

**LA CASA: REFLEXIONES SOBRE IDENTIDAD Y DESPLAZAMIENTO EN LAS
ARTES PLÁSTICAS**

YULIANA OCAMPO HENAO

Memorias de grado para optar al título de Maestra en Artes Plásticas

Asesora

LUZ ANALIDA AGUIRRE RESTREPO
Magíster en Historia del Arte

**UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES
EL CARMEN DE VIBORAL
2019**

LA CASA: REFLEXIONES SOBRE IDENTIDAD Y DESPLAZAMIENTO EN LAS ARTES
PLÁSTICAS

YULIANA OCAMPO HENAO

Memorias de Grado para optar al título de Maestra en Artes Plásticas

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES
EL CARMEN DE VIBORAL
2019

AGRADECIMIENTOS

Porque no caminé ni construí sola, agradezco a todos quienes aportaron en las diferentes etapas del proceso. A mi familia, mi padre Guillermo Ocampo, mi madre Miryam Henao y mi hermano Yeison Ocampo, por ser el foco, la ayuda y la fuerza en cada uno de mis pequeños y grandes proyectos.

A los maestros que acompañaron mi andar en la academia y quienes en algún momento contribuyeron, en gran medida, en este trasegar. Especialmente, a los profesores Julio Sampedro, Mario Augusto Arroyave, Kamel Ilian y Viviana Serna. Gracias por las conversaciones, las risas, las apreciaciones y las críticas. A la profesora Luz Analida Aguirre, quien hizo posible con sus orientaciones, estas Memorias de Grado.

A las personas que conocí durante la carrera y se convirtieron en mis buenos amigos: a Stefany Duque, por ser compañía y ayuda en victorias y fracasos; a Luisa Ortiz, Carolina Ciro, Yuliana Miranda, Daniel Castaño, Alejandro Salazar, y muchos que se me escapan, gracias por hacer de este caminar una experiencia amena, colmada de risas, historias para contar y muchas metas a futuro.

Y por supuesto, agradezco a las circunstancias, a los lugares, a las personas, a los sucesos que me trajeron a este punto y me permitieron hacer parte de la Universidad de Antioquia. A cada uno de los pasajes que están construyendo mi identidad y a cada una de las personas que la vida ha puesto en el trayecto.

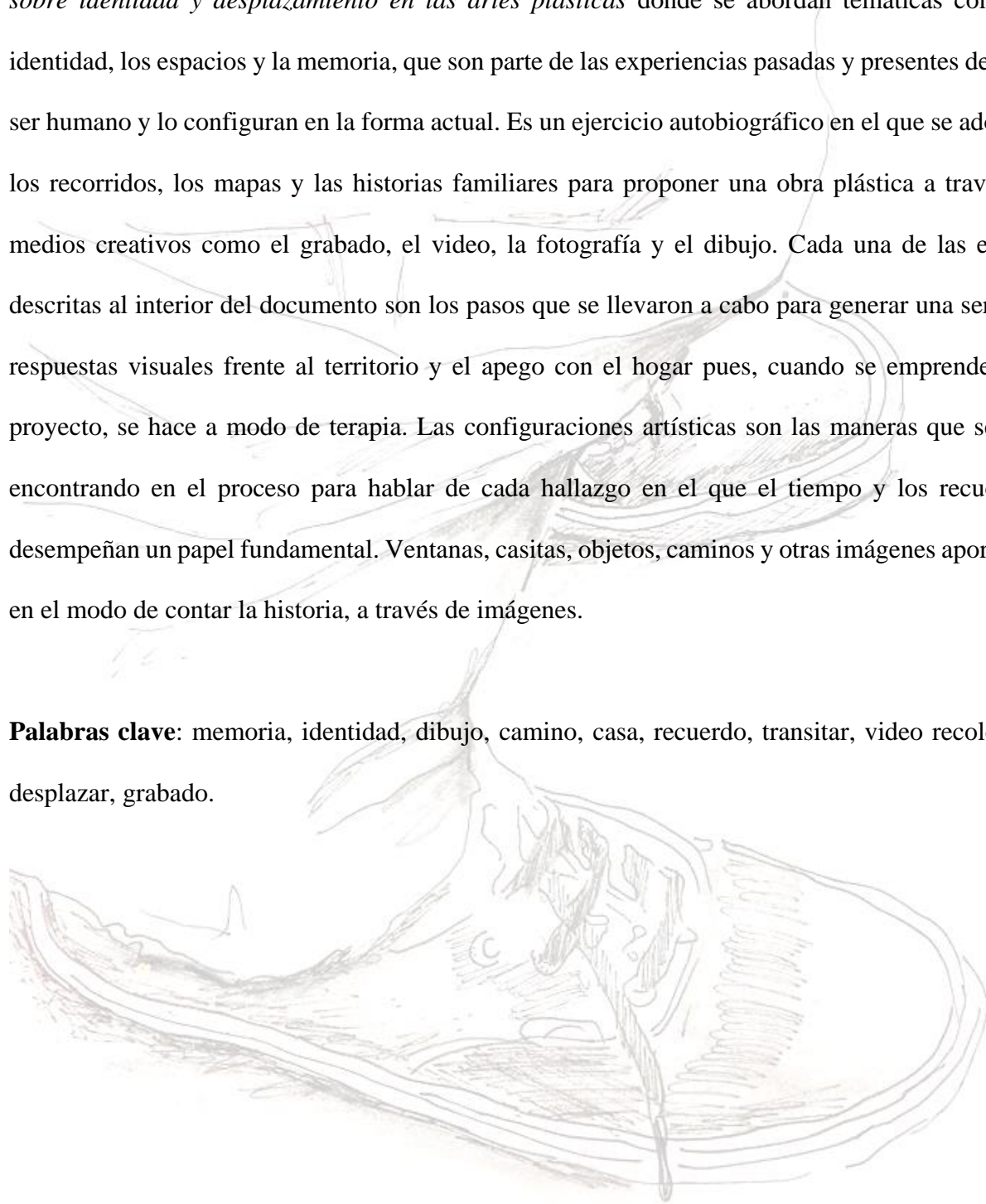
TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	5
INTRODUCCIÓN	6
GLOSARIO.....	8
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	11
DECLARACIÓN DE ARTISTA	13
JUSTIFICACIÓN	14
1. MARCO TEÓRICO.....	16
1.1 La casa.....	16
1.2 La casa y el recuerdo.....	17
1.3 Desplazamiento	19
1.4 Referentes artísticos	20
1.4.1 Remedios Varo (1908-1963). Autobiografía, viajes y lugares	21
1.4.2 Rodrigo Facundo (1958-). Recuerdo, objetos y sociedad.....	22
1.4.3 Francesca Woodman (1958-1981). Autorretrato y espacios.....	24
2. METODOLOGÍA	26
3. CAMINAR. UNA VÍA PARA EL PROCESO DE CREACIÓN	30
3.1 <i>Paréntesis</i> . El encuadre para salir	30
3.2 <i>Sin título</i> . El camino y la pregunta	32
3.3 <i>Camino sin rumbo</i> . El trasegar continuo	34
4. EL ESPACIO. EL OTRO LUGAR DE LA CREACIÓN	36
4.1 <i>Topoanálisis</i> . Reconocimiento	36
4.2 <i>La casa</i> . Un territorio para construir	38
4.3 <i>Cama errante</i> . Testimonio material	40
5. CONCLUSIONES	44
6. EPÍLOGO	46
HOJA DE VIDA.....	47
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	49
CIBERGRAFÍA	50

RESUMEN

Las presentes Memorias de Grado reúnen la evidencia del ejercicio creativo *La casa: reflexiones sobre identidad y desplazamiento en las artes plásticas* donde se abordan temáticas como la identidad, los espacios y la memoria, que son parte de las experiencias pasadas y presentes de todo ser humano y lo configuran en la forma actual. Es un ejercicio autobiográfico en el que se adoptan los recorridos, los mapas y las historias familiares para proponer una obra plástica a través de medios creativos como el grabado, el video, la fotografía y el dibujo. Cada una de las etapas descritas al interior del documento son los pasos que se llevaron a cabo para generar una serie de respuestas visuales frente al territorio y el apego con el hogar pues, cuando se emprende este proyecto, se hace a modo de terapia. Las configuraciones artísticas son las maneras que se van encontrando en el proceso para hablar de cada hallazgo en el que el tiempo y los recuerdos desempeñan un papel fundamental. Ventanas, casitas, objetos, caminos y otras imágenes aportaron en el modo de contar la historia, a través de imágenes.

Palabras clave: memoria, identidad, dibujo, camino, casa, recuerdo, transitar, video recolectar, desplazar, grabado.

INTRODUCCIÓN

Estas Memorias de Grado, compilan el proceso del proyecto de investigación/creación *La casa: reflexiones sobre identidad y desplazamiento en las artes plásticas*, ejecutado desde la disciplina de las artes plásticas. Pretende responder a una serie de cuestiones autobiográficas desde el espacio, la identidad y la memoria. Para esto, exploro desde mi experiencia personal y doy relevancia a los lugares y sucesos que me han conformado “[...] el arte se convierte en el registro exhaustivo de la existencia, o bien, el inasible fluir de la existencia se transforma en objeto del arte [...]” (Arfuch, 2018, Cap. VIII, párr. 11). De este modo muestro aquí la consigna que he desarrollado sobre mi propia vida.

La constante necesidad del ser humano por estar explicando sus propios dilemas hace que lleve a cabo una serie de estrategias. Aquí, los caminos y el acto de caminar aparecen como la manera en que deambulamos por nuestra memoria. Caminos en los que la contemplación y el tiempo generan una serie de imágenes que pueden explicar nuestras pulsaciones o nos invitan a tomar otras rutas.

El foco del proyecto es profundizar en las consecuencias respecto a no tener un lugar propio; identificar los problemas que conllevan el ser *arrancado* del lugar de origen y analizar los pasos precisos para contar un testimonio desde la creación por medio de una constante introspección y evaluación de los recuerdos. Es un intento por explicarme el arraigo y desarraigo con los espacios: la casa y lo que significa su construcción es la metáfora para el encuentro conmigo misma. El trabajo de campo, caminar, recoger, atravesar, contar, jugar, registrar y manipular sin objetivos claros y sin una intención inicial sirven para explicar las sensaciones que generan los entornos que habité y así crear la cartografía mental de lo que quedó atrás. Esto quiere decir, que son el detonante para el ejercicio creador.

Al interior del presente trabajo se evoca el asunto del desplazamiento, eje fundamental que ha inspirado mis cuestionamientos a lo largo de la vida, el gusto por las características que tiene una casa, la necesidad de contar historias pasadas, mi apego a ciertos objetos y todas las conductas que me llevan a identificarme constantemente con aspectos y tradiciones del campo antioqueño. En mi *búsqueda*, cada elemento en desuso, algunas fotografías, y el grabado (esta estampa como la metáfora con las impresiones de la memoria) me ayudan a crear la narrativa para hablar de varias etapas internas con respecto al entorno. La importancia de la casa y sus rincones son la columna vertebral del proyecto, pues es a partir de allí que se construye la imagen de lo que fue. Lo que el tiempo ha hecho con los espacios permite generar múltiples historias alrededor de lo que pudo haber sido. Finalmente, el trabajo exterioriza un proceso artístico que se basa fundamentalmente en el modo en que los impulsos del cuerpo, la colección de momentos y recordar historias, pueden expresar las situaciones que, muchas veces sin saberlo, nos han marcado.

A Usted señor lector lo invito a que realice un recorrido por este documento donde podrá observar una serie de obras producto de mi proceso por la academia y todo lo que significó mantener en acción mi capacidad creativa. Aquí dejo dos lugares principales en los que concentré el trabajo. Por un lado, *Caminar. Una vía para el proceso de creación*, donde recojo obras de dibujo, fotografía y video sobre mis recorridos; y, por otro, *El espacio. El otro lugar de la creación*, donde presento el proceso creador con grabados, acciones en video y fotografías en los que vinculo el lugar y los objetos. Espero sea de su agrado leer todo lo que aquí comparto sobre mi andar.

GLOSARIO

Este glosario recoge términos claves dentro de mi proceso creativo que son importantes para su comprensión, y son tomados desde el diccionario de la Real Academia Española (RAE). La definición de cada concepto sirvió de base para el desarrollo de la investigación/creación. Al mismo tiempo, esto dio lugar a crear mi propia definición del concepto. Para diferenciación del lector, ésta quedará exaltada mediante un subrayado.

Camino: del lat. vulg. *camminus*, voz de or. celta, y este de or. hisp.; cf. celtíbero *camanon*.

1. m. tierra hollada por donde se transita habitualmente
2. m. Vía que se construye para transitar.
3. m. Dirección que ha de seguirse para llegar a algún lugar.
4. m. Modo de comportamiento moral.
5. m. Medio o arbitrio para hacer o conseguir algo.
6. Trayecto de encuentro íntimo y de contemplación. También el lugar para enterarnos del cuerpo, el mundo y el tiempo. Esto es una alusión a las carreteras.

Casa: del lat. *casa* 'choza'

1. f. Edificio para habitar.
2. f. piso (vivienda).
3. f. Edificio, mobiliario, régimen de vida, etc., de alguien.
4. Primer universo y lugar seguro. Abrigo, nido.

Desplazamiento: de des- y plaza

1. tr. Mover o sacar a alguien o algo del lugar en que está. U. t. c. prnl.
2. prnl. Trasladarse, ir de un lugar a otro.

3. Arrancar algo o alguien de su suelo, atentar contra la vida digna. Expatriar.

Espacio: del lat. *spatium*

1. m. Extensión que contiene toda la materia existente.
2. m. Parte de espacio ocupada por cada objeto material.
3. m. Capacidad de un terreno o lugar.
4. m. Fis. Distancia recorrida por un móvil en cierto tiempo.
5. Lo que habitamos, recorremos y transformamos. Véase aquí como *casa, camino, carretera, construir*.

