

**Reminiscencia:
historias
fragmentadas**

Olga Raquel Peña Becerra

Memoria de grado

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Facultad de Artes

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales
Medellín – Colombia
2021

Rector de la Universidad de Antioquia

Jhon Jairo Arboleda Céspedes

Decano de la Facultad de Artes

Gabriel Mario Vélez Salazar

Vicedecano de la Facultad de Artes

Alejandro Tobón Restrepo

Jefe del Departamento de Artes Visuales

Julio Cesar Salazar Zapata

Coordinador Área de Investigación y propuestas

Fredy Alzate Gómez

Asesor de Memorias de Grado

Liliana Patricia Correa Rodríguez

Docentes del Área de Investigación y Propuestas

Docentes del departamento de Artes Visuales

Fotografía

Olga Raquel Peña Becerra

Diseño

Olga Raquel Peña Becerra

Reminiscencia: Historias Fragmentadas

Olga Raquel Peña Becerra

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

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Departamento de Artes Visuales

Medellín – Colombia

2021

Un día bueno

No somos más
Que el tiempo que nos queda
Caminamos hacia el olvido
Que seremos.

Es duro, pero es así.

El resto, literatura.

Lo mejor
Es no pensarlo mucho:
Seguir andando,
Tomar cafés, enamorarse, ver la
Lluvia...

Karmelo Iribarren.

Dedico estas memorias a todo el que las lea y le sea útil.

Agradecimientos

Le agradezco al universo a la madre tierra por poner en mi camino toda esta experiencia.

Gracias a mi abuela por ser una gran inspiración para este proceso, por abrirme las puertas a su intimidad, por compartir conmigo sus gustos, sus objetos más valiosos, por todos los momentos cálidos, por todas sus sonrisas al ver el proceso del bordado, por el conocimiento que me ha transmitido, por impulsarme a ser mejor cada día y a ser fuerte.

Gracias a mi madre por apoyarme con su amor, por ayudarme con los pasajes cuando no tenía, por darme para comer algo en la universidad cuando los días eran largos, por reconocer mi esfuerzo en cada semestre, por animarme a continuar, por escuchar mis quejas, por tenerme paciencia y enseñarme esa virtud con amor.

Gracias a mi hermano por siempre estar allí para escuchar mis dudas sobre la carrera, por animarme en mis días de llanto y desesperación, por ayudarme a encontrar calma ante la tempestad de mis emociones, por ayudarme económicamente cuando podía, aunque no tuviera mucho y por reírse conmigo de mis desastres artísticos.

Gracias a Lina por ayudarme a tratar de calmar mis nervios antes de las entregas de grado y después de las entregas, por ayudarme a bastear las telas, por tenerme paciencia con mi mal humor en los días de estrés, por escuchar mis quejas sobre ese profesor que me cae como una piedra en el zapato, por animarme en mis días malos, por las aromáticas y el chocolate en los días de entregas y por ser mi amiga.

Gracias a Liliana por tenerme paciencia, por ayudarme a buscar soluciones, por recordarme que este proceso aunque es difícil es maravilloso porque es un oportunidad para aprender, explorar y desarrollar mis ideas, por aconsejarme en mis crisis, por enseñarme tanto y por todas las asesorías.

Contenido

- Declaración de artista.....pág. 14
- Introducción.....pág. 18
- Mi inspiración.....pág. 24
- Justificación.....pág. 26
- Marco teórico.....pág. 31
- Referentes.....pág. 43
  - Nacionales.....pág. 44
  - Internacionales.....pág. 51
- Obras.....pág. 59
  - ¿Dónde están los recuerdos?.....pág. 60
  - Imaginarios del pasado.....pág. 66
  - Reminiscencia.....pág. 73
  - Identidad.....pág. 84
- Hoja de vida.....pág. 93
- Bibliografía.....pág. 96
- Cibergrafía.....pág. 97

23 de mayo del 2015

“Estoy amando una canción de The Smiths, es que expresa perfectamente lo que siento –Llévame afuera esta noche, porque quiero ver gente y quiero ver vida, conduciendo en tu coche, oh por favor no me dejes en casa, porque no es mi casa, es la de ellos y ya no soy bienvenido-“.

Declaración de artista

Creo con certeza que podemos conectarnos con otras personas, aunque sean poco conocidas o incluso desconocidas a través de nuestros recuerdos, porque la memoria se activa a partir de estímulos que pueden ser sentimientos, sensaciones, imágenes, fotos, una canción, objetos, que para muchas personas en el mundo pueden traer recuerdos similares, por eso no tienen que ser propios, lo importante son los recuerdos que nos evocan. Así, mi interés se decanta por la memoria contenida en diferentes recipientes, además encuentro interesante toda la información que puede llegar a nuestra mente y la información que se puede rescatar por medio de la rememoración sobre momentos específicos e importantes de nuestras vidas que nos hacen conscientes del pasado, llenándonos de nostalgia y alegría por lo vivido, podemos revivir paisajes y experiencias vividas con otras personas.

Con la idea de generar una experiencia a través del arte, busco evocar recuerdos en el espectador, tomo como punto de partida objetos que vienen de mi infancia y los transformé para crear narraciones, estas transformaciones se dan a través de una exploración a partir del color, por medio de técnicas como la escultura y del bordado. Inspirada en los recuerdos que me evoca la naturaleza, construyo videos con distintos paisajes y los asocio a diferentes etapas de mi vida, además mezclo estos paisajes con videos que representan algunos de los recuerdos de mi infancia como: mi

abuela preparando chocolate, los columpios en los que jugaba de niña, entre otros. Al indagar más sobre mis recuerdos, encuentro que en mi familia casi todas las mujeres han heredado el saber de la costura, de esta manera descubro en la acción del coser y bordar una similitud; en la puntada básica del bordado y el coser a mano, que se convierte en un símil del tiempo, permitiéndome hablar del tiempo que lleva la construcción de recuerdos y rememoración. Con los nudos, hilos sueltos, enredos, de dibujos bordados, puedo hablar de la desmemoria, el olvido y la distorsión de los recuerdos. Incluso con el descoser puedo hablar simbólicamente de la fragmentación de los recuerdos; el hilo con la aguja va perforando, atravesando, las imágenes bordadas haciendo que se desvanezcan, hasta convertirse en montoncitos de hilo que introduzco en pequeños frascos para transformarlos simbólicamente en esencias, aludiendo a que al final de cada momento que vivimos, solo queda lo esencial en nuestra memoria, porque nuestra mente es incapaz de recordar absolutamente todos los detalles, en la memoria solo queda lo que más nos marca.

En este proceso creativo de carácter autorreferencial, utilizo diferentes técnicas artísticas como: el dibujo, la escritura, la fotografía, el video para contar historias sobre recuerdos con mi familia, la cotidianidad y mis emociones, uso la técnica del bordado como gesto simbólico para conectarme con mi madre, mi abuela, con todas las mujeres me anteceden, así mismo conectar con mi identidad, construyo micro historias personales que también son las historias de otros, una acción del descoser, de construcción pero también de de-construcción, de recordar y olvidar.

18 de abril del 2016

“Estoy muy cansada, pero sé que todo mejorara, se que lograre mis proyectos, espero ir por el camino correcto. La vida es tan frágil, en cualquier momento todo puede cambiar, espero no pasar por algo así y nadie de mi familia”.

Introducción

Nací en la ciudad de Pasto, viví allí hasta los 9 años, mis abuelos y tías por parte de mi mamá ya se encontraban viviendo en Medellín. En el año 2000 hicimos el primer viaje para visitarlos, estuve muy feliz con ellos, recorriendo la ciudad y conociendo parques, recuerdo que me encantó la ciudad, viaje en el metro y mire por primera vez la Universidad de Antioquia, la vi de lejos, pero a mis seis años me propuse a estudiaría allí. A las dos semanas nos regresamos a Pasto, pero con un gran deseo por regresar, por mi familia y por los sueños que ya estaba teniendo. En el año 2003, por la época de diciembre volvimos de paseo; como para mi era un paseo, no me despedí de mis amigos que tenía en la escuela, no me despedí de mi casa, de su patio, su terraza ni de mis tíos, ni de mis primos, creí que volvería a Pasto. Se llegó enero y nos dieron la noticia de que nos íbamos a quedar viviendo en Medellín, yo estaba emocionada, realmente no pensaba en todo lo que dejé en Pasto, solo me sentía muy feliz de estar al fin con mi abuelos y mis tías. De eso hace 16 años. Ingrese a la universidad a los 19 años y a los 20 años tuve mi primer celular con cámara, me di cuenta de la importancia de las fotos para capturar momentos y almacenar recuerdos, allí fui consciente de que realmente no tenía fotos de mi vida en Pasto, de los amigos que tuve, me dolió no poder recordarlos y no tener fotos para evocar los recuerdos, ni de mi adolescencia

tengo fotos, motivo por el que soy más consciente de todos los vacíos que hay en mi memoria y no tengo con que evocarlos, no usaba diarios o grabaciones, nada que me pueda dar pistas sobre esos momentos que viví. Con el paso del tiempo comprendí que al escuchar historias y ver fotos de otras personas podía recordar momentos propios y entendí que existe la posibilidad de llenar los vacíos de mi memoria a través de los recuerdos de otras personas, en esas historias me he podido encontrar y sentirme identificada.

El concepto principal de mi proceso de investigación es la memoria como contenedor de recuerdos junto con el acto de recordar, una acción muy importante que nos lleva a profundizar en los recuerdos, una reflexión que se hace de manera consciente, sin embargo la memoria no es algo que podamos controlar, de manera que también me interesa hablar del olvido, de los vacíos en la memoria, de la información a la que no se puede acceder, estos espacios en blanco los lleno con sueños, fantasías, idealizaciones de manera creativa.

Mi proceso de investigación-creación se deriva de vivencias propias que me fueron llevando a reflexiones sobre la memoria, los recuerdos que son evocados desde objetos e historias propias y objetos de otras personas, la importancia de reflexionar sobre la rememoración, con inquietudes como: ¿Cuáles son los elementos que evocan imágenes del pasado?, ¿Qué elementos y acciones me permiten crear símbolos?, ¿Cómo puedo conectarme con personas conocidas o desconocidas?, ¿Qué historias puedo contar a partir de mis recuerdos?

En este proceso me he interesado por los objetos de valor sentimental ya que en ellos depositamos vivencias importantes que dejaron una huella en nuestras vidas. Cuando miramos aquellos juguetes de la infancia; las canicas que perdíamos con los amigos, las competencias con los trompos, las primeras cámaras que contenían imágenes de animales y al presionar un botón cambiaba de imagen hasta llegar a la imagen inicial, si volvemos a verlos poco a poco vamos recordando esas experiencias, incluso si son objetos de otras personas nos podremos sentir identificados, porque asociamos nuestras propias vivencias al objeto y así accedemos a esos recuerdos.

