

EXPLORACIONES

DE UNA REALIDAD INCONCRETA

Jessica Smith Arango
Memoria de grado

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Facultad de Artes

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales
Medellín - Colombia
2020

Rector de la Universidad de Antioquia
John Jairo Arboleda Céspedes

Docentes Área Talleres Integrado y Grado

Decano de la Facultad de Artes
Gabriel Mario Vélez Salazar

Docentes del Departamento de Artes
Visuales

Vicedecano de la Facultad de Artes
Alejandro Tobón Restrepo

Fotografía y Video
Jessica Smith Arango

Jefe del Departamento de Artes Visuales
Julio Cesar Salazar Zapata

Diseño
Jessica Smith Arango

Coordinador Área de Investigación y
Propuestas
Fredy Alzate Gómez

Asesor de memorias de grado
Lindy Maria Márquez H

EXPLORACIONES

DE UNA REALIDAD INCONCRETA

Jessica Smith Arango

Memoria de grado para optar título Maestro en Artes Plásticas.

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales
Medellín - Colombia
2020

DEDICATORIA

Para mi familia, amigos y para todos aquellos
que nunca perdieron la fe en mí.

Para todos aquellos que viven soñando.

AGRADEZCO A:

La maestra Lindy Márquez por ser mi paciente
guía en el camino de la creación, por acompañarme
en cada paso y nunca dejarme desfallecer.

CONTENIDO

La lectora: Declaración de artista.....	9
La soñadora: Introducción.....	10
La creadora: Justificación.....	13
La travesía: Marco Teórico	
I. Pertenecer: La ficción como única certeza.....	15
II. Realidad: Los artistas existen porque el mundo no es perfecto.....	17
III. La Ficción: La frontera entre Realidad y Ficción.....	24
IV. Habitar: Hacer posible lo imposible.....	27
Los compañeros de viaje: Referentes Artísticos.....	34
Bibliografía.....	62

LA LECTORA

Declaración de Artista

Los libros son mi más grande pretexto para soñar y abstraerme de la realidad; estar inmersa en sus historias ha sido una conducta cada vez más recurrente en mi vida, al darme miles de oportunidades para conocer personajes fantásticos y descubrir los mundos de alguien más. Así pues, tomar otro rol en la historia y vivir en lo que propone su narrativa, me ha permitido generar nuevas dinámicas alrededor de la experiencia literaria a través del dibujo, el video y piezas escultóricas hechas con papel, con las cuales configuro instalaciones, para generar un espacio y tiempo de ficción lejos del libro y así, invitar al espectador a habitarlo.