Memoria: del lat. *memoria*

1. f. Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado.
2. Fil. En la filosofía escolástica, una de las potencias del alma.
3. pl. Relación de algunos acontecimientos particulares, que se escriben para ilustrar la historia
4. Es el recurso humano para contar historias y rescatar momentos relevantes, personales y colectivos.

Mudanza:

1. f. Acción y efecto de mudar o mudarse.
2. f. Traslación que se hace de una casa o de una habitación a otra.
3. “El trasteo”, el traslado a una nueva vivienda. Oportunidad.

Recorrer: del lat. *recurrere*

1. tr. Atravesar un espacio o lugar en toda su extensión o longitud.
2. tr. Efectuar un trayecto
3. tr. Registrar, mirar con cuidado, andando de una parte a otra, para averiguar lo que se desea saber o hallar.

4. Deshacer los pasos, volver en el tiempo o en la memoria. Ir de nuevo. Visitar.

Recuerdo:

1. m. Memoria que se hace o aviso que se da de algo pasado o de que ya se habló.
2. m. Objeto que se conserva para recordar a una persona, una circunstancia, un suceso, etc.
3. Archivo.

Tránsito: del lat. *transītus*

1. m. Acción de transitar.
2. m. paso (lugar para pasar de una parte a otra).
3. m. Lugar determinado para hacer alto y descanso en alguna jornada y marcha.
4. de tránsito: loc. adj. Dicho de una persona: Que no reside en el lugar, sino que está en él de paso
5. hacer tránsito: loc. verb. Parar o descansar en albergues o alojamientos situados de trecho en trecho entre los puntos extremos de un viaje.
6. Proceso de caminar, atravesar o recorrer.

Trasegar: Del lat. *transicāre*, de *transīre* 'pasar'.

1. tr. Trastornar, revolver.
2. tr. Mudar las cosas de un lugar a otro, y en especial un líquido de una vasija a otra.
3. tr. Beber en cantidad vino y licores.
4. Metáfora del trayecto por la vida. *El andar en la vida y en la academia.*

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

*[...] El hoy es densidad del ayer destilado.
Se puede afirmar: no sé quién soy, pero sí como he llegado a serlo.
En esto consiste la narración autobiográfica...*

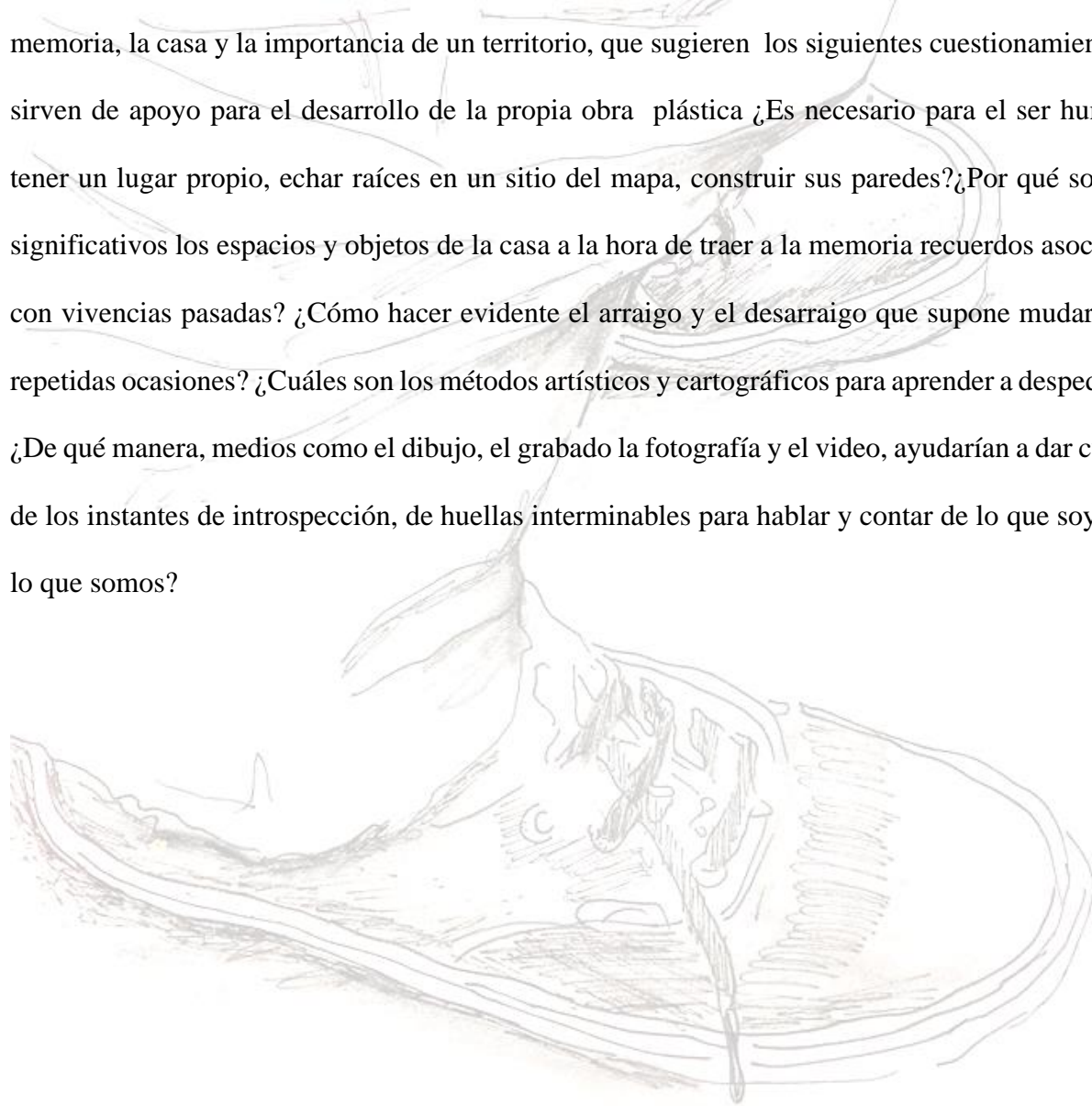
Joaquín Sánchez Ruiz

Siempre sensible a los cambios, al tiempo y a los apegos materiales con el entorno, el ser humano que se vincula con el quehacer del artista ha entendido que es desde la autoobservación es como se construyen historias y se crean imágenes. Esto quiere decir que, cada una de las expresiones artísticas pueden pensarse como una pequeña historia, un retazo de la propia memoria.

El individuo busca constantemente explicar su existencia, la razón de su errancia y sus recuerdos borrosos. En esa necesidad de narrar, es menester tomar cada uno de los elementos en los que se ve proyectado, dar cuenta del dinamismo de los senderos transitados, los orificios y ventanas de los «lugares», así como de cada uno de los vestigios poco nítidos que quedan en la memoria y de los elementos que se sienten tan propios que luego vemos como nexos directos con momentos de la infancia. Todo ello potencia la creación y ayuda a explicar las conductas que se tienen frente al entorno.

No es sencillo diferenciar las búsquedas, pues todo está ligado: memoria, espacios, objetos, caminos y los estrechos gustos por lo vernáculo. Por ello, un artista puede disfrutar de la observación de espacios propios o cotidianos de su entorno como la casa y aquellos espacios que la componen: la sala, la habitación, la cocina, entre otros, que le sirven en su ejercicio creador. En este sentido, Gastón Bachelard (1957) en su libro *La poética del espacio* afirma que «La casa, el cuarto, el granero donde estuvimos solos, proporcionan las marcas de un sueño interminable, de

uno que solo la poesía —o el arte—, por medio de una obra podría terminar [...]» (p. 36). Esto evidencia la falta de un lugar propio, de una identidad que, desde las artes plásticas, puede mostrarse con el autorretrato y la construcción de una biografía de lo humano y su trasegar, sin dejar de lado las causas por las que somos «arrancados» de la casa natal. Por esta razón, dentro del trabajo creativo que se lleva a cabo en el programa Maestro en Artes Plásticas impartido por la Universidad de Antioquia, sede oriente, han surgido una serie de inquietudes alrededor de la memoria, la casa y la importancia de un territorio, que sugieren los siguientes cuestionamientos y sirven de apoyo para el desarrollo de la propia obra plástica ¿Es necesario para el ser humano tener un lugar propio, echar raíces en un sitio del mapa, construir sus paredes? ¿Por qué son tan significativos los espacios y objetos de la casa a la hora de traer a la memoria recuerdos asociados con vivencias pasadas? ¿Cómo hacer evidente el arraigo y el desarraigo que supone mudarse en repetidas ocasiones? ¿Cuáles son los métodos artísticos y cartográficos para aprender a despedirse? ¿De qué manera, medios como el dibujo, el grabado la fotografía y el video, ayudarían a dar cuenta de los instantes de introspección, de huellas interminables para hablar y contar de lo que soy y de lo que somos?

DECLARACIÓN DE ARTISTA

Básicamente dos temas están presentes en mi trabajo: la casa y el desplazamiento, y me interesa establecer relaciones entre ambos. Para ello, me ocupo al mismo tiempo de la memoria y el espacio. El contexto en el que me encuentro, mi hogar y la vivencia en el área rural durante toda mi vida (hasta ahora) se conecta completamente con mi quehacer artístico; no hay manera de que desvincule lo que vivo y lo que viví con lo que me permito hacer desde el arte.

Me valgo de diferentes técnicas artísticas como el dibujo, el grabado, la fotografía y el video. Disfruto del proceso experimental, pues, es la fase que considero más relevante dentro del ejercicio creativo y también, el método que utilizo para organizar mis ideas. En técnicas como el grabado, integro materiales alternativos y reciclados para el proceso de la elaboración del papel y las imágenes a imprimir. Indago en representaciones de mis paisajes cotidianos, objetos, espacios y carreteras comunes; así mismo, desarrollo un *color de mi paisaje*, es decir, manejo una paleta de color reducida que va desde el blanco y negro, hasta tonos ocres y sepia.

Durante mi proceso de formación en la Facultad de Artes, de la Universidad de Antioquia, he comprobado que la creación ha sido una necesidad interna y que definitivamente la producción creativa, es la forma en que comparto mi visión con los demás. Siento que el narrarse constantemente ayuda a dar cuenta de nuestra existencia y tomamos consciencia del cuerpo y su función en el mundo. Una historia del desplazamiento, específicamente en el territorio colombiano, puede construirse infinitamente y es menester, que conozcamos las distintas visiones al respecto. Ser desplazado acarrea más que solo salir del lugar de origen, por eso desde mi memoria, pretendo aportar, levantando la mano y decir: Yo tengo otra versión. Una persona desplazada, también olvida su tierra; se invisibiliza y no regresa. Colombia es un espacio y territorio con muchas presencias fugaces.

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto de investigación/creación es importante dado que procura explicar las inconformidades internas que todo ser humano puede tener con la ocupación de los espacios externos y a la vez dibuja el camino de una persona que ha transitado veredas y conocido muchos techos en el oriente antioqueño; todo eso sin entender por qué hace parte de las cifras de desplazamiento forzado del territorio colombiano

No es solo una denuncia, no hay manera de que recuerde actos violentos, no puede hacerse mucho frente a una situación de destierro cuando somos niños; es por eso por lo que es necesario que desde las artes plásticas se construyan relatos visuales que evidencien y recuerden esta situación vivida por la humanidad en todos los tiempos. Esto implica hacer un ejercicio profundo y personal para rememorar sucesos y darle explicación a los engramas del presente y a la impresión que dejan los sucesos en la memoria de las personas.

La historia personal con imágenes veladas sirve de apoyo en el quehacer artístico, pues aportan a un interés colectivo frente a la desterritorialización paulatina que se da en toda sociedad; así, puede dar cuenta de las consecuencias directas e indirectas en las personas involucradas. Es el caso concreto del desplazamiento forzado en la zona oriental del departamento de Antioquia. Al reconocer esta situación desde el ejercicio artístico, sería posible aclarar panoramas y vivir un proceso de sanación a partir de la creación visual para encontrarse con un lugar que no sea ajeno a sí mismo.

Socialmente, es necesario que los individuos hagan evidente su participación en la historia del territorio, los acontecimientos no se pueden quedar en simples cifras que no explican nada más que la indiferencia frente al problema del destierro. Por ello, desde la expresión artística —atravesada por las artes plásticas— hay un modo de visibilizarse y contar una historia personal,

llegando aún más al fondo de los hechos y dando lugar a una poética expresiva de la vivencia humana y sus recorridos obligados.

1. MARCO TEÓRICO

Dentro de la investigación/creación que se llevó a cabo durante los talleres de Integrado y Grado, se abordaron una serie de ejes temáticos que sirvieron para aclarar las búsquedas visuales que querían llevarse a cabo. Estos ejes fueron apareciendo luego del ejercicio experimental y creativo. Los que más se destacan son los conceptos de casa, recuerdo y desplazamiento. A continuación, se desglosan cada uno de ellos de acuerdo a las experiencias internas y un diálogo con autores como Gastón Bachelard, Joaquín Sánchez Ruiz y Jorge Luis Pardo, entre otros. Además de lo anterior, se recogen los referentes artísticos que aportaron conceptual y visualmente al desarrollo de las presentes Memorias. Entre ellos están Remedios Varo, Francesca Woodman y Rodrigo Facundo. La primera, desde la concepción de los viajes y su experiencia personal e íntima; la segunda, desde los espacios, el autorretrato y la autobiografía; y el tercero, desde su mirada a lo social, la memoria y los objetos.

1.1 La casa

[...] El muro es un gesto humano tan universal e intemporal como el deseo de refugio y protección. Que sea vernáculo porque lo hacemos con nuestras propias manos, como quien levanta una barricada contra los peligros del mundo...