En la búsqueda de resolver mis inquietudes indago sobre la memoria desde las siguientes disciplinas: la ciencia, la psicología y la filosofía. He encontrado diferentes teóricos que me han permitido generar mis propias reflexiones sobre la memoria, son: Francisco Lopera que aborda el tema desde una visión científica, expone las fases por las que pasa un recuerdo para almacenarse en el cerebro y explica que en algunas de estas fases se pueden presentar dificultades, afectando el funcionamiento de la memoria y el acceso a la información almacenada allí. Miguel Huertas profesor de la Universidad Nacional señala la importancia de los objetos para evocar recuerdos y como estos nos pueden conectar con otras personas, explica esta teoría a través de una historia que cuenta la experiencia de un hombre al ver los zapatos que ha usado a lo largo de su vida. Anna Pagés filósofa, da las razones por las que se da el olvido, cómo afecta este a nuestros recuerdos y más allá de ver el olvido como algo negativo, lo ve como una herramienta y posibilidad para crear fantasías.

Paolo Rossi explica el concepto de la memoria desde una perspectiva filosófica, la memoria es una huella de lo que vivimos, es parte de nuestra alma, además explica el concepto de la rememoración y señala que su importancia radica en que nos permite reflexionar sobre los recuerdos.

Gracias a los referente que descubrí durante el proceso de investigación, me di la oportunidad de reflexionar de manera más profunda sobre la memoria y descubrí la rememoración, que es una acción que va más allá de solo recordar, nos sirve para reflexionar sobre lo recordado, haciendo que se profundice en los recuerdos para traer la mayor información posible al presente, por ejemplo: al mirar un objeto de la infancia podría recordar varios escenarios, uno de ellos podría ser el día en que me regalaron el objeto, podría quedarme con ese primer recuerdo o empezar a indagar sobre él, ¿qué hice ese día?, ¿cómo estaba vestida?, ¿quién me estaba acompañando?, entre otras preguntas, que me llevarían a descubrir y crear historias alrededor de mí.

Lo anterior junto con un proceso de exploración plástica, ha nutrido mi proceso de manera conceptual y práctica. Mi paso por los talleres de integrado y grado he dejado fluir, se han visto condicionado a las etapas de mi vida y a los recursos disponibles en el momento de creación de cada gesto artístico. Con mi trabajo transmito historias personales y familiares, para dejar inquieto al espectador, reflexione y pueda evocar recuerdos propios. Para esto construyó videos, con imágenes de la naturaleza que me traen recuerdos de la infancia.

Uso la instalación con cámaras de juguete, imágenes bordadas y descoso para guardar los residuos de hilo en un frasco. El dibujo también es importante, en este proceso; dibujos que surgen al revisar los álbumes fotográficos de mi familia, dibujos que se van construyendo lentamente, con la aguja que rompe papel y con el hilo que une lo que se está roto.

La escritura de las memorias de grado es la manera de evidenciar mi paso por la universidad, para dejar registrado mi proceso creativo, mis reflexiones en torno a la memoria, los recuerdos y al mismo tiempo, fusionarlo con las experiencias personales que han alimentado este proceso.

A continuación expondré más detalladamente mis alcances, reflexiones y todo el proceso que he llevado a lo largo de los talleres centrales de la carrera, ampliaré la información que me han aportado tanto los referente teóricos como artísticos quienes han aportado mucho en este proceso.

21 de mayo del 2017

“Mi primer viaje sola. Decidí al fin irme a un pequeño viaje a Santa Elena, desde hace mucho quería hacerlo... Realmente solo tenía diez mil pesos, así que lleve coca, pero me gusto mucho, supere un miedo, me siento orgullosa de mi”.

Mi inspiración

Cuando tenía dos meses de nacida mi abuela Alba murió y cuando cumplí dos años mi abuela Olga se fue a vivir a Medellín, era muy pequeña y apenas la recordaba cuando ella venía de paseo a Pasto, no tengo muchos recuerdos de esos momentos. Faltando un mes para cumplir 10 años nos vinimos a vivir a Medellín, fue maravilloso volver a ver a mis abuelos y mis tías, pero a esa edad poco reflexionaba sobre todas las vivencias que construyen la identidad de una persona, es que ni lo pensaba, solo me limitaba a pasar el tiempo con ella, verla regar sus plantas, verla rociar agua sobre la ropa para después plancharla y se le quiten todas la arrugas, jugaba con ella, le inventaba cuentos y ella me escuchaba. Con el paso del tiempo, crecí y empecé a cuestionarme y cuestionarlo todo, dentro de mis reflexiones caí en cuenta de que casi no sabía nada sobre la vida de mi abuela, empecé a interesarme en su pasado para conocerla más, le hacía muchas preguntas, pero contestaba con frase cortas, con un sí o con un no. Me di cuenta de que ella es una mujer muy reservada con su vida, solo conozco lo que he vivido con ella, dentro de la cotidianidad, pero de su pasado sé muy poco. Un día encontré una excusa para conocerla; todo empezó cuando fui consciente de la existencia de los objetos de valor sentimental, que estos cuentan historias y estas hablan de nosotros, aproveche que debía hacer una serie fotográfica para fotografía a color; en el que tenía que fotografiar objetos y le pedí a mi abuela que me hablara de sus objetos de valor sentimental, pero ella contestaba con frases

cortas que no decían mucho. Decepcionada de mí intento fallido y con muchas inquietudes sobre mi abuela, sobre la memoria, los recuerdos y las posibilidades para evocarlos, continúe desarrollando la idea y buscando información.

Justificación

Mi proceso de investigación-creación surgen de un interés personal por conocer el funcionamiento de la memoria; cómo se almacenan los recuerdos, que estimula la memoria, las fases por las que pasa la información antes de llegar a la memoria, por qué se da el olvido y así poder comprender los vacíos de mi memoria. Sin embargo la investigación no es solo conceptual, porque tengo el objetivo de contar historias personales a partir de mis recuerdos, los cuales se desencadenan en símbolos que me permitan comunicarme con el espectador. Por lo tanto también investigó sobre artistas que reflexionan sobre la memorias. A medida que este proceso de investigación avanza, encuentro que la memoria también tiene que ver con la identidad de cada uno, desde las experiencias que cada uno va teniendo en su vida y también desde las experiencia de nuestros padres o abuelos. Además, creo que los recuerdos son algo que buscamos todos en algún momento de nuestras vidas, si es que no es a menudo, porque aunque todos nos componemos de células, venas, órganos que dan vida al cuerpo, también nos formamos de las experiencias que cada uno vive las cuales se vuelven recuerdos con el paso del tiempo. Estas experiencias se suelen guardar en diferentes contenedores, como puede ser: un diario, fotografías, videos, objetos, blogs, entre otros, que al volverlos a ver, leer o escuchar, nos permiten volver a sentir, recordar,

rememorar esas experiencias y así reflexionar sobre lo que fuimos y lo que somos, sobre cómo nos hemos construido a lo largo del tiempo.

Cuando construyo cada obra lo hago con dos intenciones: La primera es que quiero evidenciar mi pensamiento personal y visión particular sobre la memoria enfrentada a las historias de mi familia, pero sobre todo honrar la vida de mi abuela y enaltecer una labor que une a la mayoría de las mujeres de mi familia. La segunda es, permitir un diálogo entre la obra y el espectador, que se conecte con mi procesos creativo bajo un intercambio de ideas, alrededor de los recuerdos, sobre los momentos que se viven día a día y que en ocasiones vivimos sin ser conscientes, por no vivir en el presente y vivir preocupados, pensando en el futuro o en los afanes del día a día. Creo que mi obra puede llegar a modificar una realidad particular, pero esto no va a depender solo de mí, también dependerá de cada espectador, de su sensibilidad, sus experiencias de vida y si desea detenerse ante la obra para escucharla.

Por todo lo anterior, para mí es importante todo el proceso que he llevado hasta ahora; el proceso de investigar, reflexionar, experimentar, traducir un lenguaje escrito a un lenguaje plástico que me ha permitido expresarme, reflejar, evidenciar mis pensamientos y reflexiones en torno a la memoria, desde lo visual y desde lo escrito a través de esta **Memoria de Grado**, que además permiten dejar un registro de mi paso por la universidad, para la posteridad y que me permitirá seguir viviendo de alguna manera después de la muerte. Además este proceso también es relevante

Porque puede servir como una fuente de referencia para otros estudiantes que pasen por la universidad y que estén interesados en este tipo de reflexiones, ya que para mi también fue útil encontrarme con las memorias de egresados que también han profundizado y reflexionando sobre la memoria.

Al finalizar mi proceso académico y creativo encontré en el bordado, el dibujo, la pintura, el video y la escultura técnicas que me han permitido expresar mis ideas. Dejar por escrito este proceso es como un grano de arena, junto a otros artistas que utilizan el bordado como medio de expresión.

29 de mayo del 2017

“Me fuerzo, trato de traer a mi mente todos aquellos momentos que he olvidado, porque me da miedo olvidar, olvidar mi historia, momentos felices, tristes, de aprendizaje, momentos en soledad o en compañía, momentos...”

Marco teorico

La rememoración es un acto consciente en el que se reflexiona sobre la evocación de los recuerdos. Este nos permite recuperar información perdida o de la que no somos conscientes, además nos sirve para analizar las imágenes, sensaciones que vienen a nosotros del pasado, como lo expresa Paolo Rossi “Rememorar implica un esfuerzo deliberado de la mente, es una suerte de profundización o búsqueda voluntaria entre los contenidos del alma” (Rossi, 2003, P. 21). Generalmente esta acción requiere tiempo, hacernos preguntas, tener un tiempo de introspección, abstraernos entre el pasado y el presente. Cuando se rememora no solo se está accediendo a determinada información, también estamos creando ficciones, fantasías, nuevos relatos de un suceso vivido, por la información que se nos olvida, que ha sido eliminada o modificada, desde pequeños detalles como el color de una prenda u objeto, hasta escenas completas. Esto sucede porque la información comienza desde el momento presente en el que se está creando el recuerdo, con los sentidos, lo que observamos, escuchamos, sentimos y olemos, si no somos conscientes de “ese momento” vamos creando vacíos en la información que se va almacenando en la memoria a corto y largo plazo, sin embargo hay más factores que afectan la información almacenada en la memoria que crean problemas en el almacenamiento de la información “Codificación insuficiente: La huella no está disponible. El registro de la información es inadecuado o incompleto por inatención, mal análisis, insuficiencia de la memoria sensorial” (Restrepo, F. 1993, P. 88)

Rememorar es la posibilidad de aprender de nosotros mismos, tener la experiencia de reconocernos y reconocer nuestro presente desde los recuerdos vividos anteriormente porque estos nos construyen y forman parte de nuestra identidad, como señala Néstor A. Braunstein “Cada “yo” es - ¿o cree ser? - el dueño de una memoria. Cada uno encuentra en “su” memoria un punto de referencia o una percha en donde colgar “su” identidad. (Braunstein, 2013, P. 9) y por lo tanto creo que si olvidamos nuestras vivencias, perdemos gran parte de nosotros porque son estas las que nos definen.