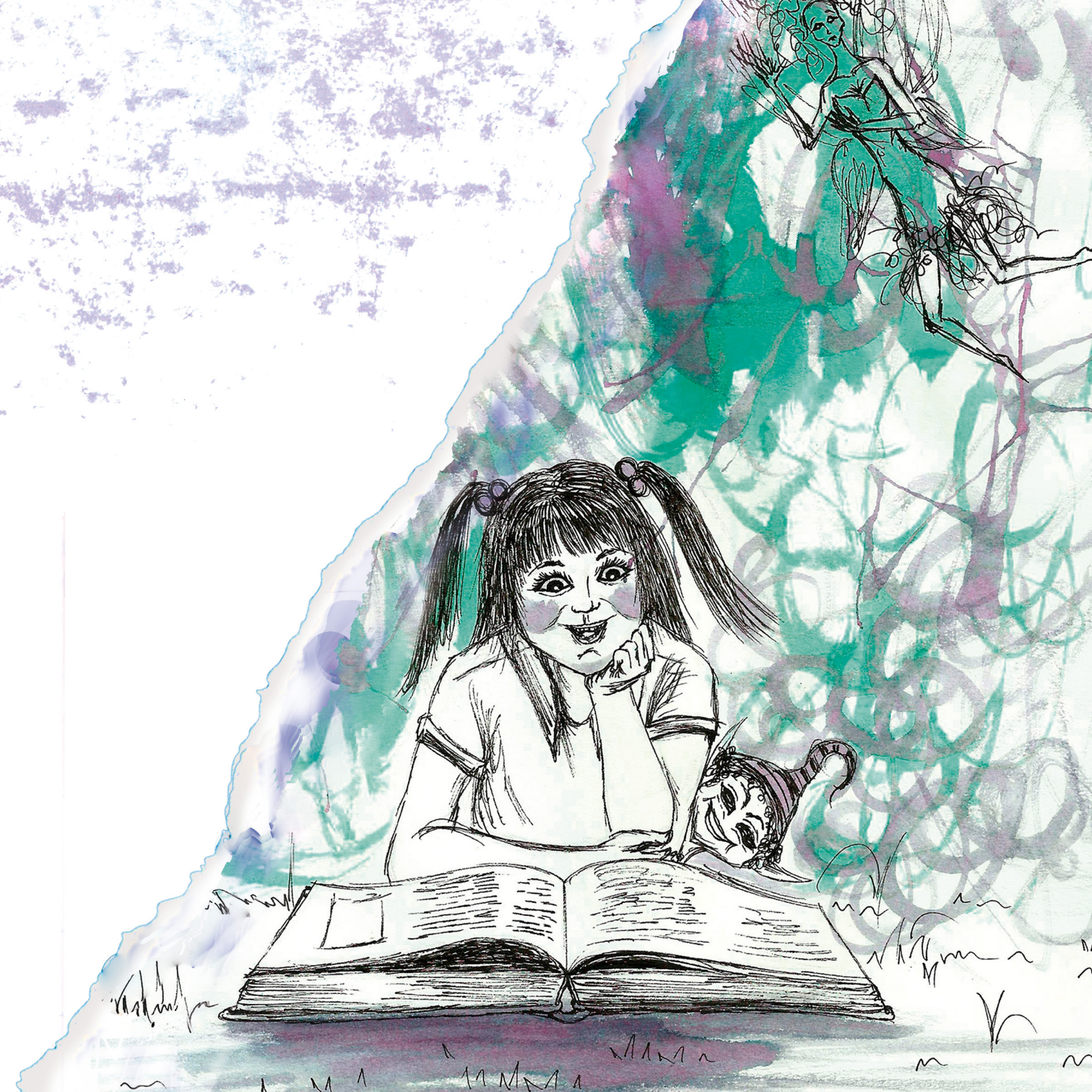

LA SOÑADORA

Introducción

Desde mucho tiempo atrás hubo una pequeña niña que entre historias se perdía y en las nubes se mecía dejando su imaginación volar. Si en el campo se encontraba, leyendo sobre hadas, brujas y duendes estaba. Y si en su cuarto se hallaba, leía sobre aquellos que en la noche acechaban. En cualquier lugar, leyendo siempre estaba. Y ahora esa niñita ya es una Mujercita y aunque el tiempo pasa y pasa, aún no deja de soñar.

En algún lugar del sur muy lejano, muy lejano ella se ha refugiado, su cuarto no ha dejado, sus libros no ha soltado y en la bruma se ha quedado sin razón para escapar. Pero de pronto llegó el arte hecho poesía para enseñarle como hacer fantasías y enfrentar su realidad. Por eso esta mujercita ha podido transformar sus amadas historias en algo para compartir con los demás, usando el papel no solo como el soporte donde se alojan los cuentos, sino haciendo de este, el cuerpo, el material, el medio físico y tangible con el cual ha creado ficciones que se desplazan a la realidad. Así pues, querido lector comienza esta travesía donde el viaje no termina si no dejas de soñar.

LA CREADORA

Justificación

Entonces esta mujercita con su inventiva creó imágenes de ensueño para habitar su realidad. Así el mundo que un día, de gris siempre se teñía comenzó a tener un aura en verdad sin igual. Las ficciones lo invadieron, los ensueños se quedaron, todo lo malo fue alejado, tomando la magia su lugar. Con ello comprendió un día, que este sería verdaderamente su lugar para habitar, siempre y cuando no olvidara que con sus sueños la oscuridad podría ahuyentar y la realidad propia y ajena podía modificar.