Germán Téllez

Nuestra identidad se ve mediada por muchos aspectos. No solo influyen asuntos sociales para definir nuestra vida y conducta, sino también los orígenes y raíces asociados con la familia, la ciudad o el pueblo en el que nacimos. Hundertwasser (1928-2000), el pintor, escultor y arquitecto austriaco, entre 1967 y 1972, planteó una teoría al respecto al explicar que somos el resultado de cinco pieles para hacer alusión a la relación con el mundo externo. Estas cinco pieles las definió de la siguiente manera: «la epidermis», «la ropa», «la casa», «el entorno social» y «el entorno

mundial/humanidad». De las cinco, es muy importante hablar de la piel que hace referencia a la casa u hogar, pues es el elemento más relevante de la vida de todo individuo. El «techo» o el abrigo que representa la casa es el lugar donde sucede todo cuanto queremos. No consiste solo en un espacio conformado por paredes, sino en un lugar que posee encuadres como ventanas, puertas, rincones, divisiones y los elementos que se incorporan para habitarla.

Podemos entender entonces que el modo en que habitamos también nos define. Construimos un espacio y lo modificamos a nuestra manera, porque es otra forma para dar cuenta de nuestra existencia. Martín Heidegger (1951) planteó en su texto *Construir, Habitar, Pensar* que «Aquí «ser» es un construirse, que es un habitar. No hay esencia eterna ni inmutable. Mi esencia o ser va siendo en tanto habito [...]» (p. 2). Con ello nos explica que todo cuanto construimos está en el ámbito de lo que habitamos y al estar en la tierra, vemos necesario un recinto, un lugar en el que nos sentimos protegidos y resguardados. Gran parte de la vida se va en el proyecto de construir una casa, escondernos del peligro, identificar un nido que sea tan íntimo, tan propio y tan nuestro.

1.2 La casa y el recuerdo

Cuando hablamos de la casa, nuestro reflejo inmediato es pensar en protección, infancia, *casa natal*; durante nuestra vida estamos tratando de encontrar ese vínculo con el resguardo, el calor de un nido, basándonos en el recuerdo primigenio. Al respecto, en su artículo *La memoria: una estructura para la creación* Joaquín Sánchez Ruiz (2008) señala que los lugares suscitan recuerdos poderosamente y de esta forma «el sentido de la vista resulta el más intelectual de todos [...]» (p. 25). Es decir, las reminiscencias se dan gracias a esas imágenes que guardamos, a los elementos que recordamos como colores, formas, texturas, acontecimientos, entre otros. Esto nos muestra que para los seres humanos es necesario referenciar algo físico y, en este sentido, la memoria táctil

también nos permite recordar. Se considera por eso que los objetos conservan parte del pasado, haciendo del individuo *un arqueólogo y acumulador de momentos*.

Un aspecto que vincula a la casa con la memoria es su capacidad de mutar; cuando se habla de recuerdos estamos sujetos a encontrar muchos momentos —que por fortuna— hemos guardado bien en los lugares referenciados con imágenes, pero tanto el recuerdo como la casa cambian con el tiempo. La casa onírica o casa feliz se va construyendo de otros nuevos recuerdos, así que cambia su imagen y la casa física que vamos habitando —como se dijo antes— cambia en tanto se modifica y adecua a nuestros gustos. Por consiguiente, estamos cambiando también nosotros. Frente a esto, Jorge Luis Pardo (1992) explica en *Las formas de la exterioridad* que existe una relación entre los espacios y el individuo, pues «[...] son ellos [los espacios] quienes le determinan y preceden, le anuncian, le acompañan y le definen, proporcionando cuando es preciso un molde a sus vivencias o un contenido a su «campo perceptivo» [...]» (p. 19). De esta manera se entiende que los lugares están constantemente recogiendo memorias y presencias, convirtiéndose en espacios llenos de «fantasmas», recintos que por su naturaleza también pueden edificarnos. Nuestra casa puede ser referenciada con simples imágenes, con recuerdos tan básicos, pero tan propios que nos remitan al momento y la sensación de estar allí, pues «[...] solo debo decir de la casa de mi infancia lo necesario para ponerme yo mismo en situación onírica [...]» (Bachelard, 1957, p. 43). En este orden de ideas, es tan íntimo el recuerdo cuando se asocia con la casa, que solo cada individuo sabrá exactamente como remitirse al instante de estar ahí.

1.3 Desplazamiento

[...] Arrastrando un cansancio de siglos y tratando de mirar hacia adelante con ojos atados a lo que han dejado atrás...

Laura Restrepo

La palabra *desplazar* refiere precisamente a una expulsión, a sacar algo o alguien de un lugar, en el mayor de los casos de su «lugar de origen». En Colombia se vive el problema del desplazamiento día a día. No ha estado solamente relacionado con el conflicto armado, sino que se han involucrado problemas de carácter político. En este sentido, la política bipartidista ha hecho *caminar de manera obligada* —en cantidades exorbitantes— a campesinos y a comunidades indígenas, es decir, se desplaza a las personas que conocen a cabalidad la finalidad de un territorio, viven de él y en él, y no sienten necesidad alguna de explotarlo más allá de su vínculo natural. No obstante, la tenencia de la tierra se ha convertido en el blanco perfecto para los altos mandos que rigen el país; sin embargo, en otros casos esos territorios ya no son de nadie, ya no tienen nombre, ni casas, ni animales. Entonces para entender el sentido de esta palabra dentro del presente trabajo, aparecen otros sinónimos como *expropiar*, *desalojar* y *expatriar*.

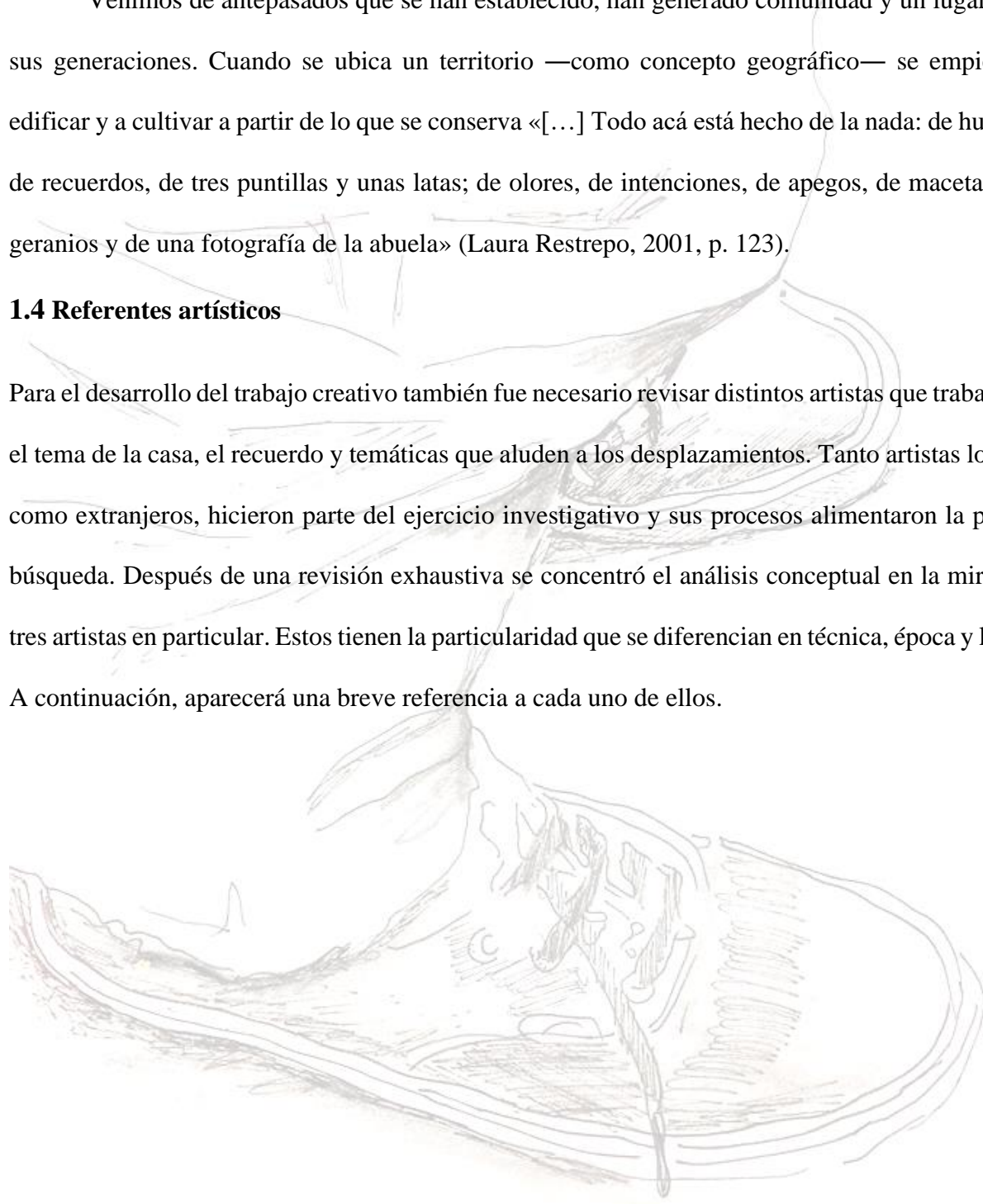
Ser desplazado implica enfrentarse a lo desconocido. Es un gran problema porque se da una pérdida de identidad y genera desarraigo. El desplazamiento no se resume en las cifras que se han venido dando desde hace siglos por todo el mundo, pues hemos sido seres en busca de la tierra y ese constante caminar tiene como consecuencia desdibujar la identidad. Esto hace que el desplazado se convierta a sí mismo en un fantasma que siente cada lugar como ajeno. En la Biblia, el pueblo hebreo caminó por el desierto más de 40 años en busca de esa tierra prometida «[...] Por eso os he dicho: vosotros poseeréis su tierra, y yo mismo os la daré para que la poseáis, una tierra que mana leche y miel [...]» (Levítico 20:24). Todavía hoy siguen generaciones caminando para

sentirse como parte de un territorio, despidiéndose de todo, sin saber a ciencia cierta cuándo llegarán, y a dónde.

Venimos de antepasados que se han establecido, han generado comunidad y un lugar para sus generaciones. Cuando se ubica un territorio —como concepto geográfico— se empieza a edificar y a cultivar a partir de lo que se conserva «[...] Todo acá está hecho de la nada: de huellas, de recuerdos, de tres puntillas y unas latas; de olores, de intenciones, de apegos, de macetas con geranios y de una fotografía de la abuela» (Laura Restrepo, 2001, p. 123).

1.4 Referentes artísticos

Para el desarrollo del trabajo creativo también fue necesario revisar distintos artistas que trabajaron el tema de la casa, el recuerdo y temáticas que aluden a los desplazamientos. Tanto artistas locales como extranjeros, hicieron parte del ejercicio investigativo y sus procesos alimentaron la propia búsqueda. Después de una revisión exhaustiva se concentró el análisis conceptual en la mirada a tres artistas en particular. Estos tienen la particularidad que se diferencian en técnica, época y lugar. A continuación, aparecerá una breve referencia a cada uno de ellos.

1.4.1 Remedios Varo (1908-1963). Autobiografía, viajes y lugares

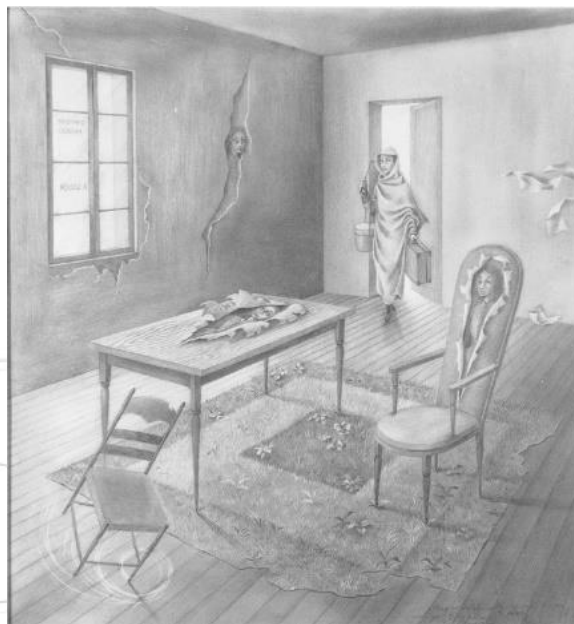

Ilustración 1. *Visita al pasado*, Lápiz sobre papel, Remedios Varo, 1957, recuperado de www.remedios-varo.com

Su trabajo íntimo, en el que refleja cada aspecto de su vida, se convirtió en el escape perfecto de sus opresiones familiares. Fue en el arte donde encontró la posibilidad de ser libre. Cada una de sus pinturas, misteriosas y con intereses alquímicos explica sus viajes, sus opresiones, sus lugares, sus amores. Cuando reviso y estudio su obra, observo que lo más simple y cotidiano se convirtió en la herramienta primordial para hablar de lo que sucedía en su interior. Esta artista encontró su estética en los lugares derruidos y los objetos personales.

Uno de sus dibujos que la convierte en referente puntual del presente trabajo es *Visita al pasado* (Ver ilustración 1). Se trata de una pieza artística en la que hay una mujer en la entrada de una habitación. Todo indica que se trata de un lugar en el que habitó antes. La mujer tiene un equipaje de mano y en el sitio se puede ver la presencia de unas figuras fantasmagóricas que hechizan el espacio. Estas figuras son los rostros de la misma mujer que salen de la fisura de la pared, el centro de la mesa y el espaldar de la silla. Todo ello muestra que se trata de la misma

artista y que hay todavía fantasmas suyos por toda la habitación. Remedios Varo retrató constantemente sueños, deseos y emociones de una manera muy surrealista, pues los gustos por la alquimia la llevaron a interpretar de este modo cada uno de los momentos que quiso plasmar.