Ahora: ¿Cómo podemos evitar perder información sobre nuestras vidas?. En la actualidad existen varios medios para hacerlo como: el diario, el álbum de fotos y de recortes, grabaciones de sonido y video, son herramientas de fácil acceso y que fácilmente pueden dar cuenta de lo que hemos vivido, tanto a nosotros mismos como a otras personas, como cuando leemos el diario de personas importantes en la historia, como por ejemplo: el diario del Che Guevara o el diario de Anna Frank, estos son escritos literales. Sin embargo hay otros menos literales que se dan por asociación, es decir cuando asociamos un recuerdo a un objeto que alguien nos regaló en un momento especial o la hoja que se recoge al caminar por un sendero con alguien especial, incluso el envoltorio de un dulce, aunque así mismo es más fácil que se olviden detalles del momento vivido, lo cual no necesariamente es malo, como dice Anna Pagés “El olvido permite una especie de imaginación del “volver a empezar” (Pages, 2012, P. 47) permitiéndonos crear fantasías o haciendo que idealicemos el recuerdo. Con lo anterior, podemos entender que no nos podemos conocer a nosotros mismo sin reflexionar

sobre todo lo que nos constituye, como dice Néstor A. Braunstein en su libro *La memoria del uno y la memoria del otro* “Soy lo que recuerdo y si olvidase ese pasado que me define y es propiedad inalienable, dejaría de ser yo” (Braunstein, 2012, P. 11).

Durante este proceso de investigación he podido definir conceptos claves que son: la memoria, la rememoración y el olvido, pero al hablar de memoria hablamos de recuerdos y su evocación, esto es muy importante para mi proceso por lo que también buscó información. A continuación explicaré la función de la memoria según el profesor José María Ruiz Vargas, que la explica desde la perspectiva evolutiva (Darwin), es importante porque nos permite adaptarnos a nuestro entorno, a través de la retención de información del mundo, esto es gracias a la *memoria declarativa*, que es donde se almacenan hechos y episodios, además aquí se almacenan las experiencias vividas para poder declararlas con posterioridad, también podemos encontrar la *memoria no declarativa* donde se encuentran las capacidades de aprendizaje (habilidades motoras y perceptuales) para posteriormente ejecutarlas, un ejemplo claro de eso son los movimientos repetitivos que se realizan en fábricas de producción en masa, permitiendo que el cerebro y el cuerpo se aprenda determinada acción al punto de hacerla mecánicamente. (Ruiz J. M. (2 de Enero - Diciembre de 1998) Sobre la memoria humana: Función y estructura. *Cognitiva*. (10) P. 23-52).

Néstor A. Braunstein psicoanalista argentino, me aporta más información en la medida que explica que en el cerebro también está la memoria semántica que es donde se almacena la información de lo que nos rodea, es un área casi instintiva porque esta nos permite encontrar agua, conseguir alimento, ubicarnos en el espacio, regresar a casa, al igual que los animales. Además de esto la memoria nos permite almacenar recuerdos y evocarlos para recordar, esto se da a partir de otros procesos que, según Francisco Lopera, inicia cuando la información llega a las áreas primarias de la corteza cerebral, luego esta es analizada y procesada, para luego ser codificada y transformada en asociaciones entre: imagen sensorial e imagen mental. Jéssica Dolores amplía este proceso de la memoria; empieza por los sentidos, el tacto, el olfato, la vista y la escucha, estos son estímulos captados, analizados y comprendidos por cada individuo, que le da un significado desde su cultura, educación e historia personal, esto se da por una experiencia creada en el cerebro a partir de la interpretación de la información recibida, permitiéndonos relacionar estos estímulos con experiencias vividas. Así la memoria almacena estos estímulos en cuestión de milisegundos, una vez que la información pasa a la memoria de corto plazo, donde el cerebro tiene un tiempo muy corto para integrar esta con otra información ya almacenada, luego se dirige a una memoria intermedia donde se ensaya la información y finaliza en la memoria de largo plazo. Creo que es importante entender este proceso natural de la memoria, porque da cuenta de lo que sucede en nuestra cerebro para que sea posible almacenar un recuerdo, dándome ideas para desarrollar dentro de mi proceso creativo.

Desde la filosofía Paolo Rossi define la memoria como una persistencia a una realidad intacta y continua, que está ligada al temor de ser olvidados y olvidar, por lo que la memoria no solo tiene que ver con el pasado, sino también con la identidad y por lo tanto con la persistencia en el futuro. Además menciona a Platón y dice que él plantea que la memoria no está en el cerebro ya que es corruptible, sino en el alma, un alma divina que está conectada con la reencarnación, por lo tanto, don sagrado de los dioses y así la memoria es eterna. Este planteamiento me parece sumamente poético ya que nos permite reflexionar sobre la posibilidad de acceder al alma de otro a partir de los recuerdos y así mismo otras personas pueden acceder a nuestra alma.

Para mi proceso de investigación, reflexión y creación, al hablar de memoria es importante hablar del recuerdo, su evocación y la rememoración. Nuestro entorno está rodeado de imágenes, desde publicitarias, hasta la imagen fotográfica de los álbumes, la imagen ha estado presente desde hace mucho tiempo, Paolo Rossi nos señala que las imágenes tienen la función de atraer algo a la memoria, de fijar conceptos y actuar sobre la voluntad y el comportamiento humano, además, estas pueden evocar recuerdos de manera individual o colectiva, por ejemplo, algunas imágenes nos pueden recordar a alguna persona, situación vivida y diferentes etapas de la vida, de manera colectiva se pueden evocar recuerdos a través de los cementerios de guerra, que nos conectan con grandes tragedias o los monumentos que nos transportan a hechos históricos y a su continuidad con el presente. (Rossi,

2013, P. 57) Pero no solo las imágenes tienen capacidad evocadora, los objetos también, Miguel Huertas nos pone un ejemplo en su texto “La llamada del objeto – Pequeña historia en tres cuadros” donde nos cuenta la reacción de un hombre de 30 años al que se le ponen todos los zapatos que ha usado durante toda su vida, al estar allí frente a sus zapatos, mirando los que usaba de bebé hasta los más recientes, es estar mirando un reflejo de él mismo, ¿cuántos recuerdos pueden venir a su mente, vivencias y sentimientos olvidados?. (Huertas. M. (Diciembre 2003) La llamada del objeto. pequeña historia en tres cuadros. *Desde el jardín de Freud.* (3) P. 164-167). Continuando con el ejemplo de los zapatos, todos los usamos y al ver similares podemos recordar los propios y así con otros recuerdos, lo explica mucho mejor Néstor A. Braunstein, en su libro “La memoria del uno y la memoria del otro – Inconsciente e historia” Aunque se enfoca más en una memoria colectiva e histórica (hechos de relevancia para la humanidad como las guerras), cita unas palabras de Shakespeare, donde compara la vida con una obra de teatro en la que cada uno de nosotros es un protagonista y las personas que nos acompañan en la vida son otros personajes con los que vamos viviendo diferentes etapas de la vida, la infancia, madurez y vejez. Al ir recordando estas etapas, fechas, lugares y nombres, nuestros amigos y familiares nos pueden ayudar a revivir estas vivencias a partir de sus propios relatos y recuerdos, porque ellos estuvieron con nosotros, volviéndose así recuerdos colectivos, como los hechos históricos que suceden en el mundo.

Jéssica Dolores explica que al almacenar recuerdos a estos les damos significado según nuestra cultura, educación y por como fuimos criados, por esto es que podemos identificarnos con el recuerdo de otras personas, pero así mismo no podemos hacerlo con todos por las diferencias culturales y por el contexto que cada persona ha vivido.

Después de este proceso de evocación y de recordar, puede suceder el proceso de rememoración, este según Paolo Rossi es un acto consciente que implica un esfuerzo en buscar y profundizar en los recuerdos (Rossi, 2013, P. 21), se va reflexionando sobre ellos, por ejemplo al oler un perfume podemos recordar a una persona o una situación vivida, pero depende de nosotros si profundizamos en lo experimentado, buscando recordar por completo lo sucedido o los rasgos de la persona, ¿quién era?, ¿cómo era su personalidad?, ¿por qué fue?, ¿es importante para mí? Es en este proceso que nos hacemos más conscientes de algo que está implícito en la memoria, el olvido.

De modo que la memoria tiene fallos. Francisco Lopera explica que la evocación de los recuerdos no es una información fiel, ya que se cometen errores al momento de evocarlos por desacierto en el proceso de codificación. El origen de estos problemas son el olvido y se da porque el registro de la información fue inadecuado o incompleto por falta de atención o mal análisis, haciendo que la huella no esté disponible o no se pueda acceder a esta por asociaciones mal hechas: “Codificación insuficiente: La huella no está disponible.

El registro de la información es inadecuado o incompleto por inatención, mal análisis, insuficiencia de la memoria sensorial” (Lopera,1993, P. 88). Por ejemplo, cuando al ver algo tenemos la sensación de que nos recuerda algo, pero no sabemos qué es, eso puede suceder porque el recuerdo lo asociamos a otra cosa. Además, como dice Jéssica Dolores, el olvido se da después de un proceso de selección que se da en el cerebro donde la información importante se deja y la que no es pertinente es destruida o almacenada de manera que no sea fácil acceder a esta. Pero el olvido también es un mecanismo de defensa para olvidar hechos traumáticos o recordarlos de otra manera, para ocultar, esconder, confundir, destruir la verdad sobre algo que nos avergüenza o que nos trae dolor.