LA TRAVESÍA

Marco Teórico

Si esta historia les voy a contar y a esta travesía se han de sumar, por aquellos sabios, héroes y caballeros que la inspiraron a soñar hemos de comenzar.

CAP. I PERTENECER

“a los que sienten más que a los que piensan, a los soñadores y a los que depositan su fe en los sueños como únicas realidades.” (E. A Poe, Eureka 1847).

Las ficciones siempre han sido y serán su refugio, su mayor certeza, ellas nunca la van a decepcionar, en ellas siente mayor comodidad, porque allí la imaginación es su límite, y desde que esta exista, siempre podrá ser, sentir y vivir lo que quiera, podrá hacer posibles todas esas cosas que se le niegan en la realidad.

¿Qué necesitan los seres humanos para ser parte de un espacio y pertenecer verdaderamente a él?, ¿qué es aquello que les permite sentirse estrechamente relacionados con algo, cohesionar y encontrarse en sintonía con aquello que los rodea?, ¿cuál es ese condicionante que logra la pertenencia o la no pertenencia? En el caso de nuestra señorita todo su mundo se ha visto condicionado a través de la ficción. Y es que, aunque siendo pequeña no era consciente de ello, ahora como adulta, descubrió que cada relación que se forjaba entre ella y su entorno, nacía a partir de una historia, comprendiendo en cada cosa una posibilidad, un detonante que la llevaba

a imaginar, por ejemplo, no perdía sus cosas las escondía un duende, no veía un simple árbol sino una casa de hadas, no era una casa común sino una casa embrujada y no era la vecina sino una bruja.

-Para ella siempre fue verdadero lo que estaba en los libros, la imaginación del otro que a su vez se conectaba con la suya-.

Siempre he tomado la realidad de los libros y todo lo que se agregaba después de realidad como una ocurrencia para la escenificación que afectaba a la representación de la obra, pero no a la obra misma. Siempre me he movido en el mundo leyendo, porque para mí no había nada más preciso que las ficciones. Me he explicado mi vida y el mundo a través de los libros y nunca he sido decepcionado. El conocimiento a través de los libros no es de segunda mano, como se afirma a menudo, sino que la supuesta realidad es para mí de second hand. Siempre ha sido exacto lo que estaba en los libros (Köpf 1991a: 11).

De este modo, el encontrar sus mismas maneras de percibir el mundo, en las palabras del filósofo Gerhard Kopf le proporcionó el último impulso para no limitarse más ni condicionar su manera de pensar y así comprendió que si bien los libros siem-

pre fueron su refugio ante las inconformidades de la vida, también habían sido su fuente más grande de inspiración, y aunque, se ha sentido identificada con las situaciones que viven algunos de los personajes de sus libros, también pudo transformarlas para crear personajes nuevos o historias propias, en otras palabras identificarse como la artista de su mundo.

CAP. II REALIDAD: LOS ARTISTAS EXISTEN PORQUE EL MUNDO NO ES PERFECTO

“los artistas no pueden crear en el vacío ni en condiciones ideales pues entonces no podrían crear nada. Debe existir algún tipo de presión. Los artistas existen porque el mundo no es perfecto” (Tarkovski)

Entre sus lecturas y búsquedas de inspiración nuestra protagonista se encontró con las palabras y los pensamientos de aquellos que como ella no eran capaces de concebir una realidad que no fuera capaz de inspirar ficciones. Debido a que ninguno

de ellos se sentía a gusto con las cosas que vivían, con las características del mundo o con aquello que los rodeaba.