1.4.2 Rodrigo Facundo (1958-). Recuerdo, objetos y sociedad

Ilustración 2. *Colección*, Emulsión fotográfica sobre adobe, dimensiones variables, Rodrigo Facundo, 1992

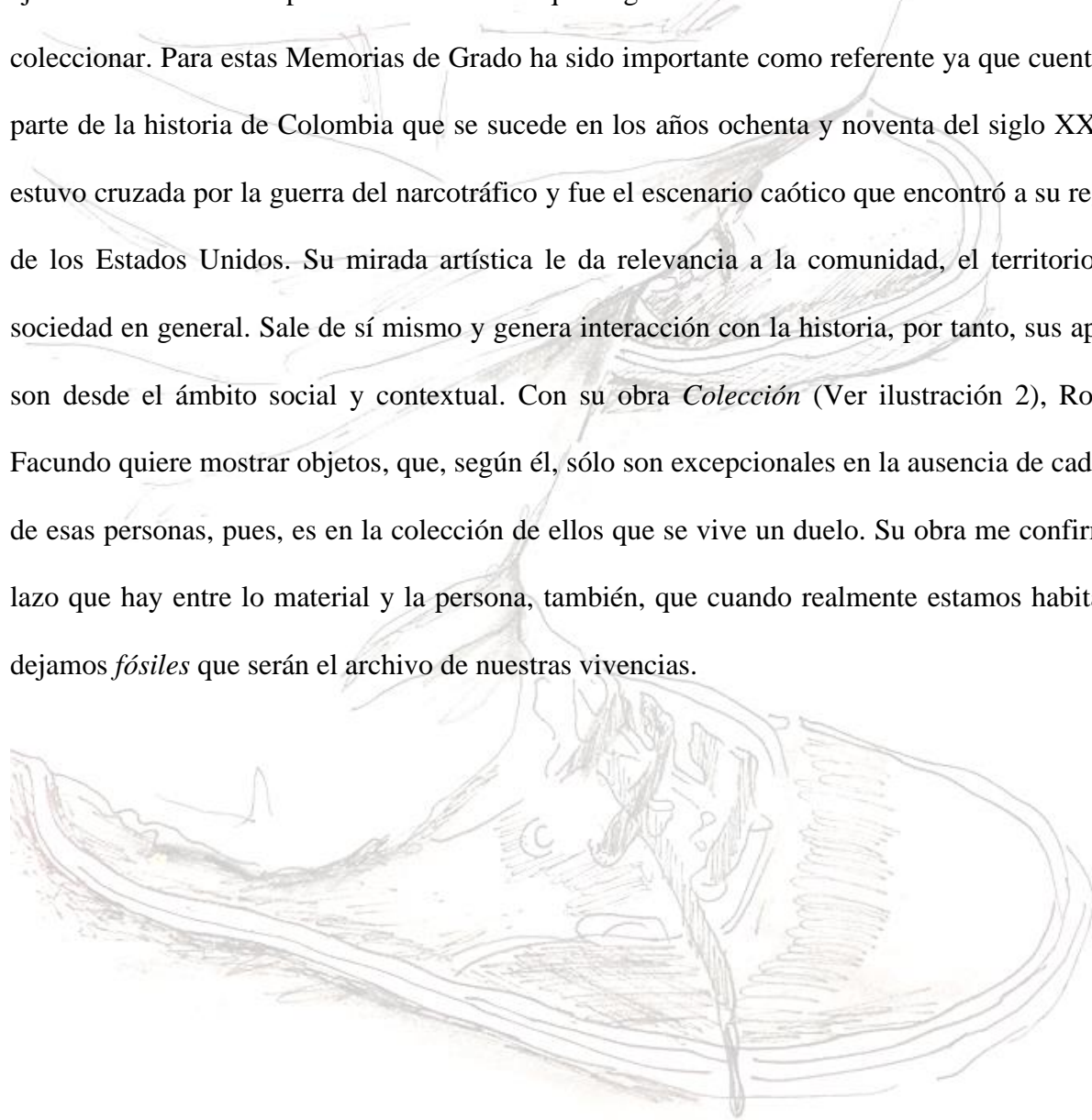
Este artista colombiano, ha dedicado su tarea artística a investigar diversos materiales, la técnica fotográfica y el estudio de la topografía. Sigue vigente en su tarea como artista plástico y entre su interés por la memoria colectiva e individual. Frente a ello, se pregunta lo siguiente:

¿Qué ocurre cuando buscamos un recuerdo? Primero tenemos que instalarnos en el pasado en general y después debemos elegir entre las regiones. ¿En cuál creemos que está escondido el recuerdo, acurrucado, esperándonos, sustrayéndose, un amigo de la infancia o de la juventud? ¿de la escuela o del regimiento? (Facundo, 1997, p. 52).

Para Rodrigo Facundo, su obra brota del apego y los recuerdos. Es en la muerte que supone cada uno de estos objetos, donde se detona su interés. Asegura que la memoria se aferra al tacto, pues es importante darle un lugar al recuerdo, y de este modo volverlo a revisar. Con ello, trata de

transgredir el olvido. Al crear la serie de «Monumentos» busca retener a las personas y los momentos que ya no están.

Su trabajo, a pesar de ser muy político, trastoca subjetividades. En su obra hay una mirada muy colectiva, pero también tiene un aspecto íntimo. Este artista de Ibagué ha explorado varios medios, siendo la fotografía el principal elemento protagónico de toda su producción. En su ejercicio artístico cumple la función de arqueólogo cuando asume la tarea de recolectar y coleccionar. Para estas Memorias de Grado ha sido importante como referente ya que cuenta una parte de la historia de Colombia que se sucede en los años ochenta y noventa del siglo XX, que estuvo cruzada por la guerra del narcotráfico y fue el escenario caótico que encontró a su regreso de los Estados Unidos. Su mirada artística le da relevancia a la comunidad, el territorio y la sociedad en general. Sale de sí mismo y genera interacción con la historia, por tanto, sus aportes son desde el ámbito social y contextual. Con su obra *Colección* (Ver ilustración 2), Rodrigo Facundo quiere mostrar objetos, que, según él, sólo son excepcionales en la ausencia de cada una de esas personas, pues, es en la colección de ellos que se vive un duelo. Su obra me confirma el lazo que hay entre lo material y la persona, también, que cuando realmente estamos habitando, dejamos *fósiles* que serán el archivo de nuestras vivencias.

1.4.3 Francesca Woodman (1958-1981). Autorretrato y espacios

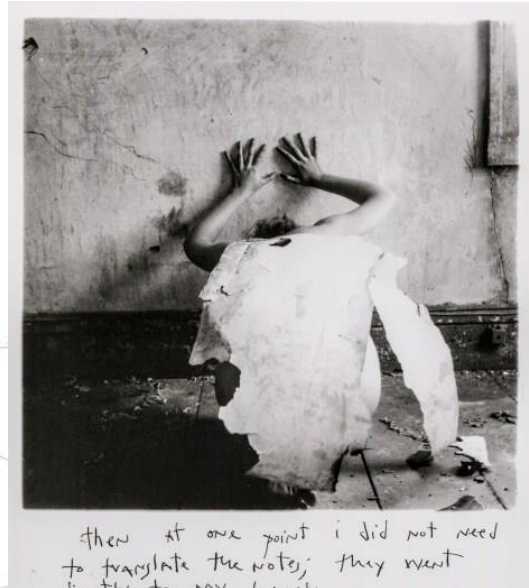

Ilustración 3. *Entonces en un momento no tuve que traducir las notas: fueron directamente a mis manos*, Francesca Woodman, Providence, Rhode Island, 1976

Evanescencia, desenfoque, imprecisión y otras tantas características muy poéticas están presentes en las fotografías de Francesca Woodman (1958-1981). Las figuras femeninas también aparecen allí, y aunque no siempre fue su propio retrato, estuvo haciendo alusión a aspectos muy íntimos y personales. Murió de 22 años, sin embargo, dejó una obra muy extensa, pues desde su época de academia se dedicó a la fotografía. Sus gustos por el autorretrato y los lugares derruidos/abandonados llaman la atención porque las imágenes muestran el desarraigo. Se trata de figuras poco nítidas que remiten de inmediato a un personaje que no está del todo presente o que ya lo estuvo. Presencias que juegan un papel fundamental en cada uno de estos espacios haciéndolos más fantasmagóricos. En su obra *Entonces en un momento no tuve que traducir las notas: fueron directamente a mis manos* (Ver Ilustración 3) Francesca dejó el registro de una mujer que se vuelve una con ese espacio. Ella logró poner cuerpos de otras mujeres a interactuar con espacios derruidos y de igual forma mostrar sus propias sensaciones frente a los lugares. Su trabajo

aporta directamente a esta investigación dado su infinito interés por la fugacidad que un cuerpo puede tener en una casa, que se pierde entre puertas y ventanas o se funde en la pared.

2. METODOLOGÍA

Dentro del programa académico, Maestro en Artes Plásticas, se ejecutó el presente proyecto de investigación/creación en el que se exploraron los medios como el dibujo, la fotografía, el video y el grabado. Esta investigación, dentro de las ciencias sociales humanas y las artes, hace parte de las investigaciones en la modalidad cualitativa.

La metodología de trabajo durante el proceso implicó atender a los recuerdos de muchos lugares que fueron habitados. Aquellos de donde siempre había que irse, ya fuera porque la familia lo decidiera o porque éramos desalojados. Esta situación obligaba a responder a una serie de preguntas asociadas con las múltiples funciones de mi habitar y las inconformidades que esto generaba. En este estado de arraigo y desarraigo, se hizo una recolección de datos como, por ejemplo, sobre los objetos dejados, acontecimientos sobresalientes, el vínculo con los animales, y las características de los espacios. Todos estos datos se convirtieron, básicamente, en estrategias para el ejercicio de la creación. Así, espacios, recorridos, la recolección de objetos no funcionales y los muebles personales funcionales sirvieron para llevar a cabo las figuras visuales.

Para el trabajo creativo, como ya se dijo, se adoptaron una serie de estrategias que apoyaron la recolección de datos, pues al ser un ejercicio de memoria debía empezar por indagar en los recuerdos familiares. Para ello hice uso de pequeñas entrevistas a los integrantes del núcleo familiar donde preguntaba sobre los sitios en los que habíamos vivido, su ubicación y sus características. A partir de esos datos pude establecer una serie de recorridos primordiales para darle forma a las premisas de interés asociadas con la casa, la identidad y la memoria.

La cartografía y la etnografía siempre fueron necesarias para el mapeo de los lugares y el trabajo de campo. Para ello, tanto la fotografía como el video y la elaboración de libretas de apuntes

servieron para la recolectar de la información. Luego, con este material se pudieron realizar las piezas artísticas que fueron presentadas paulatinamente en los distintos talleres del programa académico.

Al caminar y recordar no bastaba con registrar, sino que era necesario hablar de lo que reflexionaba en el transcurso de la carretera, de este modo, las libretas estaban presentes siempre para la consigna de cualquier apunte o idea que consideraba relevante. Como una manera de ordenar los pensamientos bauticé y di nombre a las diferentes etapas y procesos, para así encontrar un hilo conductor. Fueron en total cinco etapas las que se definieron para el trabajo, así: *intersticios*, *caminos*, *topoanálisis*, *reductos* y *cama errante*. Estas incluso dieron nombre a varias de las configuraciones artísticas.

En la etapa *intersticios*, solo existía una inclinación estética por las características de las ventanas. Estos fueron los primeros objetos registrados a través de la fotografía, el video, y las experimentaciones gráficas con breves lecturas sobre asuntos asociados a este elemento: *Encuadres de escisión* de Rafael Argullol; *Las ventanas* de Bachelard; y poemarios que las destacaban, entre otros. Su registro lo hacía desde el autobús, mientras viajaba a mi lugar de trabajo y a la Universidad. Aquí cumplía el papel de *voyeur*, invadiendo la intimidad y dando rienda suelta a la curiosidad. Este fue el primer paso para confirmar que los espacios arquitectónicos tendrían un punto importante —clave— dentro del trabajo creativo.

La segunda fase fue denominada *caminos*. Correspondió a las acciones de observación y contemplación de las primeras caminatas. La acción de caminar empieza a ser determinante en las siguientes etapas del trabajo. Sin embargo, de los primeros caminos solo se tomaron una serie de registros sonoros, así como videos y fotografías —como las herramientas siempre recurrentes en

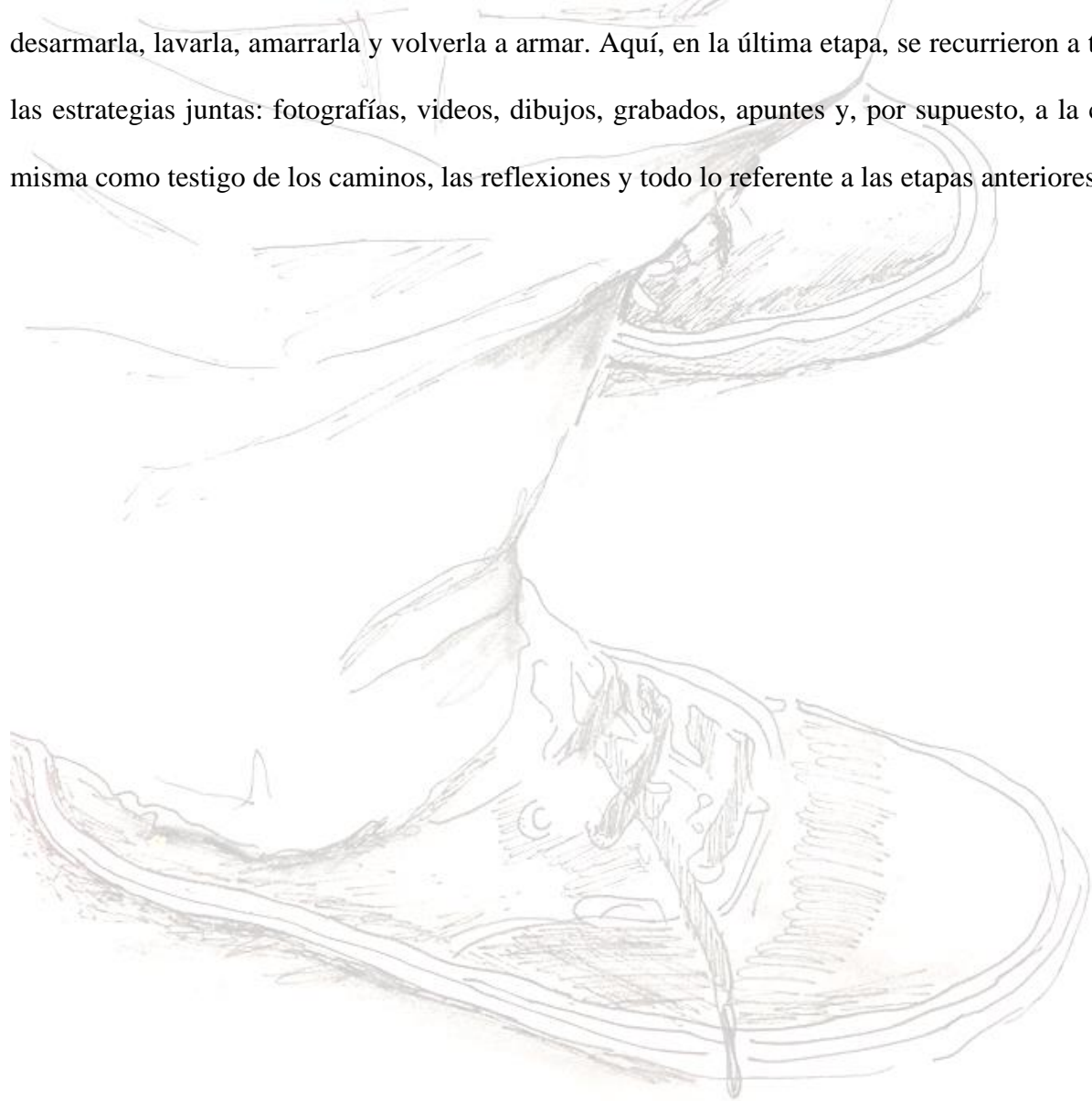
el proceso—. De esta fase resultaron reflexiones, bocetos y material fotográfico que complementaron, incluso, los ejercicios posteriores.

