados a ella siempre podrán ser más puros. El término "bueno" del que estoy tratado aquí no es el que muchas veces usamos (como la idea superficial de algo que puede hacer un bien), me refiero más precisamente a la idea de plenitud. Entonces el agua pura es plenitud para el agua sucia porque le ayuda a purificarse.

Siguiendo con la narrativa de que Dios es bueno, podemos apoyarnos desde la Biblia cuando Pablo, en la segunda carta a Timoteo 2:13 (Reina-Valera, 1960), le dice "Si fuéremos infieles, Él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo." Afirmando que Dios no puede negarse a su naturaleza pura y purificadora.

El fin de este cortísimo estudio es lograr enlazar los conceptos de lo bueno, el origen y el amor. Logramos ver que el origen, es decir Dios, a su creación siempre es bueno, siempre es proveedor de plenitud, y en ese mismo sentido, lo es el amor, así como vimos al inicio en 1 Juan 4:8 (Reina-Valera, 1960): "7. Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es

nacido de Dios, y conoce a Dios. 8. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.". Entonces, como una corta conclusión, Dios es amor y, por lo tanto, el amor para nosotros es símbolo de pureza y plenitud.

La pureza del amor se origina de su capacidad de consumir, quemar y destruir lo que no le pertenece. En Hebreos 12:28-29 (Reina-Valera, 1960), Pablo nos habla de que Dios es celoso y es fuego consumidor, habla que para acercarse a Él debemos hacerlo con temor y reverencia, parecido a lo que nos habla Isaías en el libro de Isaías 33:14 (Reina-Valera, 1960) "¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas?" haciendo referencia a la capacidad purificadora del creador y, con ello, del amor.

Reconociendo que somos seres creados de y por el amor nos damos cuenta de que la purificación de nuestros conflictos, en todo caso, siempre tendrá que ver con el reencuentro y la purificación con ese amor.

Como hemos visto a lo largo de esta corta reflexión, el amor es el principio creador y, por lo tanto, el amor hace parte de todo. Quizá haya poco amor, amor herido, amor traicionado o amor abandonado. Pero en todo lo que exista debe haber al menos un poco de amor. En medio de la amargura hay amor, en medio del dolor y el clamor hay amor y en medio de la purificación del ser es donde ese amor logra resurgir y brillar.

Es imprescindible hacer la siguiente anotación: el proceso de purificación es doloroso.

El tener que escarbar, tallar, alumbra, esculpir, limpiar y lijar todo lo que contamina cierta pureza siempre demandará tiempo y dolor. En fin, el fuego consumidor debe quemar lo que se le atraviese para que eso pueda en algún momento volver a arder en llamas.

En cuanto a la relación con UNA CASA CON PUERTAS, me gusta pensar en el amor como ese elemento que está inmerso en todo el proceso del trauma y su sanación pero que solo alcanza su máxima expresión cuando se le abre la puerta para que purifique, pues si no se le permite, no lo hará. En este proyecto la luz juega un papel fundamental, habla sobre la verdad y la esperanza; la luz rota de la habitación en la fase de amargura denota una esperanza que, aunque está presente, se encuentra quebrada y herida, se trata de una esperanza artificial y que depende de una fuente eléctrica que en cualquier momento puede acabar; la luz natural del comedor en la fase de la reconciliación denota una esperanza mediada, una esperanza cuadrículada que aunque ya no es artificial ni depende de factores humanos sí necesita ser filtrada para ser capaces de recibirla y procesarla; finalmente, la esperanza a una luz plena denota la libertad que el amor brinda, la capacidad de entrar y salir por la puerta en cualquier momento. La llave es símbolo de voluntad propia y la puerta es la oportunidad que le brindamos a la luz plena de entrar dentro de nuestra casa y que nos brindamos a nosotros mismos de salir y, como el proceso de purificación puede ser difícil, siempre podemos apoyarnos de una sombrilla que nos ayude a pasar con paciencia el proceso de catarsis y desinfección.