En todo este proceso de investigación, he encontrado diferentes referentes que han nutrido mi conocimiento sobre la memoria, el olvido, la rememoración, con toda esta información leída y analizada, he podido crear mis propias reflexiones alrededor de la memoria y los procesos que la acompañan. Para mí la memoria es un proceso natural que sucede en el cerebro, que puede tener fallos afectándonos de gran manera, además es aquí donde se da todo el proceso de memoria, tanto cognitiva como sensorial, permitiéndonos almacenar los recuerdos de las experiencias vividas, así el recuerdo es información que ha sido seleccionada y almacenada en la memoria y que se puede acceder a ella a través de la evocación, alguna de esta información puede perderse o estar incompleta por falta de atención cuando se está almacenando la información, dando pie al olvido, que al momento de rememorar pueda generar frustración o no, ya que puede ser reemplazado

por fantasías o ficciones. La rememoración es un acto consciente que se decide hacer, profundizando en el recuerdo que se ha evocado, pero por más consciente que sea, el olvido está allí, permitiéndonos acceder a una realidad fragmentada o fantasiosa.

A lo largo del proceso he podido aprender mucho sobre la memoria, su funcionamiento y las distintas formas de acceder a los recuerdos, así como la importancia de reflexionar sobre aquello que llega a nuestra mente.

Sobre la memoria he podido aprender que es inexacta, voluble, manipulable y por lo tanto los recuerdos son fragmentados, engañosos, pero con la posibilidad de rescatar bastante información de ellos gracias a la rememoración, reflexionando sobre qué recordamos, indagando, sin embargo no se logra tener una información completamente confiable ya que está el olvido, que hace que creamos que realmente paso algo, pero no, y pienso que no se debe asumirlo como algo negativo, porque es gracias a esto que he podido crear fantasías y símbolos para hablar de todo el proceso de la memoria. Por ejemplo: a través del Glitch, una técnica artística que nace a partir de los errores que se crean en el software de los computadores, haciendo que se pierda información, que las imágenes queden incompletas. Lo que esta técnica busca es recrear estos errores en las imágenes a partir de programas editables de audio, de texto e imagen, este recurso me ha servido como una metáfora para hablar de aquello que no recordamos. Por medio de

videos y fotos de la naturaleza, del clima, he creado atmósferas que me permiten transmitir sentimientos y sensaciones del pasado. Con el bordado; una técnica manual, que también puede ser realizada por máquinas, sin embargo, me interesa el bordado manual, porque me permite hablar sobre el tiempo que requiere rememorar, además la relaciono con la costura a mano ya que una de las puntadas básicas del bordado es el pespunte, generalmente se usa para bordar contornos y se puede usar para rellenar espacios pequeños, pero este pespunte también se usa en la costura, cuando se cose a mano. Así al usar este recurso puedo hablar sobre esta herencia que poseemos la mayoría de mujeres en mi familia, ya que casi todas las mujeres de mi familia sabemos costura y en algún momento de nuestras vidas hemos trabajado cosiendo, siendo algo que hemos heredado de mi abuela y mi abuela lo heredó de su madre.

En los encuentros evaluativos del proceso creativo, establecí relaciones con profesores y compañeros de la universidad que han podido ver y expresar su opinión sobre mi proceso, me han contado momentos de sus vidas que les recuerda mi obra, así me doy cuenta de la cantidad de recuerdos que estas pueden llegar a evocar, y he podido ver que las personas se fijan en detalles pequeños, ni siquiera en la generalidad de lo que muestro, estos detalles les hacen recordar, reafirmando y reforzando la idea de conectarnos con otros a través de la evocación.

Con mi proceso creativo quiero proponer una reflexión en torno a la memoria y los diferentes símbolos que pueden detonar en nuestra mente diferentes recuerdos como los son: las fotos, objetos de valor sentimental, entre otros, sobre todo de aquellos que nos acompañan a lo largo de nuestras vidas o similares y que además generan un sentimiento, ya sea nostalgia, alegría o tristeza y son estos sentimientos son los que nos permiten acercarnos a otros, sentir empatía y reconocernos en los recuerdos de los demás. Me apropio de siluetas, hilos, de acciones y gestos que hablan de la memoria y el tiempo que requiere recordar, acompaño imágenes con textos, yuxtapongo imágenes para crear relatos a partir de asociaciones, uso juguetes y fotografías inconclusas, eliminó información de imágenes Para contar historias a través de símbolos y metáforas, sobre los recuerdos y sus detonantes, todos estos son traducciones y actos simbólicos que dan cuenta de lo que implica recordar y recordar y que me permiten conectar con aquellos que deciden acercarse a mi intimidad a partir de mi proceso artístico.

15 de septiembre del 2017

“Mientras te esperaba, hice un amigo; era pequeño y amarillo, camino entre mis dedos, subió por la palma de mi mano, quería subir por mi brazo, pero no lo deje, entonces él se regresó, camino por mis dedos y se fue”.

REFERENTES

En este proceso de investigación he podido aprender de varios artistas, nacionales e internacionales, que han nutrido mi proceso creativo y que me han servido de inspiración. A continuación escribo sobre los más influyentes en mi trabajo:

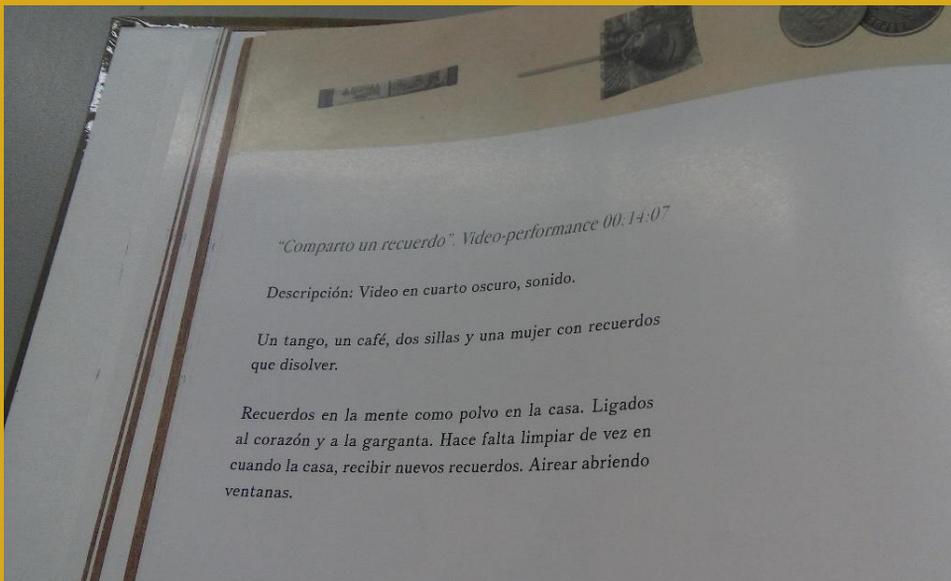
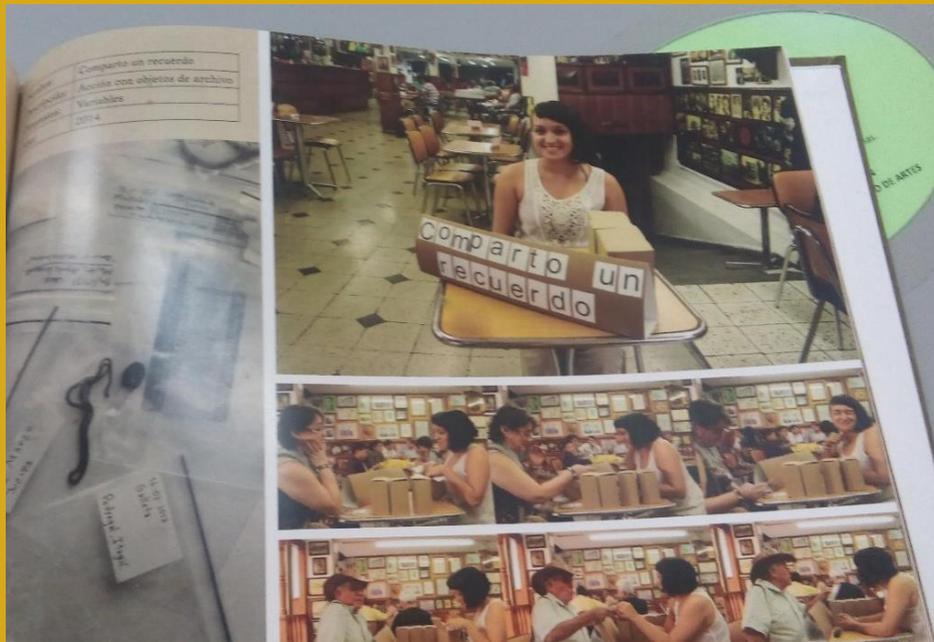
NACIONALES

Verónica Agudelo Gómez

Ella fue mi primer referente y es quien detonó la idea que he desarrollado durante este proceso. Es egresada de la Universidad de Antioquia, encontré por casualidad su memoria de grado “Nimiología” en la que demostró tener interés en los objetos de valor sentimental, le interesaban las historia, los recuerdos que hay detrás de ellos y las personas que los poseen. Para ella cuando un objeto pierde su vida útil y aún así se conserva, es porque este pasa a ser un objeto de recuerdo. El trabajo que más llamó mi atención fue un video performance *“comparto un recuerdo”* aquí se puede ver que ella está en el “Salón Málaga”, sentada en una silla que está frente a otra pero que es atravesada por una mesa cuadrada sin mantel. Allí ella tiene una serie de cajas, donde hay unos objetos e invita a las personas en este lugar a que se sienten en la silla que queda enfrente. Así ella intercambia sus objetos de valor sentimental y sus historias, con aquello que la otra persona le da. Plantea que hay que liberarse de objetos, para recibir nuevos y con estos nuevos recuerdos

Esto me motivó a abandonar mis objetos de valor sentimental, de manera que personas desconocidas, al pasar por el lugar donde los abandoné, pudieran cogerlos y llevárselos. Así ella detonó en mí, la idea de reflexionar sobre la memoria.

Verónica Agudelo, Comparto un recuerdo, registro de su memoria de grado, 2004

Ligia Piedrahita

Es una artista, diseñadora Colombiana, fundadora de “Primitive Colors”. En su exposición “Coser el dolor” (2019) narra momentos autobiográficos, haciendo uso de telas, gasas, hilos, bordado y rompiendo la tela, con los que crea imágenes poéticas, donde deja ver parte de su historia personal, de su intimidad, mostrando su lado vulnerable, donde simbólicamente sana sus heridas. Muestra varios sentimientos ligados al dolor, que seguramente todos hemos experimentado, haciendo que el espectador sienta empatía, generando una reflexión sobre las vivencias que hay detrás de las personas.