Luego de pasar por estas dos etapas, en las que resultaron las principales imágenes generadoras para desarrollar el proyecto de investigación/creación, se inició la fase de *topoanálisis* que consistió en llevar a cabo un proceso de recolección de elementos no funcionales y que en algún momento hicieron parte de objetos y/o fragmentos de casas, es decir, en su mayoría, recortes de madera y algunos pedazos de ladrillo. Este ejercicio fue ejecutado de la mano de una serie de mapas proponiendo el paso por las distintas casas antes habitadas y de las cuales solo se contaba con un registro fotográfico y escritos sobre los recuerdos de dichos lugares. Por esta razón se recogieron vestigios materiales para «darle forma» a los recuerdos. También hicieron parte de esta «colección» trozos de madera que sobraban luego de la construcción de una casa y elementos encontrados en carpinterías.

Producto de todo el proceso cartográfico y de recolección y colección llegó la fase en la que se hizo necesario identificar características en la arquitectura de otros sitios y que claramente remitían a cualidades del lugar natal. Llamé a esta etapa *reductos* haciendo alusión a esos lugares que están en desuso y en declive, pero que conservan cualidades de arquitectura republicana. El ejercicio se ejecutó en el municipio de Rionegro, siendo éste el espacio actual de residencia. Es en medio de este tránsito por varias calles, que pude ubicar las fachadas para el desarrollo del proyecto. Como se dijo anteriormente, el registro fotográfico siempre fue necesario, así que, teniendo estas fotografías, las usé como insumo para ejecutar una serie completa de grabados, que consta de seis (6) imágenes en las que se explora la técnica de la punta seca.

Todo el caminar de los primeros ejercicios, llevó a la reflexión respecto a los elementos que se estaban buscando y los que han permanecido. Es por eso que, al mirar el entorno presente,

se hizo una especie de inventario para evaluar lo que ha quedado de cada mudanza y fue evidente que en esa lista había muchas pérdidas. Sin embargo, quedaba la cama. De esta manera, *cama errante* es el nombre de la última etapa y también el título de una de las piezas artísticas. Para llegar a ese elemento se tuvieron que registrar cada una de las características del entorno íntimo. Así, al hacer varias fotografías, este mueble se volvió en un elemento relevante. Se incluyeron fotografías de la rutina, y la exploración gráfica de las partes que la componen, hasta el punto de desarmarla, lavarla, amarrarla y volverla a armar. Aquí, en la última etapa, se recurrieron a todas las estrategias juntas: fotografías, videos, dibujos, grabados, apuntes y, por supuesto, a la cama misma como testigo de los caminos, las reflexiones y todo lo referente a las etapas anteriores.

3. CAMINAR. UNA VÍA PARA EL PROCESO DE CREACIÓN

3.1 *Paréntesis*. El encuadre para salir

*En éstas oscuras piezas, donde paso días agobiantes, voy y vuelvo arriba abajo para hallar las ventanas.
—Cuando se abra una ventana habrá un consuelo—.
Mas las ventanas no están, o no puedo encontrarlas. Y mejor quizás que no las halle.
Acaso la luz sea un nuevo tormento.
Quien sabe que cosas nuevas mostrará...*

Constantino Cavafis

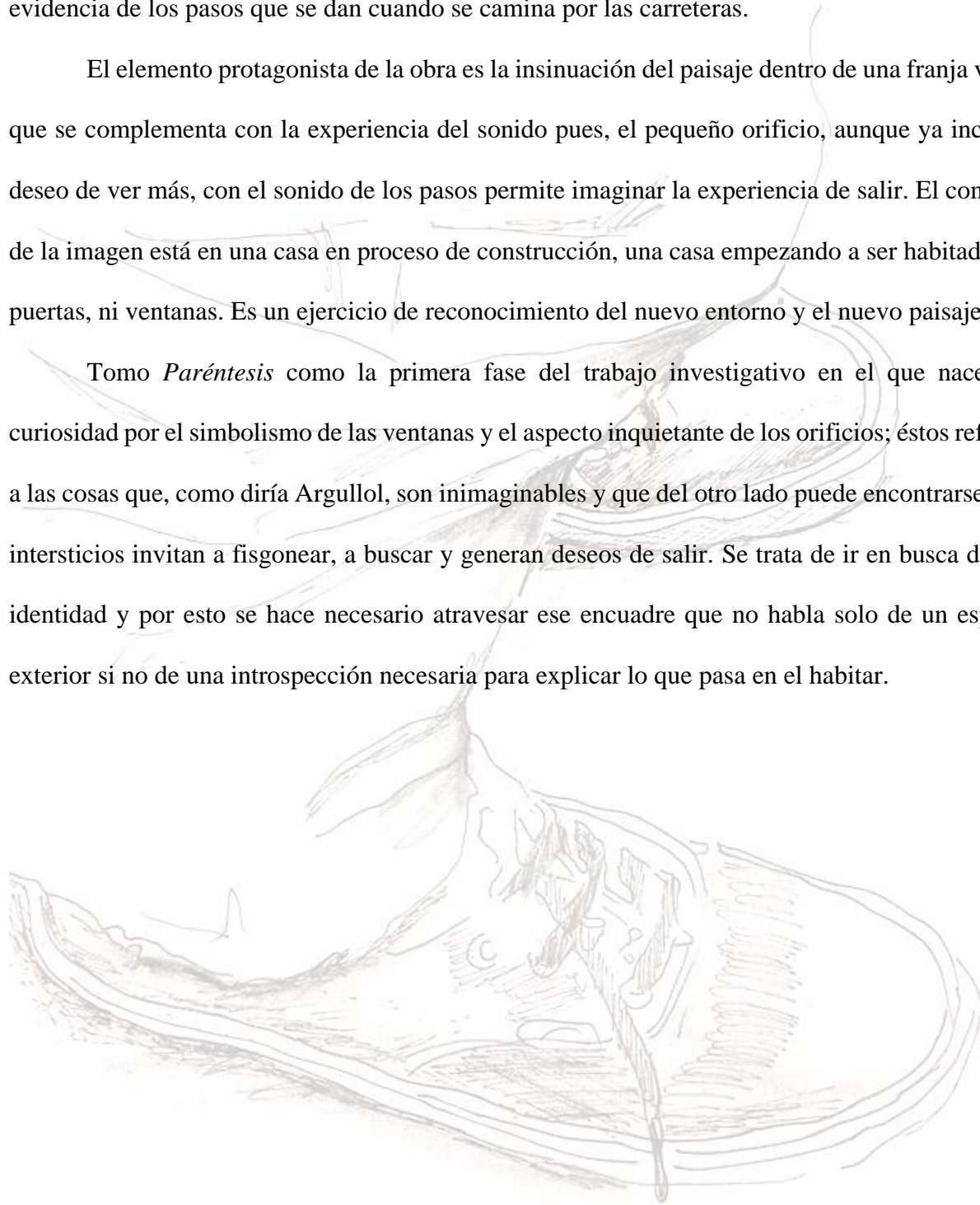
Ilustración 4. *Paréntesis* (2016). Yuliana Ocampo. Fotografía digital, cámara Nikon Coolpix, ISO 200.

Paréntesis es una fotografía digital no impresa, acompañada de sonido, con dimensiones variables. Al estar mediada por dispositivos electrónicos, pasa a ser una fotografía de carácter dinámico que pretende sugerir en el espectador otro espacio. En la composición hay elementos que se perciben a través del intersticio: el techo de una casa, unas pocas carreteras y vegetación, es decir, el

fragmento de un paisaje gris. En este último, el resto del encuadre se completa en espacio negro. El sonido que la acompaña es obtenido de primeros recorridos: de sonidos de ambiente como evidencia de los pasos que se dan cuando se camina por las carreteras.

El elemento protagonista de la obra es la insinuación del paisaje dentro de una franja visual que se complementa con la experiencia del sonido pues, el pequeño orificio, aunque ya incita al deseo de ver más, con el sonido de los pasos permite imaginar la experiencia de salir. El contexto de la imagen está en una casa en proceso de construcción, una casa empezando a ser habitada, sin puertas, ni ventanas. Es un ejercicio de reconocimiento del nuevo entorno y el nuevo paisaje.

Tomo *Paréntesis* como la primera fase del trabajo investigativo en el que nace una curiosidad por el simbolismo de las ventanas y el aspecto inquietante de los orificios; éstos refieren a las cosas que, como diría Argullol, son inimaginables y que del otro lado puede encontrarse. Los intersticios invitan a fisgonear, a buscar y generan deseos de salir. Se trata de ir en busca de una identidad y por esto se hace necesario atravesar ese encuadre que no habla solo de un espacio exterior si no de una introspección necesaria para explicar lo que pasa en el habitar.

3.2 *Sin título*. El camino y la pregunta

¿Posibilidades de vivir? Si, hay una. Es una hoja en blanco, es despeñarme sobre el papel, es salir fuera de mí misma y viajar en una hoja en blanco...

Alejandra Pizarnik

Ilustración 5a *Sin título*, detalle (2016). Yuliana Ocampo. Fotograma, minuto 00'05''. Animación con dibujos. Duración 00'26''

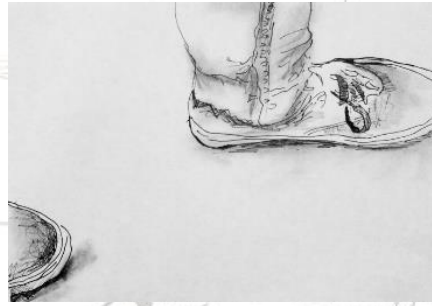

Ilustración 5b *Sin título*, detalle (2016). Yuliana Ocampo. Fotograma, minuto 00'13''. Animación con dibujos. Duración 00'26''

Ilustración 5c *Sin título*, detalle (2016). Yuliana Ocampo. Fotograma, minuto 00'07''. Animación con dibujos. Duración 00'26''

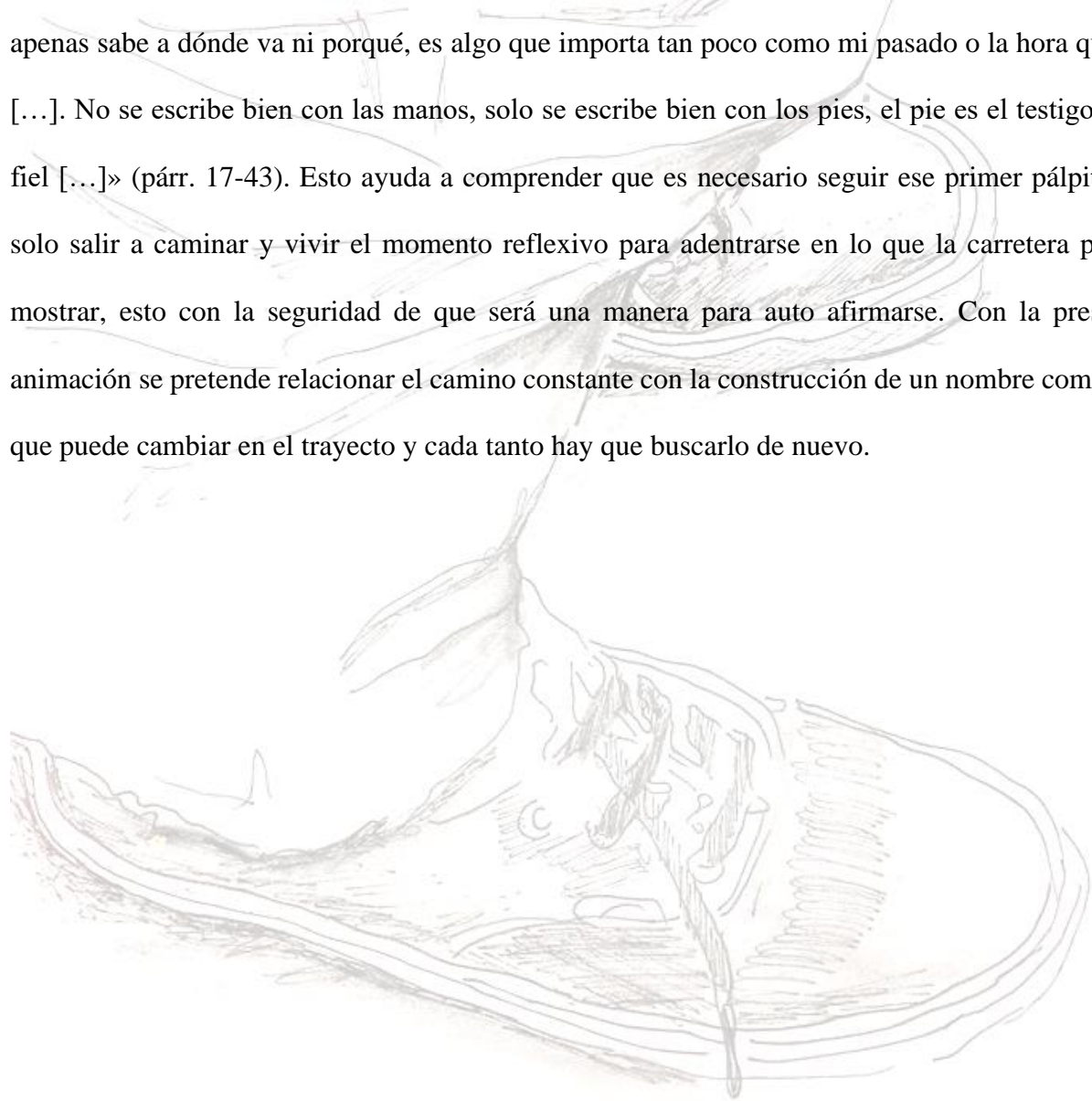

Ilustración 5d *Sin título*, detalle (2016). Yuliana Ocampo. Fotograma, minuto 00'01''. Animación con dibujos. Duración 00'26''