El amor está en medio del trauma y, cuando nos permitimos reciclarlo, el amor obra como esa oportunidad de conciliación, es también el que nos esfuerza a clamar y ponernos en diálogo para que, finalmente, aprendamos a tener el dominio propio para someternos a esa purificación constante y permitarnos vivir en nuestra plenitud con el amor.

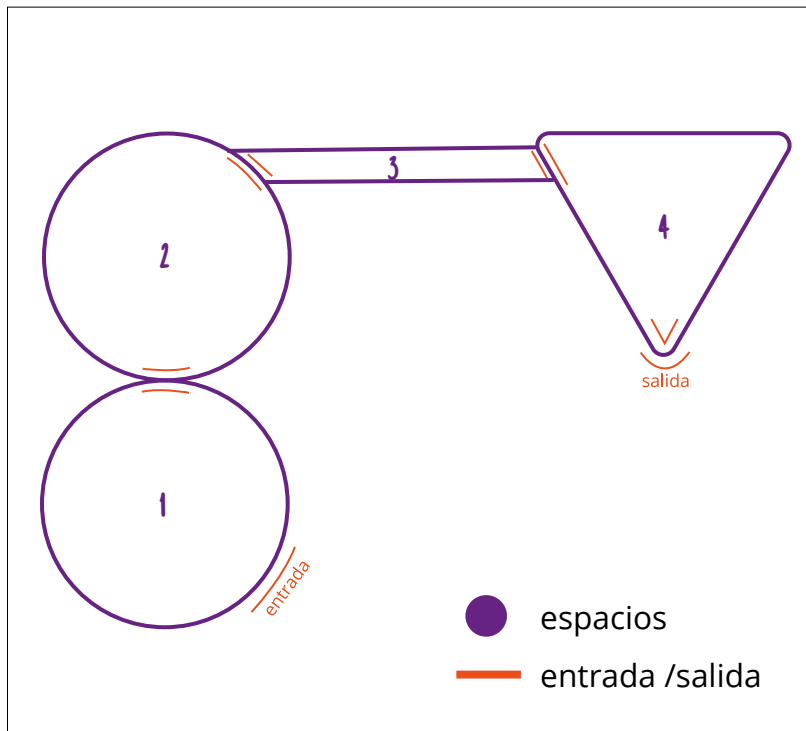
Como artista y como persona tengo una fascinación clara y sentimiento de honra y respeto hacia el amor. Para mí el amor es el todo, es el sentido, el propósito, el principio y el fin de la vida, pero también de la existencia y la no existencia. Para mí el amor es Dios, Dios es el amor y todo lo creado visible o no tiene parte de este. Tengo un celo grande por cómo se usa y pienso que deberíamos tener en nuestras sociedades formas de aprenderlo y enseñarlo.

Siento una profunda preocupación y dolor por todas aquellas cosas que de una u otra manera dan o reciben amor falso, amor mediocre o amor hipócrita. Me duele el amor que no se da, me duele lo que estas situaciones dejan y creo que es importante evidenciarlo.