El trabajo de Ligia me aporta en dos aspectos; el primero es la parte formal, como utiliza las telas, los hilos, saliéndose del formato convencional del bordado, plasmando un gesto propio, la disposición de las telas, la manera en que une telas de distintos colores, formando imágenes y complementado el gesto artístico. Esto me sirve porque me quito el limitante que estaba en mi cabeza con respecto al bordado, me saca de encasillar en bordado meramente en un marco o especie de portarretrato y al ver cómo utiliza los materiales me da otras posibilidades de formalización. El segundo se encuentra en aspectos simbólicos ya que ella usa el acto de coser como una alegoría de resistencia y sanación, al plasmar su dolor y el gesto de coser las imágenes, los textos, rasgar y remendar las telas, dan cuenta de su resistencia al dolor. Lo cual refuerza en mi proceso el uso del bordado como símbolo para hablar de la memoria y el tiempo que implica la rememoración.

Ligia Piedrahita, coser el dolor, cirugía textil, 2019

Ligia Piedrahita, Coser el dolor, el día que fui parida, cirugía textil, 2019

Ligia Piedrahita, Coser el dolor, no te enamores, instalación, 2019

La Mola de los indígenas Kuna

La Mola es un arte textil tradicional que elaboran las mujeres de los pueblos Kuna que habitan Colombia y Panamá. Este tejido es muy importante para ellos ya que hace parte de la vestimenta de la mujer kuna, pero sobre todo porque es una enseñanza que les dejó la diosa Kabayaí, ella fue quien les enseñó a las mujeres a tejer sus propios vestidos, ellas conservan esta tradición haciendo las molas, donde reflejan su pensamiento cosmogónico, como sienten y ven el mundo, plasmando a través de diseños geométricos elementos de la naturaleza como flores y animales. Cada diseño tiene variaciones ya que cada uno es confeccionado por cada mujer que lo va a usar y depende de su gusto, estos pueden ser repetidos ya que buscan conservar la memoria del pueblo, el más repetido es el laberinto, que simboliza el duro camino para llegar a Dios.

Estos tejidos se elaboran manualmente, lo primero que se hace es dibujar el diseño sobre una primer tela de color negro, luego se une a otra tela de otro color basteando por los bordes del patrón, este se corta dejando ver la tela que queda debajo de la tela negra y se procede a coser a mano los bordes recortados, para hacerlo se usa hilo de color negro y aguja, dependiendo del diseño se puede dejar así o se pueden añadir más capas de tela de diferentes colores.

Este referente es importante para mí porque le da un gran aportarme a mi trabajo en un sentido formal, con el uso que ellas les dan a las telas, la manera en que componen las imágenes y la combinación de colores, esto me entrega alternativas en el uso de los materiales, experimentando con capas de telas e hilos, complementando así la formalización de la propuesta.

Mola Kuna - Colombia, Panamá

Mola Kuna - Colombia, Panamá

INTERNACIONALES

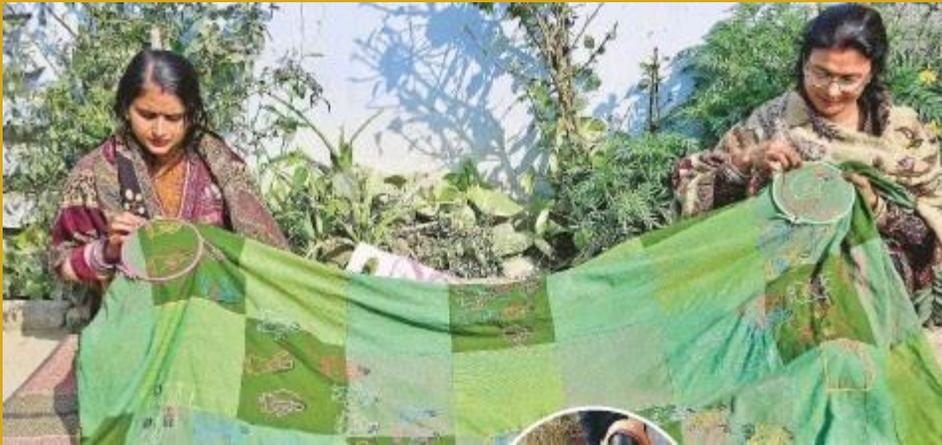
Bordado Sujani

Este es un bordado tradicional de India, que se da en las aldeas de Rajput, donde las mujeres cosen telas grandes y pequeñas con hilos de colores para hacer colchas de retazos de *1saris*, ropa usada y distintas telas fácilmente disponibles, para envolver a los recién nacidos, con el propósito del que el niño sienta la presencia de su madre. Este bordado se puede apreciar en acolchados y representan la naturaleza, los dioses y las mujeres que los bordan, cuentan historias de sus vidas personales, plasman sus alegrías y tristezas como testimonio de vida. Los bordados primero los contorneaban con una cadeneta en color oscuro o negro y luego los rellenaban con hilos de color.

El diseño o los diseños que actualmente se bordan, tienen que ver con la vida del pueblo, problemas sociales, como feminicidio infantil, la educación de la niña, sobre el abuso doméstico y busca empoderar a las mujeres.

Este bordado para mi proceso es importante, porque fue hasta que lo descubrí que pensé en la posibilidad de utilizar el bordado como posibilidad de formalización, ya que, hasta ese momento, veía el bordado solo como elemento decorativo, de prendas, manteles, entre otros. Además, me sentí

muy conectada porque tanto con las Molas de Kunas, como con este bordado, entiendo que lo textil es algo que se le atribuye a la mujer y en mi familia todas las mujeres cosemos y no había pensado en la posibilidad de contar mi historia o cualquier historia a través de hilos y telas.

Bordado Sujani - India

Bordado Sujani - India

Inmaculada salinas

Artista española que crea microrrelatos a partir de archivos fotográficos y escritos de diversos autores, para hablar de diferentes temas: sobre la mujer en la publicidad, la violencia contra la mujer, de lo invisible de las fotos, cuestionando su realidad. También crea pinturas y dibujos.

La obra que más me influenciado es “Microrrelatos en Rojo” (2012). Para hacer esta obra ella adquiere archivos de fotos, de mercadillos, de internet y de cajas, portarretratos familiares, logrando recolectar más de 7000 fotografías, de las cuales selecciona algunas y forma grupos de tres fotos que tengan relación entre sí y las acompaña con un texto que extrae de libros de diferentes autores como Elena Asins, Simone de Beauvoir, Franz Kafka, Marguerite Duras o Philip Roth entre otros, que hacen referencia a la familia frente a temáticas como el alcoholismo, el adulterio, la desesperación y la locura. Con esta obra busca cuestionar lo que no es visible de las fotos familiares, adentrándose en lo que no se cuenta de esas fotos. Al utilizar fotografías familiares, permite que el espectador se conecte con ellas, pero así mismo, cuestione el álbum fotográfico como realidad.

Esta reflexión que me genero sobre lo que hay detrás de la fotografía familiar, me abrió la puerta para crear narraciones ficticias a partir de recuerdos de otras personas y recuerdos propios, fusionando así la realidad con la ficción.

F/186

Mi madre nos había abandonado cuando éramos niños, aborrida de la vulgaridad de la vida familiar, se había marchado a París y había llenado cuadercos y más cuadercos en habitaciones de hotel, como tantas otras escritoras.

Inmaculada salinas, Microrrelatos en Rojo 2012

Ahora comprendo que muy joven, a los dieciocho, a los quince años, tenía ese rostro premonitorio del que se me puso luego con el alcohol, a la mitad de mi vida. El alcohol suplió la función que no tuvo Dios, también tuvo la de matarme, la de matar. Ese rostro del alcohol llegó antes que el alcohol. El alcohol lo confirmó. Esa posibilidad estaba en mí, sabía que existía, como las demás, pero, curiosamente, antes de tiempo. Al igual que estaba en mí la del deseo. A los quince años tenía el rostro del placer y no conocía el placer. Ese rostro parecía muy poderoso. Incluso mi madre debía notarlo. Mis hermanos lo notaban. Para mí, todo empezó así, por ese rostro evidente, extenuado, esas ojeras que se anticipaban al tiempo, a los hechos.

Inmaculada salinas, Microrrelatos en Rojo 2012

F/005

A mi madre no le agradaba la esfera doméstica pero había sido incapaz de encontrar otra vía de salida a sus deseos, ni a través del adulterio ni del trabajo.

Andréi Tarkovski

Fue un director de cine, actor y escritor soviético. Durante su vida realizó siete largometrajes, escribió el libro “Esculpir en el tiempo”, donde trabaja el concepto de la manipulación temporal dentro de los planos cinematográficos. Al vivir durante la época de la guerra fría tuvo muchos problemas con el gobierno por las películas que hacía, y estos vigilaban lo que hacía, para asegurarse de que siguiera las normas del partido comunista, en varias ocasiones le cortaban el presupuesto para sus películas, incluso llegaron a sabotear las muestras de sus películas, hasta que al final huyó a Suecia.

Sus películas tienen una gran carga poética y filosófica, donde es muy importante el tiempo de las escenas para transmitir emociones e ideas al espectador.

“Nostalgia” es la película de la que me enamore y me sirvió como referente de manera técnica, en esta película hay que prestar atención a todo, desde el título; donde nos habla de tristeza, recuerdos, luego a la atmósfera que envuelve toda la película, una atmósfera fría, con niebla, lluvia y con una luz tenue, esto permite transmitir aún más diferentes emociones que trae consigo la nostalgia. Para mí el aspecto técnico más importante y que aporta a mi proceso es: el ritmo lento que usa en las escenas durante toda la película, lo utiliza para hablar de un estado emocional, temporal y psicológico de los personajes, este ritmo se hace más evidente en las escenas de retrospectiva. Esta obra, inspiró la creación de una historia sobre mi pasado, entregándome herramientas para construir una narración a través del medio audiovisual y lograr transmitir emociones.

Andréi Tarkovski, Nostalgia (fotogramas) película, 2h 10 min, 1982

23 de noviembre del 2017

“Me gustaría disfrutar más cada día, cada momento, disfrutar del proceso de las cosas, no estresarme tanto, entender que del error también se puede aprender y disfrutar”

OBRAS

¿Dónde están los recuerdos?