La presente obra *Sin título* está ejecutada con 32 dibujos que pretenden mostrar un recorrido en el desplazamiento corto. La acción tiene una duración de 26 segundos; sin embargo, se repite constantemente. El sonido que acompaña la acción de caminar es el registro del momento en que se arruga un papel. Durante la animación aparecen una serie de letras manuscritas con las que se va construyendo mi propio nombre: Yuliana Ocampo Henao. Los dibujos, hechos a mano,

representan unos pies calzados con tenis que se desplazan sobre un fondo blanco. Para su realización se utilizó un rapidógrafo y lápiz.

Mientras se identifican los motivos que llevan a tomar como punto de referencia la acción de caminar, se establece una asociación con cada pregunta sobre la misma identidad; es decir que, mirar las carreteras como el lugar para encontrarse y también para ir a la deriva permite hacer un proceso de reflexión. Frederic Gross (2014) dice en *Andar una filosofía*, que «[...] Entonces, uno apenas sabe a dónde va ni porqué, es algo que importa tan poco como mi pasado o la hora que es [...]. No se escribe bien con las manos, solo se escribe bien con los pies, el pie es el testigo más fiel [...]» (párr. 17-43). Esto ayuda a comprender que es necesario seguir ese primer palpito de solo salir a caminar y vivir el momento reflexivo para adentrarse en lo que la carretera puede mostrar, esto con la seguridad de que será una manera para auto afirmarse. Con la presente animación se pretende relacionar el camino constante con la construcción de un nombre completo que puede cambiar en el trayecto y cada tanto hay que buscarlo de nuevo.

3.3 *Camino sin rumbo*. El trasegar continuo

...La libertad cuando se camina es la de no ser nadie,
porque el cuerpo que camina no tiene historia, tan solo un flujo de vida inmemorial...

Frederic Gros

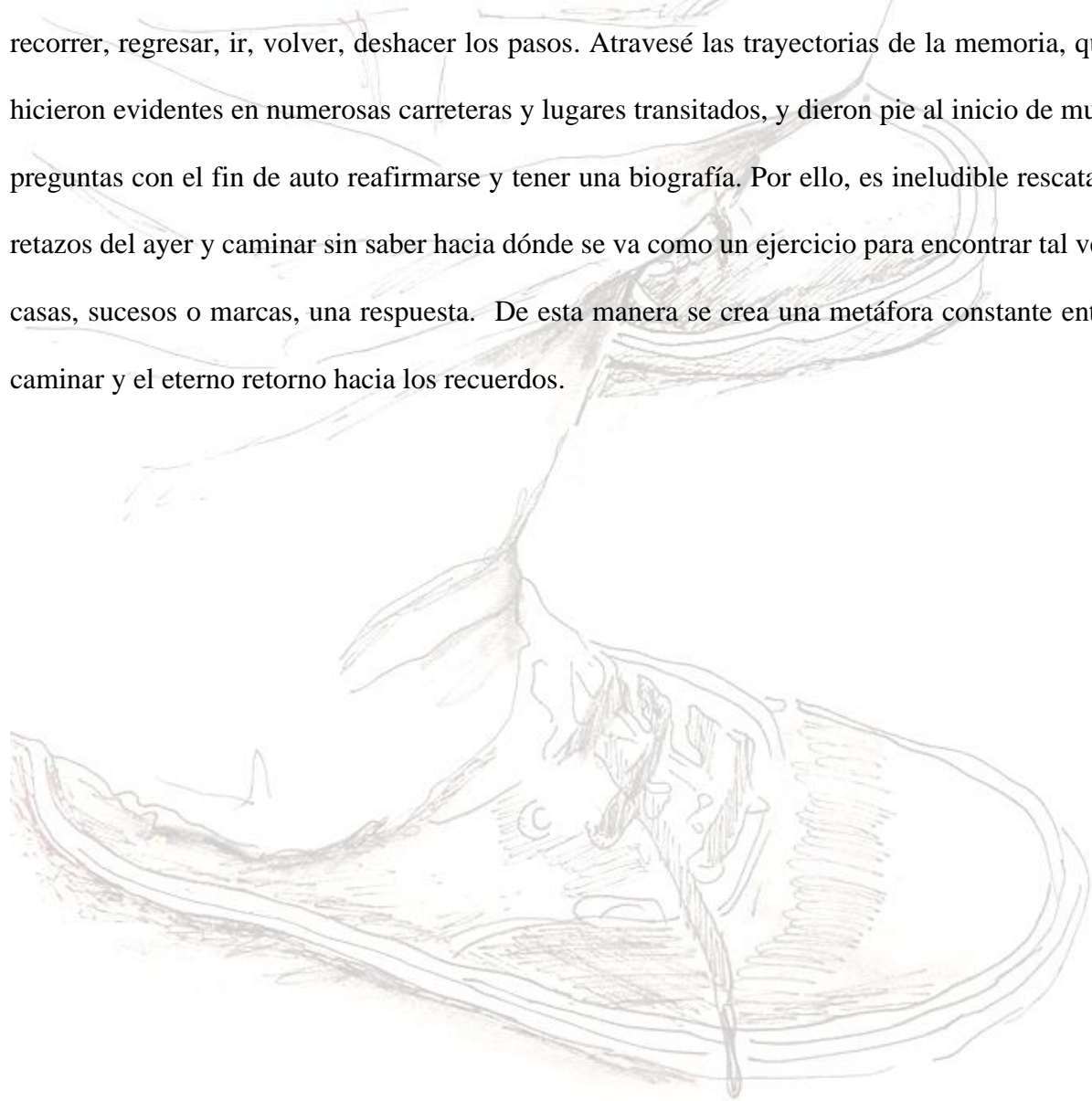
Ilustración 6 *Camino sin rumbo* (2016). Yuliana Ocampo. Fotograma, 1'48''. Video. Duración 1'50''.

La presente obra titulada *Camino sin rumbo* es un video-arte en blanco y negro, sin sonido, con una duración de un minuto y cincuenta segundos (1'50'') donde aparece una mujer vestida con un pantalón blanco y una blusa del mismo color que camina constantemente y de la que solo se percibe el brazo y una silueta incompleta. Este personaje se halla en el centro del encuadre durante todo el video, en un espacio completamente negro, generando un alto contraste dada la iluminación que destaca la presencia de la figura femenina.

El *punctum* de la obra se halla en la acción repetitiva del personaje correspondiente al caminar constantemente sin aparente avance. Esto hace que la figura sea el elemento protagonista, puesto que se distingue el blanco no solo por el contrapunto con el fondo, sino también porque no

especifica con claridad alguna identidad, dando un aspecto un poco místico. El fondo/espacio en el que se desarrolla la acción puede notarse vacío, sin ningún elemento más que la oscuridad y abarca la mayor parte del encuadre, aludiendo a un ámbito desconocido, sin principio ni fin. En este caso es claro que no hay un designio o rumbo y la acción repetitiva en el video hacen alusión específica al tiempo.

Esta obra aparece como imagen generadora, producto de trayectos propios sin respuestas: recorrer, regresar, ir, volver, deshacer los pasos. Atravesé las trayectorias de la memoria, que se hicieron evidentes en numerosas carreteras y lugares transitados, y dieron pie al inicio de muchas preguntas con el fin de auto reafirmarse y tener una biografía. Por ello, es ineludible rescatar los retazos del ayer y caminar sin saber hacia dónde se va como un ejercicio para encontrar tal vez en casas, sucesos o marcas, una respuesta. De esta manera se crea una metáfora constante entre el caminar y el eterno retorno hacia los recuerdos.

4. EL ESPACIO. EL OTRO LUGAR DE LA CREACIÓN

4.1 Topoanálisis. Reconocimiento

*...Recuerdo...Hace treinta años estuvo aquí mi cama;
Hacia la izquierda estaban la cuna y el altar...
Decidme, ¿y por los techos aún fluye y se derrama,
de noche, la armonía del agua en el pajar?*

Porfirio Barba Jacob

Ilustración 7a *Topoanálisis* (2018). Yuliana Ocampo. Fotograma, 1'54''. Video.

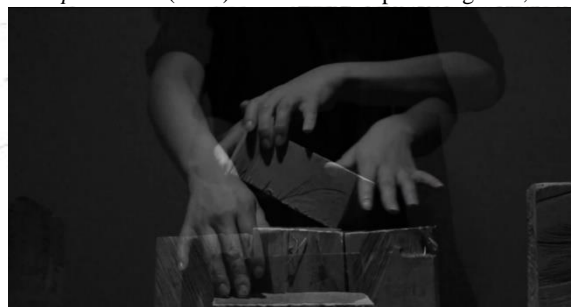

Ilustración 7b *Topoanálisis* (2018). Yuliana Ocampo. Fotograma 1'01''. Video.
Duración 4'55''

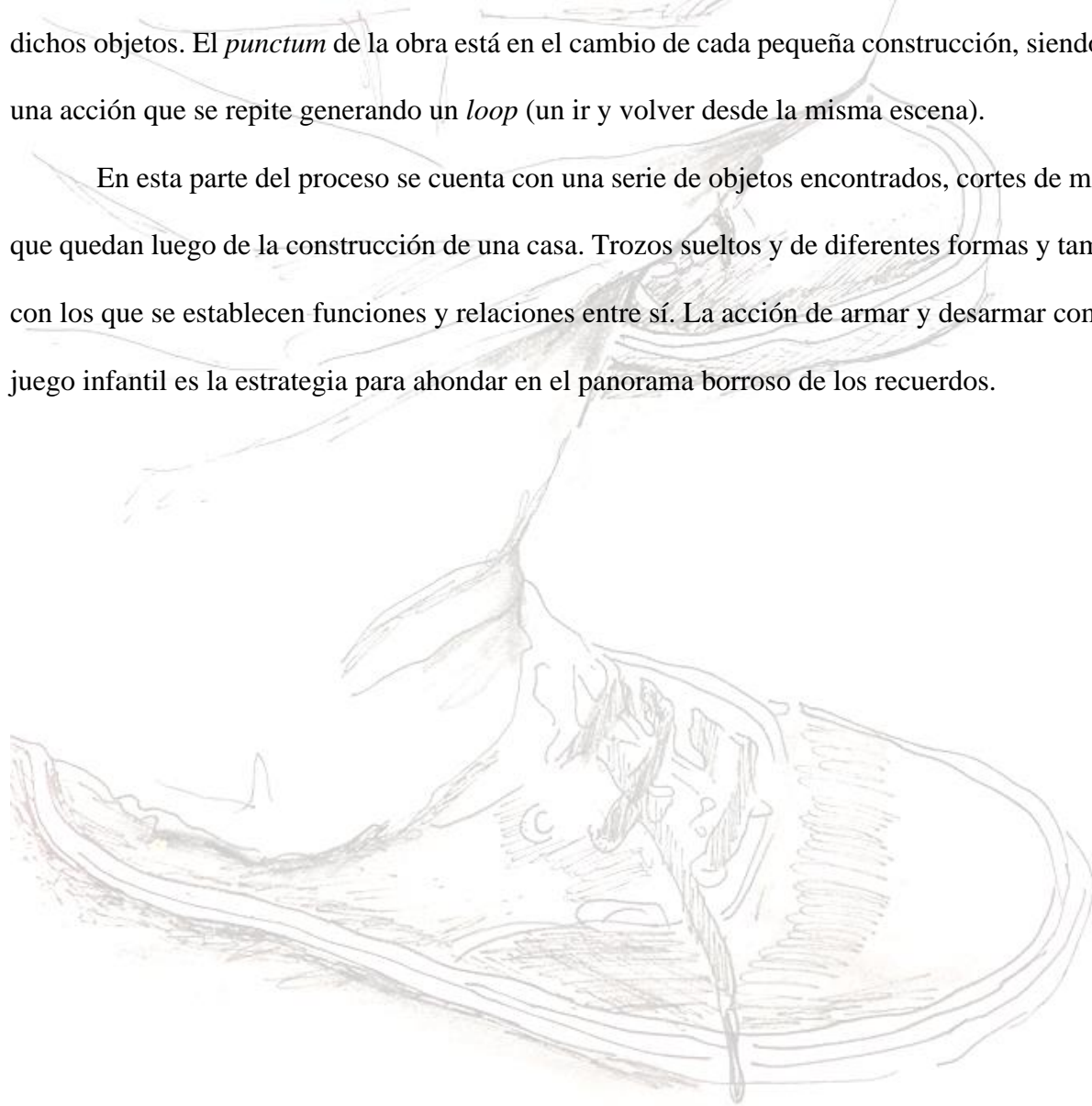
Ilustración 7c *Topoanálisis* (2018). Yuliana Ocampo. Fotograma 3'13''. Video.
Duración 4'55''

Es importante entender primero qué se entiende por “topoanálisis”. Este es un concepto adoptado de la filosofía de Gastón Bachelard en el que no solo se refiere a la topología (estudio de

las características geométricas y propiedades de los lugares) sino a la cartografía que va en busca de esa casa onírica o casa feliz de la que habla en su libro *La poética del espacio*. El concepto invita a imaginar desde los lugares que ya existieron en nuestra vida y marcaron nuestra alma.