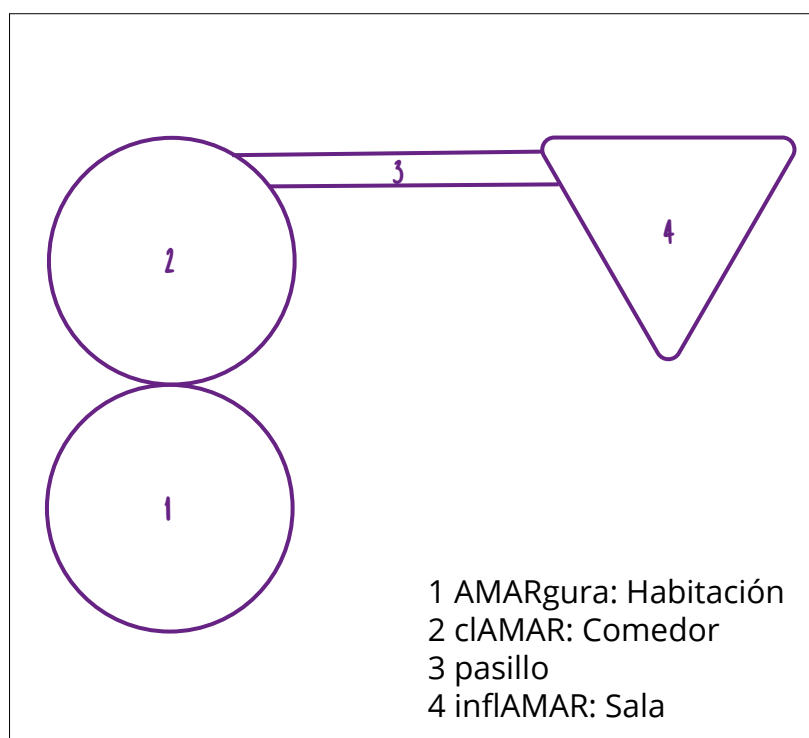
A través de temas como el trauma, la salud mental, las relaciones con los demás y consigo mismo busco evidenciar cómo la falta de amor y de amor real pueden demacrar cada uno de los aspectos de la vida. Además, en mi práctica artística busco exponer el amor como ese principio que, una vez que arde en el ser, no puede ser apagado y consume todo lo que no le pertenece.

PROPUESTA de montaje

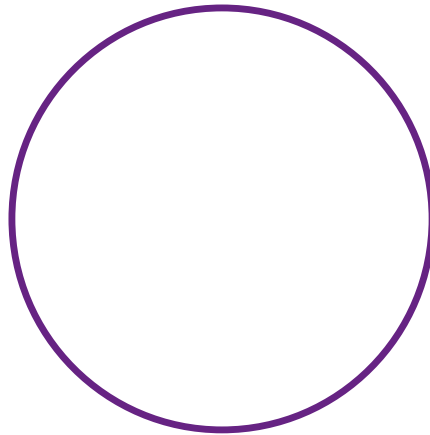
Estudio de televisión: 10m x 9m

Estudio de televisión: 10m x 9m

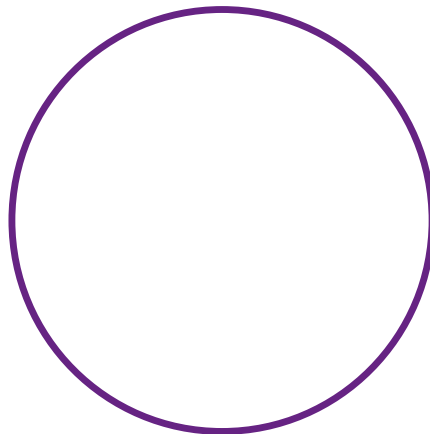

1 AMARgura: Habitación

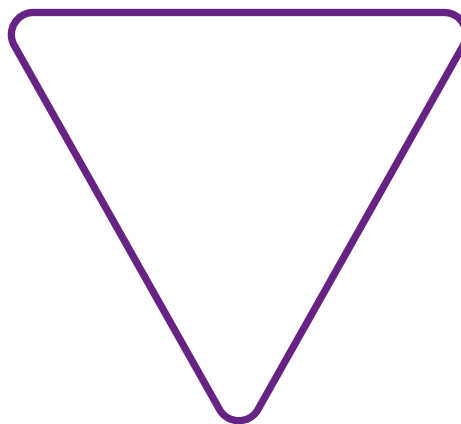
Cama y peluches
Abarca el concepto del trauma