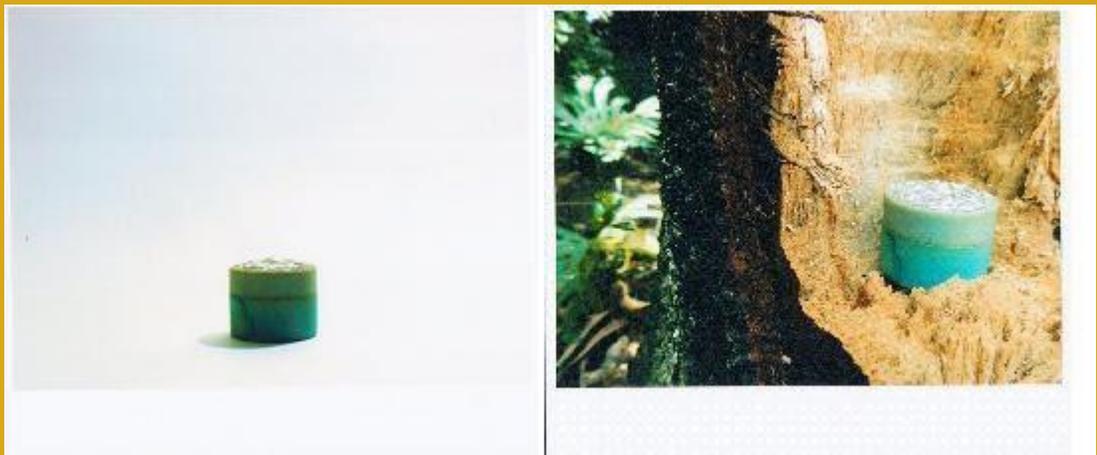
La memoria como una función cerebral esta en todos nosotros de manera natural, nos ayuda a memorizar recorridos cotidianos, acciones repetitivas, entre otras acciones que nos permiten la supervivencia. Así mismo, es natural que en esta área del cerebro se almacene información de cada momento que vivimos, esto es a lo que llamamos: recuerdos. Sin embargo, para otras personas y para mí, no es suficiente guardarlos dentro de nosotros mismo, de manera que los guardamos simbólicamente, en diarios, fotos, audios, videos y en objetos por miedo a olvidar quienes somos, lo que vivimos y las personas que pasan por nuestra vida.

En los objetos depositamos recuerdos, como si fuesen un talismán que nos permite acudir a ellos cuando queramos, pero ¿qué pasa cuando no está el objeto?. Para una serie fotográfica llamada "Abandono", conformada por doce fotos, que se dividen en parejas, formando dípticos ya que las dos se complementan, porque una de las fotos muestra al objeto antes de ser abandonado y la otra, el lugar donde fue abandonado. Con esta serie fotográfica buscaba generar una reflexión en torno a los objetos de valor sentimental y las consecuencias de su abandono. En las fotos están retratados objetos que son de gran importancia para mí, pero son objetos que ya no están físicamente conmigo.

Al abandonar los objetos me di cuenta que para mí puede ser suficiente con solo tener una foto de ellos para traer los recuerdos a la memoria. Con esta serie fotográfica busco que el espectador se identifique con el sentimiento que se genera al abandonar un objeto que se aprecia, porque creo que es un sentimiento que lo han experimentado varias personas, al tener que abandonar objetos porque se mudan de casa, se van de una ciudad a otra, entre otras situaciones.

Abandono, fotografía, 18 X 15, 2016

Abandono, fotografía, 18 X 15, 2016

Más adelante, en el taller de Integrado I volví a explorar los objetos de valor sentimental, pero desde aquellos que traen recuerdos tristes, negativos y a pesar de esto aún los conservamos. La idea surge a partir de un video que vi sobre “El método de Marie Kondo” que es un método de organización que creó Marie Kondo, una empresaria Japonesa para organizar la casa, uno de los pasos que propone seguir es deshacerse de los objetos que nos traen tristeza o dolor. Cuando leí esto me di cuenta que solo me estaba enfocando en aquellos objetos que solo me traen buenos recuerdos.

Para reflexionar sobre estos objetos que traen recuerdos tristes, creo un video de 04:06 minutos, llamado “Catarsis” (2017) con el que busco hacer una limpieza energética transformando una serie de objetos. Inicio con un libro al que le doblo las páginas por la mitad, creando un abanico y luego añado arcilla a todo el libro para formar una escultura; así el libro ya no es “el libro”, ahora es una escultura, el objeto fue transformado. Después modifico un

papel que tiene escrita una canción, el papel se transforma en un barco que es quemado hasta terminar en cenizas y luego deposito estas cenizas en un frasco pequeño de vidrio. Para luego ser destrozado con una pisada, haciendo alusión al enojo que me generaba y las cenizas las dejo ir con el viento, simbólicamente dejo ir mis sentimientos negativos. Por último amarro un collar a un globo con helio, como símbolo de liberación ante aquellos sentimientos que me lastimaban.

Catarsis, video (fotograma), 04:06
min, 2017

Catarsis, video (fotograma), 04:06
min, 2017

24 de enero del 2018

“Mire el atardecer era hermoso, contemple los colores y como estos se degradaban de azul oscuro hasta amarillo con un poco de rojo. Cuando la luz ya estaba desapareciendo, los árboles de las montañas resaltaron, los vi como gigantes preciosos, que nos cuidan, que equilibran la existencia”.

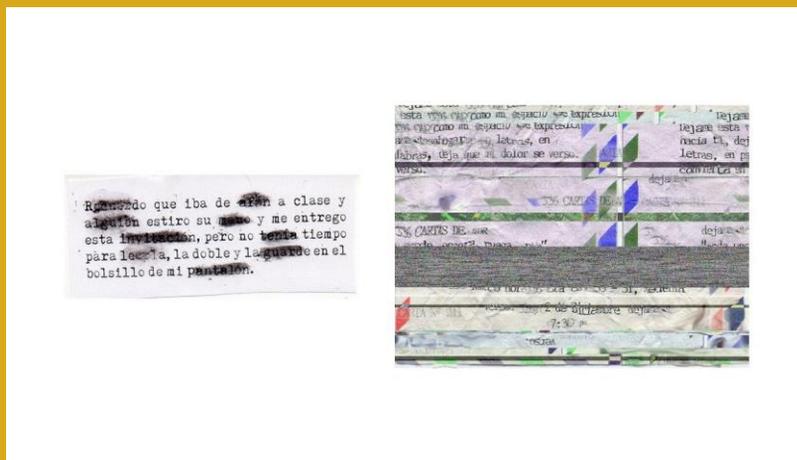
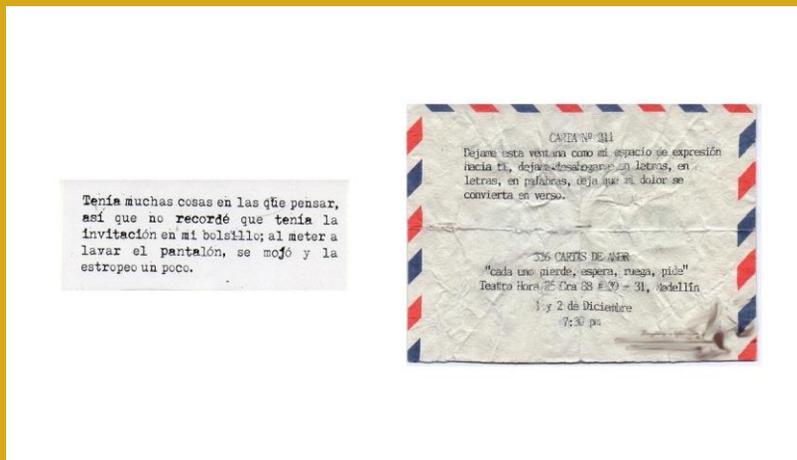

Imaginarios del pasado

La memoria tiene como característica ser imprecisa, manipulable, engañosa en ocasiones, por lo tanto hay recuerdos que se fragmentan, modifican y olvidan, ya que no siempre se logra obtener o acceder a la información completa, por esto no es del todo confiable. A este problema de la memoria se le llama olvido, haciendo que olvidemos algo por completo y algunas partes, por eso en ocasiones creemos que pasó algo, pero realmente no, cambiamos detalles en lo recordado; pueden ser cosas sutiles como el color de algo, hasta modificar el espacio donde ocurrió lo recordado, volviendo los recuerdos en fantasías.

Esta parte fantasiosa del olvido, la empiezo a explorar con “Historia de una memoria fragmentada” (2018) Un video creado a partir de fotografías, notas, recibos encontrados, con una duración de 04:30 minutos, en la que cuento una historia ficticia, que escribí previamente con recuerdos que me traían estos elementos encontrados y con recuerdos de otras personas. Antes de todo esto, selecciono una serie de objetos para compartir con diferentes personas por medio de una carta, en ellas contaba los recuerdos que cada objeto traían a mi mente. Después entregue las cartas a desconocidos y algunos conocidos, las cartas tenían mi correo para que pudieran enviarme la respuesta con un recuerdo de ellos. Luego hilo mis recuerdos con los de ellos

para crear la historia que acompaña las imágenes del video, a medida que avanza ambos se van descomponiendo, se distorsionan como muchos de los recuerdos que podemos tener; un día recordamos que algo sucedió de una manera y luego algún detalle cambia o personas que estuvieron en lo ocurrido lo recuerdan de otra manera. Así el recuerdo es engañoso ya sea porque se recuerda “mal” o porque se idealiza, dependiendo del recuerdo, se busca exagerar lo negativo o lo positivo.

Historia de una memoria fragmentada, video (fotograma),
04:30 min, 2018

Continuo explorando la fantasía que permite el olvido, con la obra “Calidez del pasado”, una instalación para estimular esa parte creativa del espectador, al entrar en diálogo con veintidós cámaras de juguete colgadas alrededor de un bombillo de luz amarilla, dentro de ellas hay fotografías contenidas que me traen recuerdos de la infancia, de Pasto, de horas mirando atardeceres, tardes en familia. Cada cámara simboliza a cada familiar, las fotos que contienen están incompletas, fragmentadas, pero en las que se logra identificar algunos detalles porque deseo que el espectador busque en su memoria recuerdos para que complete las imágenes con ellos y con la luz del bombillo y todo los recuerdos que el espacio donde está montada la instalación, logran evocar en el espectador; al ver las cámaras de juguete podría recordar la infancia y al ver las fotos podrían recordar vivencias propias. Esta instalación es para sentirla y tomarse el tiempo de mirar por cada cámara, para que realmente haya un diálogo entre el espectador y la obra.

Calidez del pasado, instalación, dimensiones variables, 2018

Calidez del pasado, instalación, dimensiones variables, 2018

Calidez del pasado, instalación, dimensiones variables, 2018

Culminó la exploración alrededor del olvido con una serie de 10 retratos dibujados y bordados sobre papel “Retratos familiares” cada uno de estos está acompañado de un texto que describe el rostro de la persona retratada. Esta serie la realicé porque soy incapaz de recordar rostros, incluso de personas tan cercanas como mi familia que veo todo los días. A través de estos retratos, busco señalar el olvido de los rostros: ¿realmente recordamos el rostro de los más cercanos a nosotros?, ¿Podemos describir sus rostros?, pero también una solución a este olvido; cuando un niño hace planas para repetir información varias veces, con la intención de aprender de memoria. De manera que el texto que acompaña los retratos son planas de la descripción de cada uno de mis familiares, así repito una y otra vez los rasgos de cada uno, además el texto sirve como complemento de la obra ya que el retrato ya que solo está bordado el contorno de la persona, más no los rasgos de su rostro.