El video *Topoanálisis* tiene una duración de 5 minutos. Allí se registra la acción de un personaje que manipula una serie de recortes de madera. La escena está dominada por una luz tenue y es en blanco y negro. En el lugar solo se encuadra el torso del personaje y su acción con dichos objetos. El *punctum* de la obra está en el cambio de cada pequeña construcción, siendo ésta una acción que se repite generando un *loop* (un ir y volver desde la misma escena).

En esta parte del proceso se cuenta con una serie de objetos encontrados, cortes de madera que quedan luego de la construcción de una casa. Trozos sueltos y de diferentes formas y tamaños con los que se establecen funciones y relaciones entre sí. La acción de armar y desarmar como un juego infantil es la estrategia para ahondar en el panorama borroso de los recuerdos.

4.2 *La casa*. Un territorio para construir

...Sin duda las casas sucesivas donde hemos habitado más tarde han trivializado nuestros gestos...

Gastón Bachelard

Ilustración 8a. *La casa* (2018), Yuliana Ocampo. Fotografía digital en adhesivo. Dimensiones 35 cm x 50 cm

Ilustración 8b. *La casa* (2018), Yuliana Ocampo. Fotografía digital en adhesivo. Dimensiones 35 cm x 50 cm

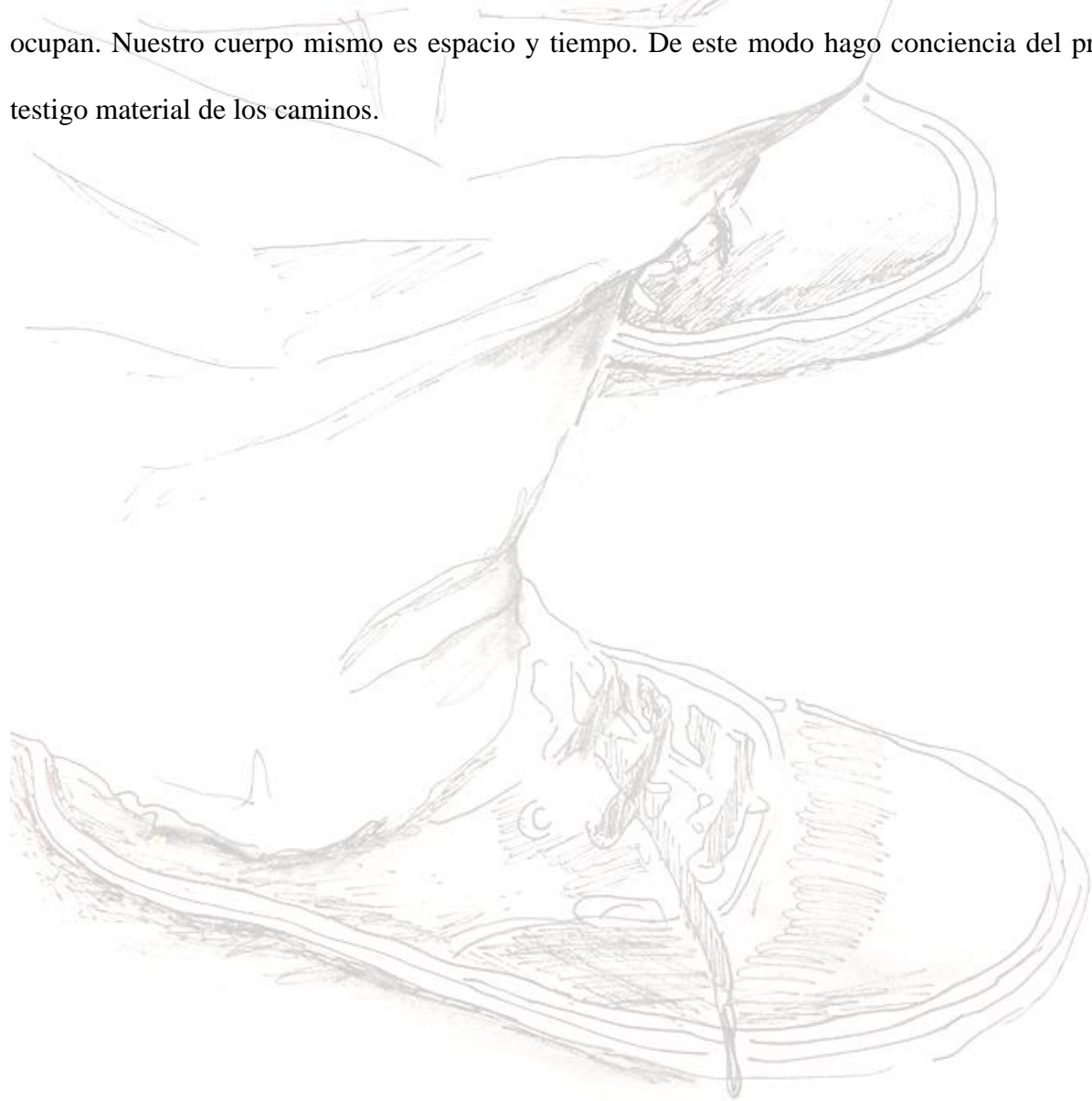

Ilustración 8c. *La casa* (2018), Yuliana Ocampo. Fotografía digital en adhesivo. Dimensiones 35 cm x 50 cm

En la obra *La casa* el espectador encontrará una serie fotográfica compuesta por tres piezas de edición digital, cada una con unas dimensiones de 35 x 50 cm. Las fotografías muestran una simbiosis generada por edición digital en la intervención que se realiza a un cuerpo en distintas poses y con varias texturas, jugando con detalles dentro de los planos y la exaltación de tonalidades ocres y grises.

En la primera y tercera fotografía (Ver ilustración 8a y 8c) se pueden evidenciar siluetas casi completas de figuras humanas; en la segunda fotografía en cambio solo se muestra un detalle de la espalda de dicho cuerpo. Cada una de las texturas hace parte de elementos del propio entorno, la madera de la puerta, la textura del suelo de una casa, la vegetación que hace parte del jardín de un hogar. Las tonalidades de la fotografía van desde los verdes a los ocres. Siendo fiel a los colores del espacio real y a través del registro fotográfico que ha acompañado todo el proceso creativo es posible dar cuenta de elementos claros y característicos de los espacios.

El *punctum* de esta serie se encuentra en las texturas, las cuales tienen mayor protagonismo en las composiciones. El autorretrato en este caso no hace referencia más que al cuerpo alterado, determinado, definido y moldeado por el espacio. El primer paso para construir una casa es definir un territorio y un lugar, uno que ha permanecido y se ha modificado; esto es el cuerpo del que debo hacerme consciente. Lo tomo como el verdadero territorio para construir una casa, pues, no es solamente que nosotros ocupemos un lugar y un tiempo, sino que éstos desde el principio nos ocupan. Nuestro cuerpo mismo es espacio y tiempo. De este modo hago conciencia del primer testigo material de los caminos.

4.3 *Cama errante*. Testimonio material

...Me parece al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa...

Bertolt Brecht

La obra *Cama errante* consta de un video con una duración de 4 minutos y es el registro de la acción “tediosa” que ejecuta una persona al desarmar y armar una cama. En este video se conserva el sonido ambiente, el golpe de las tablas, el ruido de las tuercas, el movimiento de un lado a otro de las partes, etc. La actividad se da dentro de una habitación sencilla y mediante la grabación en blanco y negro. Otro componente del trabajo son dos imágenes complementarias producto de una serie de grabados realizados con *tetrapak* un material que en la actualidad se utiliza para envasar alimentos. Este recurso sirve para ser punzado y, complementario a ello, se utiliza papel reciclado para grabar la imagen del primer material. En la serie, la representación de la cama aparece en dos posiciones diferentes: una frontal y otra diagonal con el fin de estudiar las características antiguas de dicho objeto.

Ilustración 9ª. *Cama errante* (2018) Yuliana Ocampo. Fotograma 1'17". Video. Duración 4'29"

Ilustración 9b. *Cama errante* (2018) Yuliana Ocampo. Fotograma 2'14''. Video. Duración 4'29''

Ilustración 9c. *Cama errante* (2018) Yuliana Ocampo. Fotograma 2'57''. Video. Duración 4'29''

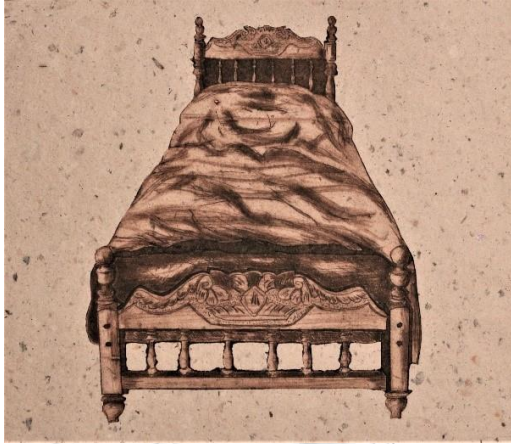

Ilustración 10a *Cama errante* (2018). Yuliana Ocampo. Grabado punta seca en Tetrapak sobre papel reciclado. Dimensiones 31 cm x 35 cm

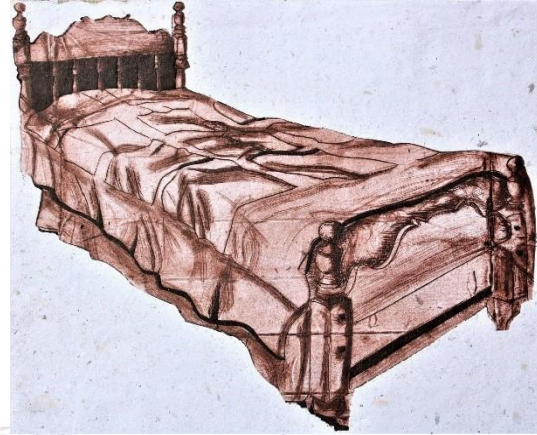

Ilustración 10b *Cama errante* (2018). Yuliana Ocampo. Grabado punta seca en Tetrapak sobre papel reciclado. Dimensiones 31 cm x 35 cm

El *punctum* de estas imágenes se concentra en dos elementos: la percepción del cansancio al desarmar, atar y cargar la cama, y el otro tiene que ver con las cualidades vernáculas o de tradición que indican un vínculo directo con el objeto. Este elemento es el único mueble propio que sigue presente en mi vida después de 17 mudanzas de la familia siendo, por tanto, un vínculo con la infancia y el lugar de origen. Tiene la característica de cama/cuna y se toma en este caso como una extensión del cuerpo, un elemento portátil que sirve también de evidencia, pues por su forma es notable que hace parte de la habitación de una niña y por ende la metáfora del único «nido» en el que ha estado.

En el libro *La multitud errante*, Laura Restrepo nos muestra al protagonista como el caminante y nómada que produjo la guerra y que en sus trayectos siempre lleva un costal, albergando a la Virgen Santa María Bailarina. Se trata de la Virgen de su pueblo salvada por él mismo y el único nexa a su tierra natal. Al respecto la autora expresa “¿No ve que desde niño la llevo cargando sobre mis hombros? ¿No ve que no es robada sino salvada por mi gente, del saqueo y del incendio?” (Restrepo, 2001, p. 93). Tomando esta idea como referencia, se puede decir que,

la *Cama errante* es testigo, vínculo y compañía para hablarle al mundo de cómo era mi casa del pasado.

5. CONCLUSIONES

Durante el desarrollo de este proyecto, surgieron unos ejes principales que fueron girando en torno a la construcción de la propia identidad. La manera en que aparecieron las preguntas que impulsaron a la ejecución de cada una de las obras, corresponde a los cuestionamientos de todo ser humano respecto a su existencia; en este orden de idea, se puede decir que no hay un resultado definitivo, pues al intentar responder, se logran meramente indicios y surgen nuevas preguntas.

Los trayectos y sucesos que configuran la identidad de las personas permiten narrarse. Sin embargo, los actos rutinarios como caminar, pasan desapercibidos, pues los llevamos a cabo de un modo automático. Para crear una historia colectiva es necesario hablar desde lo más cotidiano de la historia personal. De esta manera, cobran sentido los lugares que configuran un territorio, siendo más poéticos y evocadores para la creación artística.