2 ciAMAR: Comedor

Mesa y proyección
Abarca el concepto de reconciliación

3 inflAMAR: Sala

Luz y grabación de audio
Abarca el concepto de amor

REFERENCIAS

- Amargura. (s.f.). En Oxford Languages (Ed.). <https://www.google.com/search?q=definici3n+de+amargura&oq=que+es+la+amrgura&aqs=chrome..69i57j0i10i512l6j0i22i30l3.2957j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1>
- Biblia Reina-Valera. (1960). Ciudad de publicación: Editorial.
- Brunet, M. (2023). Nuestra Historia – Fer y Marcos Brunet. Tiempo de Mesa. <https://open.spotify.com/episode/6rhE0iqkgnLKTfEcaDSbYu?si=YJWVFM-vS-nCM6m52aVpJqg>
- Clamar. (s.f.). THE FREE DICTIONARY BY FARLEX. <https://es.thefreedictionary.com/clamar>
- Cortinas de ba1o 1985-1986 – OSCAR MU1OZ. (s.f.). Banrepcultural.org. <https://www.banrepcultural.org/oscar-munoz/cortinas-bano.html>
- Do Ho Suh. (s.f.). LEHMANN MAUPIN. <https://www.lehmannmaupin.com/artists/do-ho-suh>
- Identidad. (s.f.). En Oxford Languages (Ed.). https://www.google.com/search?q=definici3n+de+identidad&sca_esv=bf40e8bdc06d4d76&sxsrf=AM9HkKnWDH4joymliwxenYE-1FmXd2rc0A%3A1699050942481&ei=vnV-FZbyFHbqNwbkP3KK1wAs&ved=0ahUKEwi83Ib_8aiCAxW6RjABHVxRDbgQ-4dUDCBA&uact=5&oq=definici3n+de+identidad&gs_lp=Egxnd3Mtd-2l6LXNlcnAiGGRIZmluaWNpw7NuIGRlIGlkZW50aWRhZDIMECMYigUYjxhG-GPkBMgUQABiABDIFEAAyGAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAyGAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAyGAQyBRAAGIAEMiEQABiKBRhGGPkBGJcFGLwFG-N0EGEYY9AMY9QMY9gPYAQNIss9Q6AVYIC5wAngBkAEAmAGIAaABvxuqA-QQwLjI0uAEDyAEA-AEBqAIUwglHECMY6gIYJ8ICEBAAGloFGOoCGLQCGEP-YAQHCAhEQABjjBBjpBBjqAhi0AtgBAclCFhAAGAMYjwEY5QIY6gIYtAIYjAP-YAQLCAgcQlxiKBRgnwglEECMYJ8ICBxAAGloFGEPcAgoQABiKBRixAxhDwgl-LEAAyGAQYsQMYgwHCAg0QABiABBgUGlccGLEdWglIEAAyGAQYsQPCAGs-QABiKBRixAxiDAclCBxAjGLECGCfCAgoQABiABBixAxgKwglINEAAyGAQYs-QMYgwEYCsICIRAAGloFGEYY-QEYlwUYjAUY3QQYRhj0Axj1Axj2A9gBA8IC-ChAAGIAEGBQYhwLiAwQYACBBiAYBugYGCAEQARgBugYGCAIQARgLugYG-CAMQARgT&scient=gws-wiz-serp
- Kershisnik, B. (s.f.) kershisnik. <https://www.kershisnik.com/new-page>
- Moro, L. (2010). Gu1a para la promoci3n personal de las mujeres gitanas: perspectiva psico-emocional y desarrollo profesional. Fundaci3n Secretariado Gitano. <https://www.gitanos.org/publicaciones/guiapromocionmujeres/pdf/03.pdf>
- Puertas, M. (2020). Cuerpo de Paso. (documento in3dito). Pontificia Universidad Javeriana. Cali

- Puertas, M. (2021). Socorro ambiental. (documento inédito). Pontificia Universidad Javeriana. Cali
- Puertas, M. (2021a). Inmensurable conexión. (documento inédito). Pontificia Universidad Javeriana. Cali
- Puertas, M. (2021b). En la sangre. (documento inédito). Pontificia Universidad Javeriana. Cali
- Sophie Calle. s.f. Sophie Calle. STROZZINA. Recuperado de <http://www.strozzina.org/en/artists/sophie-calle>
- Trauma emocional. (s.f.). SanaMente. <https://www.sanamente.org/retos/trauma-emocional/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20trauma%3F,-naturales%20como%20terremotos%20o%20huracanes>
- Trauma. (s.f.). Diccionario Etimológico Castellano en Línea y Etimologías de Chile (DECEL). <http://etimologias.dechile.net/?trauma>