Calidez del pasado, instalación, dimensiones variables, 2018

Retratos familiares, dibujo, 23,5 x 28,5, 2019

14 de febrero del 2018

“Hoy fue un día tranquilo, pero del que también saque provecho y se reafirma mi idea de vivir tranquila y en paz, agradeciendo y viviendo con conciencia.”

Reminiscencia

Descubrí el término reminiscencia y su definición, durante el proceso de investigación. La reminiscencia en pocas palabras es reflexionar sobre los recuerdos, para rescatar la mayor información posible de ellos, del pasado. Para mi fue toda una revelación porque ahora podía ponerle un nombre a algo que hacía de vez en cuando, además al saber esto me dio la posibilidad de hacerlo de manera consciente.

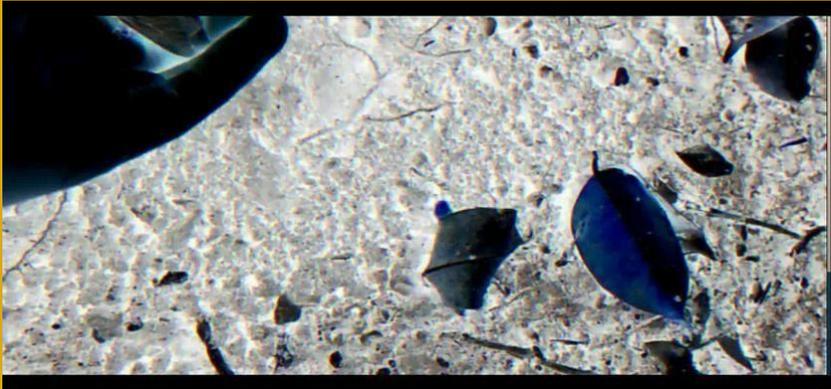
Con este interés, comienzo a buscar en mi memoria recuerdos, sentimientos, sensaciones, espacios; me encuentro con recuerdos de mi infancia, de tardes jugando, los dulces que compraba en la tienda con la devuelta del mandado, los juegos de computador con lo que competía con mi hermano, recordé todo el caos de la adolescencia, los obstáculos y como al final puede salir de ellos. Todos estos recuerdos que logré traer a mi mente, me sirvieron de inspiración para crear una historia y construir un video con una narrativa lineal, que comienza con los primeros recuerdos hasta los más recientes.

El video está construido con grabaciones de la naturaleza, de espacios que asocio con recuerdos de mi niñez y adolescencia, videos de uso libre de videojuegos, fragmentos de negativos con las fotos que mis tías tomaban y con fotos. El video está acompañado por fechas que señalan diferentes

momentos, la narración se da por una asociación entre las imágenes, la naturaleza y el tiempo. Está construido por etapas, cada una de ellas obedece a una emoción, de allí el nombre “Lluvia, tormenta y calma”. Es una pieza audiovisual que invita al espectador a que se conecte conmigo a partir de las emociones, encontrando un significado propio a lo que ve, desde sus emociones y vivencias.

Lluvia, tormenta y calma, video (fotogramas), 12:16 min,
2018

A medida que mi proceso avanza, sigo buscando recordar a partir de diferentes objetos, para volverlos a retomar. Construí una serie de bordados de 29 x 24 cm para ser instalados en la pared como portarretratos, llamados “Infancia”, hechos a partir de dibujos que salen de mis objetos de valor sentimental, con ellos quiero contar historias y busco que en el espectador se evoquen sus propias historias, esto al ser objetos que pueden estar o haber estado en la vida de varias personas, permitiéndoles identificarse con los bordados.

Los bordados los exhibo por el revés, donde se pueden ver los nudos, enredos y los errores al bordar, como sucede con la memoria en el proceso de traer recuerdos al presente y recordar. Los bordados están dentro de unos portarretratos, los uso con la idea hacer referencia a los cuadros que se suele tener en las casas que están allí para ser vistos por todos, resaltando su importancia, es una intimidad que se exhibe a todo el que entra en el lugar.

Infancia, bordado (hilos sobre tela), 29 x 24 cm, 7 piezas,
2019

Al reflexionar sobre la memorias, los recuerdos y la rememoración me dí cuenta de que al final de cada momento, en nuestras memorias quedan registrados los momentos más importantes y de estos momentos solo queda registrado lo esencial. A partir de la reflexión sobre las fotos familiares construyo una serie de imágenes llamadas "*Esencias del recuerdo*" (2019) una instalación que contiene imágenes de 18 x 13 cm, con las que hago dibujos para bordar, que luego descoso; como resultado pequeños montoncitos de hilo que luego depositó en frascos de 6 x 10 cm, cada frasco está acompañado por un pequeño texto que hace alusión al recuerdo de la imagen. Con este ejercicio conceptual invito al espectador a pensar en el álbum de fotografías y a pensar en el acto simbólico de bordar que habla del proceso de la construcción de la memoria, del tiempo que se toma almacenar los recuerdos, de la evocación, y el acto de rememorar, ya que cada imagen es bordada por completo y luego es descosida puntada por puntada, para hablar del olvido y este hilo que termina como residuo es puesto en un frasco que generalmente se utiliza para guardar esencias, haciendo una relación entre sí.

Esencias del recuerdo, instalación (frascos con recortes de hilos e imágenes perforadas), dimensiones variables (imágenes: 18 x 13 cm, dimensiones frascos: 6 x 10 cm), 2019

Identidad

La idea inicial del proyecto era hacer un diario visual a mano, debía ser una libreta grande con páginas de tela con retazos, hilos, pinturas, botones, papel, pegamentos y colores, aprovechando las posibilidades de cada uno. Este iba a estar dividido en 3 capítulos y en sus páginas iba a bordar, pegar fotos, hacer dibujos y escritos. Con este diario quería entrar en diálogo con el espectador a través de ilustraciones, bordados y narraciones que representarían recuerdos y así generar una reflexión en torno al tiempo que requiere la rememoración y la construcción de recuerdos. Sin embargo, esta idea se fue transformando y se dividió en fragmentos de tela para contar la historia de mi abuela y familia, regresando a quien inicialmente inspiró todo este proceso y así la idea terminó por expandirse y complejizarse mucho más, volviéndose un libro de artista enorme de 2 x 2 metros que se despliega como una manta, llena de detalles que cuentan historias, implicando un reto en cuanto a creatividad y el desarrollo del libro.

He crecido rodeada de mi familia y todo ellos hacen parte de mi identidad. En todo momento han estado presentes, con sus historias, con lo que me han enseñado, los momentos compartidos y así sus memorias y nuestras memorias me construyen.

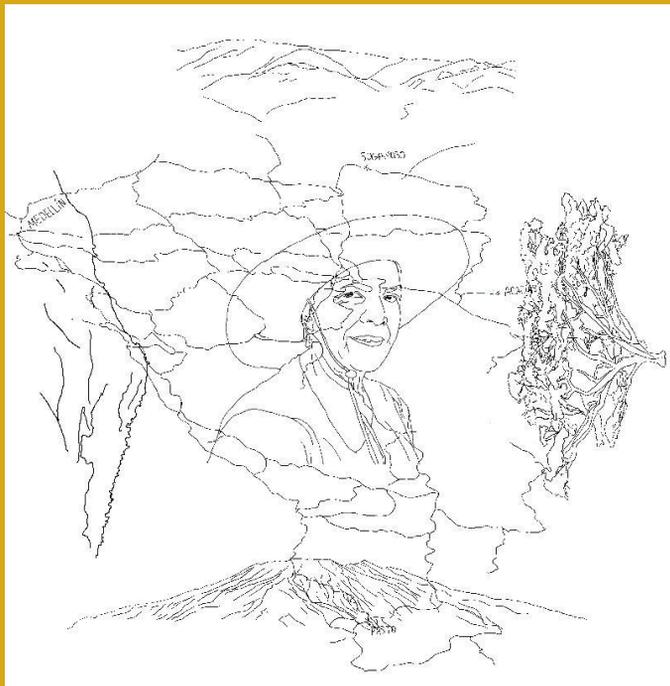
Con este último proyecto de investigación y creación, quiero expresar y generar una reflexión, por medio de esta historia que se extiende por la manta de retazos, sobre la importancia de la memoria familiar en la memoria e identidad como individuos. Aunque la pieza es literal en cuanto al relato familiar, busco que el espectador resignifique lo que lee, ve y siente para que se apropie de esto llevándolo a evocar sus propios recuerdos o a querer indagar sobre sus antepasados.

Desde el principio este proceso se trató de mi familia y de encontrar parte de mi identidad en el pasado, sobre todo enfocada en mi abuela, mi ancestro, fue una búsqueda personal y espiritual, que me acompañó en el día a día. Esta obra está conformada por un libro que al abrirse se convierte en una colcha de retazos bordada en la que cuento la historia de los recorridos que han hecho mis familiares desde el nacimiento de mi abuela hasta llegar a Medellín. Cada elemento en la obra es importante; al hacerla como manta quiero expresar y hacer alusión a la protección, al acto de cobijar, abrigar, abrazar estos recuerdos. Los retazos pertenecen a prendas de cada uno de mis familiares, con los que simbólicamente hablo de que la identidad de una persona se forma de pedacitos de cada persona que pasa por nuestras vidas, desde la infancia. Entre los bordados está el rostro de mi abuela, que se extiende por toda la tela y la atraviesa de lado a lado y está acompañado por el volcán Galeras de la ciudad de Pasto, un árbol que está en el parque de Acacias Meta, el cerro pan de azúcar de Medellín y una cadena montañosa que rodea a Sogamoso, esto porque son reconocidos en lugares claves para la historia de mi familia y por el otro lado pinto un autorretrato que es atravesado por el retrato de mi abuela y esto simboliza como toda esta historia familiar me atraviesa y hace parte de mí. Cuando se dobla la colcha como libro toma una forma triangular como el volcán, el cerro o las montañas. La historia está conta-

da a partir de fotos en blanco y negro, acompañadas por texto, está narrada de manera cronológica y por capítulos para dividir los diferentes momentos por los que ha pasado esta familia y al ser una manta es como si todas estas historias me envolvieran, me abrigaran brindándome su compañía para volver a mi origen. Soy literal con la historia porque quiero que el espectador pueda reconocerse en alguien más, como un reflejo, parte de su historia, de la historia de su familia

En este trabajo están plasmados muchos recuerdos, no solo los que compartieron conmigo mis familiares, sino también de momentos vividos durante la construcción de esta pieza como el tiempo que pase con mi asesora, las historias que me contó, el tiempo con mi hermana y amiga que me ayudo a coser, los momentos de frustración, el inicio de una pandemia y marca el final de un proceso creativo, académico, personal y espiritual, dándole a la pieza mucho más significado.