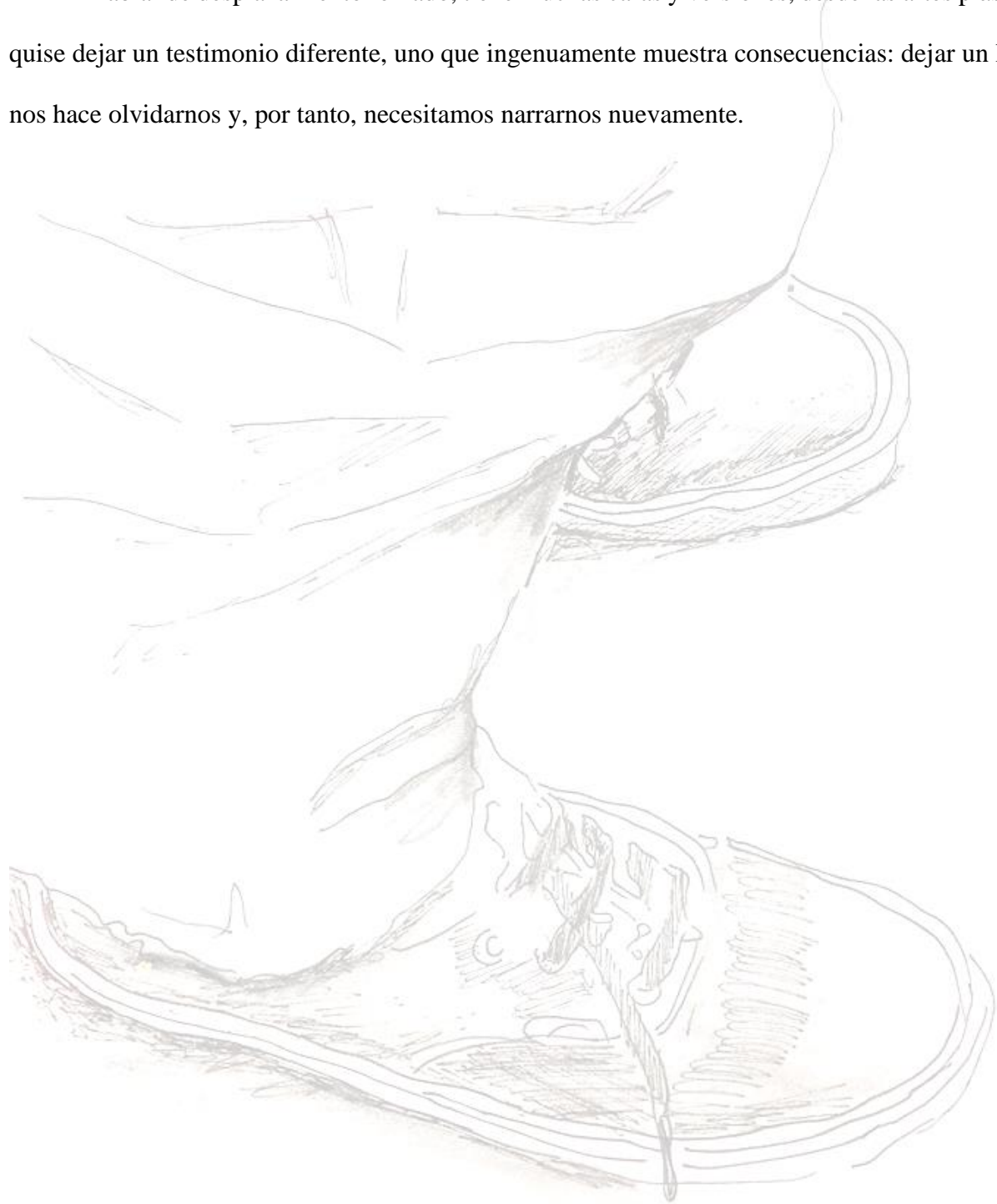
Como individuos vemos necesario sentirnos en un lugar “propio”, pues es vital para identificarnos, para preguntarnos quiénes somos y h dónde estamos. Cuando creamos así nuestra biografía, empezamos a construir nuestro ser desde los objetos en que nos vemos proyectados, los que han estado presentes y nos ayudan a recrear en la memoria un momento relevante. De este modo podría reiterarse el estrecho arraigo a lo material, pues, si nos olvidamos de algo que define la historia, podemos valernos de lo que queda.

La búsqueda visual que se hizo para traducir todas estas inquietudes sirvió para narrar y hacer una catarsis. No se pretendía obtener respuestas, sin embargo, los ejercicios como el grabado y el video ayudaron, por lo menos, a ordenar las preguntas. La exploración plástica fue la verdadera respuesta, siendo más relevante en el proceso de experimentación e investigación.

Seguir construyendo y caminando, depende también de la solución que se le dé al pasado; en estas Memorias de Grado se pretendió culminar con una historia y de paso explicar las etapas

para *construir una casa*; es decir, darles forma a las imágenes, a las puertas y ventanas, pensar los objetos y terminar ese espacio mental en el que más adelante puedo seguir creando.

Hablar de desplazamiento forzado, tiene muchas caras y versiones, desde las artes plásticas quise dejar un testimonio diferente, uno que ingenuamente muestra consecuencias: dejar un lugar nos hace olvidarnos y, por tanto, necesitamos narrarnos nuevamente.

6. EPÍLOGO

Entre la casa, el recuerdo y el desplazamiento. A través de medios expresivos como el dibujo, el grabado, la fotografía, el video y la instalación, la joven artista Yuliana Ocampo da origen a una serie de obras mediante las cuales habla de su experiencia personal acerca de la casa (el lugar de cobijo) y lo que significa ser arrancado de ella, es decir desplazado. Siendo tan joven, le ha tocado trasegar por más de quince lugares habitacionales de distintos municipios del oriente antioqueño en los que la intención es siempre quedarse, pero las circunstancias sociales y familiares han hecho que cada vez tenga que ir de un lugar a otro en busca de ese sitio que los pueda albergar y proteger.

La casa es el lugar que nos asienta, que nos brinda la sensación de lo firme, el establecimiento o lo fijo donde se consolidan los deseos e ideales, incluso espirituales. Pero el nomadismo al que se ha visto enfrentada junto a su familia ha marcado su existir. Por esta razón, se convirtió en el insumo principal de su proceso creador visual para así aferrarse a los recuerdos de cada uno de esos sitios habitados con el fin de memorizar los instantes de valor humano. Por ello, exalta la importancia de cada objeto y cada lugar y lo que significa también ir en camino hacia alternativas mejores de vida. Yuliana escudriña en los detalles más pequeños de todo aquello que tiene sentido para su vida, pues de esta manera puede armar —como si se tratase de un *puzzle*— todo lo que constituye su propia identidad, la que en apariencia no alcanza a fundar, pues cada tanto hay que marcharse de nuevo. Sin embargo, justamente la condición de ir en camino, de trasegar los espacios y alzar con objetos que dan sentido a la condición humana (como, por ejemplo, la cama) terminan siendo el espacio íntimo y sincero que encarnan en menos de un cuarto de siglo de su vida lo más simbólico de su existencia. La casa, el recuerdo y el desplazamiento configuran lo que, en verdad, la identifican.

Luz Analida Aguirre Restrepo

Magister en Historia del Arte

HOJA DE VIDA

Yuliana Ocampo Henao (Sonsón, 20 de junio 1996)

Maestra en Artes Plásticas, Universidad de Antioquia, sede Oriente. 2019

Exposiciones colectivas

2020

Esbozos. Corporación Acordes, Marinilla, Antioquia (27 febrero)

2019

Siendo cuerpo en el territorio. Muestra de Grado, Instituto de Cultura El Carmen de Viboral, Antioquia (22 de noviembre)

Mutar, Mudar y Recordar: otros usos estéticos y políticos de la memoria. Decimocuarto Foro Anual de Filosofía STOA, Instituto de Cultura El Carmen de Viboral, Antioquia (13 al 28 septiembre).

Mujeres y Gráfica. Academia Bullerengue, La Ceja, Antioquia (24 agosto a 30 septiembre).

Fragmentos de Introspección, MEP Museo Estampas, Casa de la Cultura La Unión, Antioquia (12 abril al 10 mayo).

Exposiciones individuales

2018

Reductos. Casa de la Cultura Ramón Jaramillo Jurado, Rionegro, Antioquia (4 al 22 mayo).

Participaciones

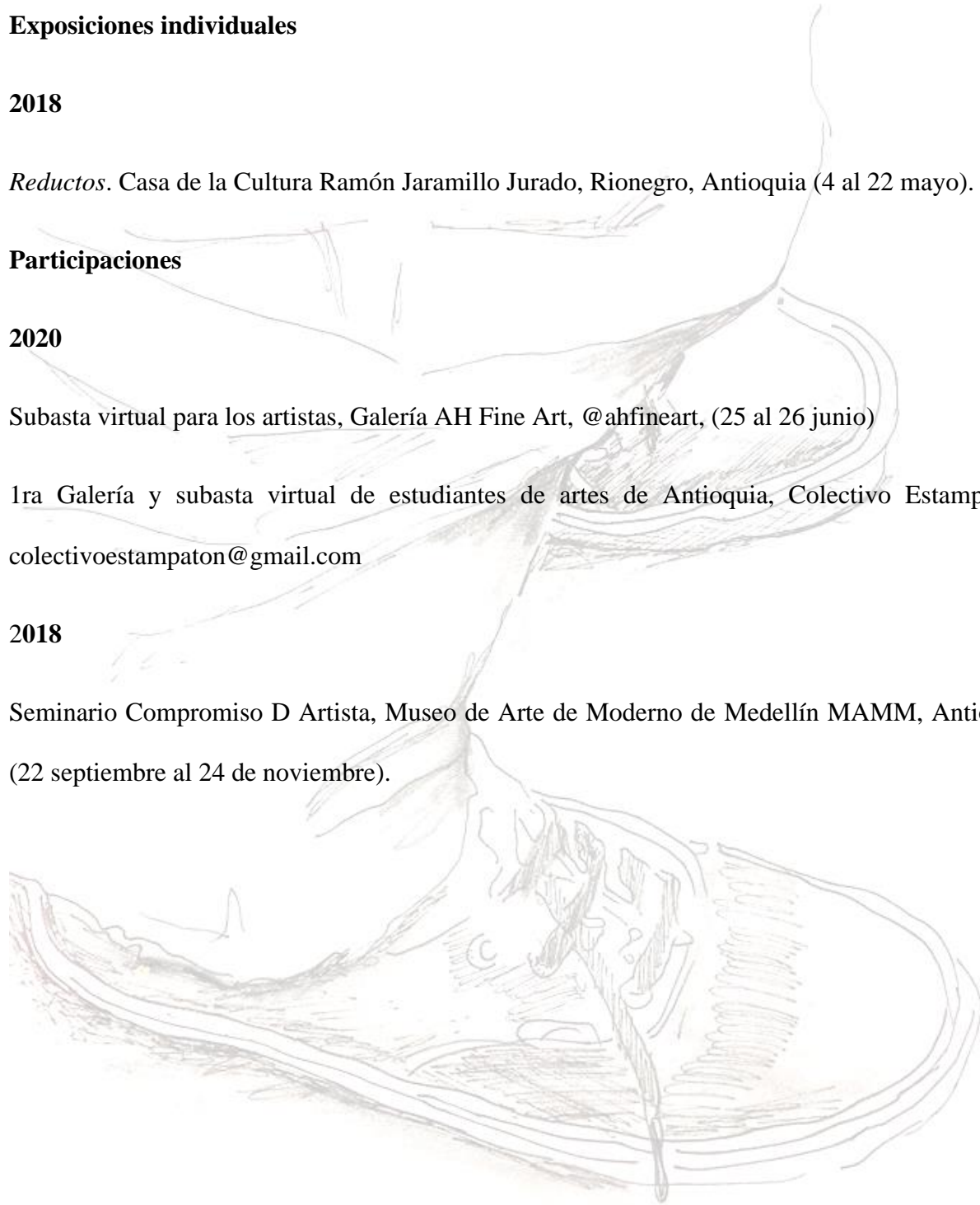
2020

Subasta virtual para los artistas, Galería AH Fine Art, @ahfineart, (25 al 26 junio)

1ra Galería y subasta virtual de estudiantes de artes de Antioquia, Colectivo Estampatón, colectivoestampaton@gmail.com

2018

Seminario Compromiso D Artista, Museo de Arte de Moderno de Medellín MAMM, Antioquia (22 septiembre al 24 de noviembre).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acaso, M, (2009). *Una propuesta de análisis*. En: El lenguaje visual (pág. 143-154).
Barcelona: Ediciones Paidós.
- Argullol, R., (2006). La atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico. Barcelona:
Quaderns Crema, S. A, Editorial Acantilado.
- Bachelard, G., (1957). La poética del Espacio. 1ra ed. París: Fondo de Cultura Económica.
- Becciu, A. (Ed.). (2003). Alejandra Pizarnik, Diarios. Barcelona: Editorial Lumen memorias y
biografías.
- Gutiérrez, N. (Ed.). (2010). Rodrigo Facundo: La memoria tiene lugar. Bogotá: La Silueta
Ediciones.
- Kaplan, J., (1988). Viajes inesperados, El arte y la vida de Remedios Varo. México: Ediciones Era
- Pardo, J. L., (1992) Las formas de la exterioridad. 1ra ed. Valencia: Editorial Pre-Textos.
- Restrepo, L., (2001). La multitud errante. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S. A.
- Téllez, G. (Ed.). (1993). Casa campesina: arquitectura vernácula de Colombia. Bogotá: Villegas
Editores.

CIBERGRAFÍA

- Arfuch, L. (2018). *Arte, memoria y archivo. Poéticas del objeto*. En: La vida narrada: memoria, subjetividad y política. Córdoba: Editorial Universitaria Villa María. Disponible en: <https://books.google.com.co/books?id=UM1fDwAAQBAJ&pg=PT1&dq=la+vida+narrada&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjSy4-p2ZnqAhWLZd8KHU-SBTUQ6AEwAHoECAUQAg#v=onepage&q=la%20vida%20narrada&f=false>
- García, G. (Ed). (2016). Construir, Habitar, Pensar, Martin Heidegger. Cali: *Lugar a dudas*. Disponible en: http://www.lugaradudas.org/media/pdf/2016/06/39_heidegger.pdf
- Gros, F. (2014). *Andar, Una filosofía*. [Epub], Disponible en: <http://templodeeros.files.wordpress.com/2017/06/andar-una-filosofia-frederic-gros.pdf>
- Sánchez Ruiz, J. y López Aparicio, I. (2007). La memoria: Una estructura para la creación. Madrid: Ediciones Complutense. Disponible en: <http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/6615>