Así con esta pieza cierro mi proceso de formación artística en relación a la memoria, la reminiscencia, el olvido, la nostalgia y la identidad. Veo este proceso como una caja de recuerdos que se guardan literal o simbólicamente, a los que puedo acudir para habitar los recuerdos de mis antepasados o recordar las experiencias vividas durante la construcción de esta pieza. Este proceso fue en muchas maneras un proceso catártico, lleno de sanación y de encontrar heridas ocultas que a través de este proceso artístico logre canalizar.

Diseño bordado, proceso, 2020

Unión de retazos con costuras, proceso, 2020

Historias fragmentadas, libro de artista extendido parte delantera, 2 X 2 mts, 2021

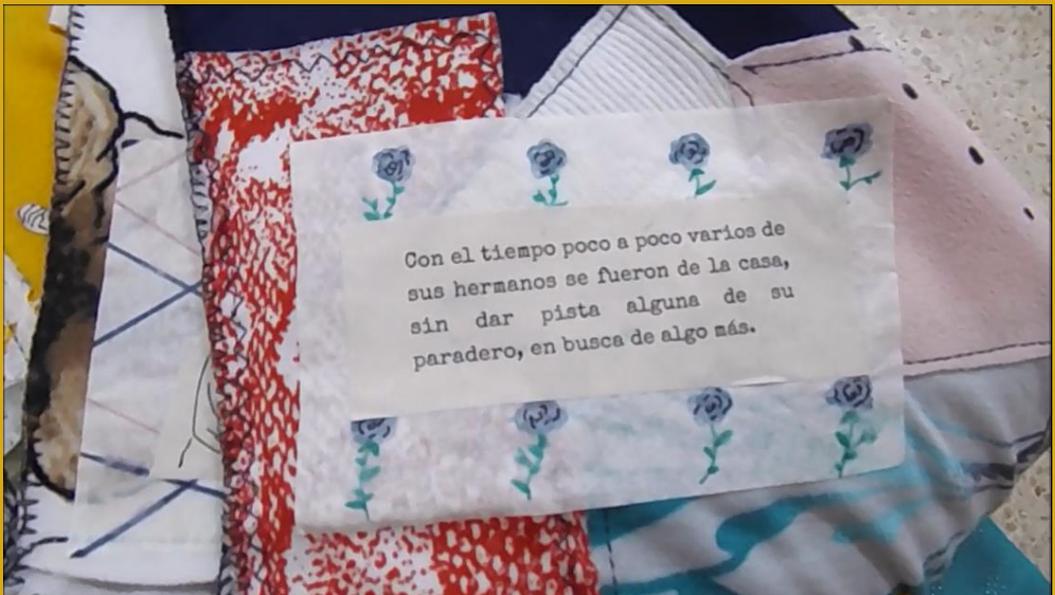
Historias fragmentadas, libro de artista extendido parte posterior, 2 X 2 mts, 2021

Historias fragmentadas, libro de artista - cerrado, 2 X 2 mts, 2021

Historias fragmentadas, libro de artista - detalle, 2 X 2 mts, 2021

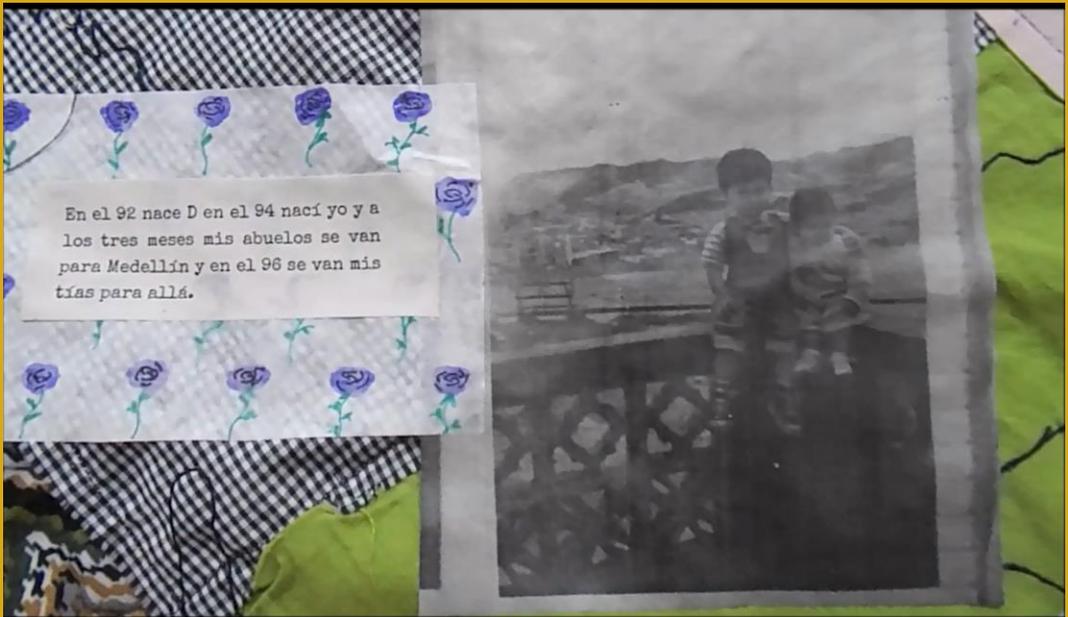
Historias fragmentadas, libro de artista - detalle, 2 X 2 mts, 2021

Historias fragmentadas, libro de artista - detalle, 2 X 2 mts, 2021

Historias fragmentadas, libro de artista - detalle, 2 X 2 mts, 2021

Historias fragmentadas, libro de artista - detalle, 2 X 2 mts, 2021

26 de mayo del 2019

“Me gustan mucho los árboles, la naturaleza y los animales, es hermoso pasar tiempo allí y es muy inspirador”

Hoja de vida

Olga Raquel Peña Becerra.

Pasto, NARIÑO, Colombia. 1994

raqueltrabajos20@gmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Fotógrafa, realizadora y editora audiovisual, habilidades para museografía, atención a público, montaje y desmontaje de obras. Poseo conocimiento de herramientas ofimáticas, manejo de programas como: Photoshop, Lightroom, Audacity, Gimp, Movie Maker y Filmora.

EXPERIENCIA

He participado como practicante:

En el montaje de obras en la muestra de grado *“Ruido” (2019 - 1)*, preparando y adecuando el espacio para la exposición, apoyando a los expositores en sus montajes individuales, acompañando al público y haciendo recorridos por por las diferentes obras.

Apoyando en el montaje de la muestra de académica *“Ecologías digitales” (2019)* del grupo de investigación *Hipertrópico* y realice recorridos al público por la exposición.

Participo en el proyecto colaborativo *“Arquitectura Emocional: Anáneko”* llevado a cabo por la artista y docente Angélica Teuta, en colaboración con los docentes Natalia Uribe y Selnich Vivas. Estuve apoyando en procesos de desarrollo de piezas artísticas específicas para la exhibición, en el proceso de montaje, creación de la pintura mural en grupo y ayuda en la organización del espacio para su apertura al campus universitario.

Estuve en la III muestra virtual *“la creatividad universitaria en tiempos de pandemia”* una exposición colectiva entre varios estudiantes de la Facultad de Artes.

Y participo en la Muestra de grado de la Facultad de Artes *“Hipervínculos”*, que hizo de manera virtual. En la que no solo participo como expositora, sino que estuve a cargo de manejar redes sociales, hacer imágenes para postear en ellas y su difusión juntos a otros compañeros y el grupo de comunicaciones de la Facultad de Artes

FORMACIÓN ACADÉMICA

UNIVERSIDAD

Universidad de Antioquia - Maestro en Arte Plásticas (2013 - 2021)

SECUNDARIA

I.E. INEM José Félix de Restrepo - Bachiller en media técnica de Diseño de Modas (2011)

21 de octubre del 2019

“...al final lo que realmente tenemos es el presente, el aquí, el ahora, justo este instante en el que estoy escribiendo, justo este instante en el que usted lee esto, justo este momento en el que releo esto, después nos se sabe, en cinco minutos... puede pasar algo que cambien nuestras vidas, que modifique nuestros sueños, nuestra cotidianidad”

“¿Qué queremos recordar? ¿Qué recuerdos queremos dejar en otros? ¿Cómo queremos construir el pasado y el futuro desde el presente?”

Bibliografía

_____ (2016) Borado en la tradición. *India perspectivas* Vol. 30 (3)

_____ (2013) Tejidos Ancestrales: *La Mola de los indígenas Kuna*. Consejo interamericano sobre espiritualidad indígena:
<https://ciseiweb.wordpress.com/2013/11/12/tejidos-ancestrales-la-mola-de-los-indigenas-kuna/>

Braunstein, N. (2012) La memoria del uno y la memoria del otro: *inconsciente e historia*. México : Siglo XXI Editores.

Dolores, J. C. (2004) *El fenómeno catártico y la narrativa cinematográfica clásica*. Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Universidad de las Américas Puebla.

Huertas, M. (2003) La llamada del objeto – Pequeña historia en tres cuadros. *Desde el jardín de Freud*. (3a ed.)

Lopera, F. (1993) Trastorno de la memoria. *Iatreia: Revista médica Universidad de Antioquia*. Vol. 6 (2)

Pages, A. (2012) Sobre el olvido. Barcelona : Herder

Rossi, P. (2003) El pasado, la memoria, el olvido. Buenos Aires : Nueva Visión.

Ruiz, J. M. (1998) Sobre la memoria humana: Función y estructura. *Cognitiva*. Vol. 10 (1 y 2)

Cibergrafía

Consejo interamericano sobre espiritualidad indígena (2013) Tejidos Ancestrales: *La Mola de los indígenas Kuna.*: <https://ciseiweb.wordpress.com/2013/11/12/tejidos-ancestrales-la-mola-de-los-indigenas-kuna/>

Rodríguez C. (2019) Tipos de bordado mexicano: Bordado Tenango: <https://www.domestika.org/es/blog/1965-tipos-de-bordado-mexicano-i-bordado-tenango>

García J. _ _ _ _ Los colores de Tenango Hidalgo, un talento des-bordado: <https://elsouvenir.com/los-colores-de-tenango-hidalgo-un-talento-des-bordado/>

Galarza J. (1997 - 1999) Códices Mexicanos. Artes del Libro Prehispánico: *¿Qué son los códices? ¿Cómo se leían?*: <http://iconio.com/ABCD/F/toc.htm>