El primer ejemplo de ello fue el trabajo de el pintoresco señor Roahl Dahl, gracias a que sus obras son mundos hechos de vivos colores y de lo inesperado; imágenes mágicas donde siempre se encontraba con un niño, que fuese cual fuese su condición, su entorno o su vida, podía lograr hacer realidad sus más grandes fantasías. Pero ¿de dónde un hombre común y corriente se inspiró para crear tan mágicos escenarios y tan vividas aventuras? ¡Qué vida tan maravillosa debió tener el señor Dahl para escribir cosas tan bellas! pero, aunque no lo crean, sorprendentemente no fue así... La pérdida de una hermana y de su padre, su presencia como piloto de la fuerza aérea durante la segunda guerra mundial, el fallecimiento de su hija, la enfermedad y la tristeza fueron cosas que rodearon su vida, que inspiraron la creación de sus obras; y aunque a simple vista no se note, ante los ojos de un atento y sagaz lector todas estas desavenencias y afecciones se revelan mediante el humor negro valiéndose de personajes chocantes y grotescos que tienen implícita una fuerte crítica a la sociedad contemporánea de finales del siglo XX.

Una sociedad que parece proyectarse en el presente siglo XXI de nuestra mujercita, quien también se encuentra en una situación de desilusión con la realidad, que la lle-

va a sentir una falta de pertenencia y lugar, acompañada de una constante sensación de presión, ahogo y sufrimiento, que se acrecienta mientras el mundo avanza y parece dejarla atrás. Así es como ella busca las formas de “crear la armonía partiendo del caos” (como sugería el poeta Alexander Block durante su discurso pronunciado en la Cámara de Escritores en la gran reunión en el 84 aniversario de la muerte de Pushkin) o incluso de generar belleza, la belleza del vivir, desde su ausencia. En otras palabras, la ficción y la necesidad de crearla siempre existirá desde que haya imperfección en lo real y en las obras artísticas esto siempre se reflejará.

Otro maravilloso personaje que sirvió de guía en esta loca aventura de lo que es el crear, fue el letrado señor Howard Phillips Lovecraft; la protagonista de nuestra historia tuvo la oportunidad de conocerlo mientras indagaba en los gustos más profundos de su alma, aquellos que la hacían añorar el leer no solo aquellas historias mágicas y encantadoras sino también aquellas llenas de imágenes lúgubres, sombrías, aquellas historias donde tienen cabida las peores pesadillas y donde monstruos nacidos de abismos cósmicos vienen a atraparte.

Fueron las historias escritas por este autor las que más complacieron sus oscuros anhelos, tanto que se sintió obligada a buscar de donde este genio del horror sacaba tan perversa inspiración. Fue así como encontró que este era un solitario empederni-

do, quien como ella, se sentía como un extraño en el mundo y que desde muy niño sufrió terribles pesadillas, se exilió casi completamente del exterior e hizo de la noche y los libros su único refugio; este caballero con una vida social casi inexistente limitada gracias a sus propias concepciones, usó la escritura como su pasaporte infinito hacia el reino de los sueños, donde sus más profundos terrores, su repelencia ante los seres humanos, su racismo y su visión asquenta de la sociedad moderna del siglo XX se vieron reflejados a través de monstruos y deidades ancestrales que reinaban en la inmensidad de sus construcciones primigenias y que rondaban las fronteras de los espacios infinitos buscando las maneras de someter y dominar a la raza humana llevándola a la decadencia más ruin del ser.

Y es que todas estas horrendas sensaciones y terribles sentimientos alojados en la genialidad de la literatura creada por este autor reflejan increíblemente hasta qué punto y más allá es capaz de llegar un ser humano con tal de satisfacer los anhelos más grandes de su ser.

De forma similar Andrei Tarkovsky con su libro *Esculpir en el tiempo*, habla del arte no como parte de la belleza del mundo, sino como evocador de una belleza que está más allá de él y más allá de aquello que puede entender. Y es que nuestra mujercita descubrió que él, era el mejor ejemplo para hablar de las ficciones creadas a partir

de la imperfección del mundo. Imperfección, que precisamente señala su obra cinematográfica a través de entornos misteriosos, donde los personajes parecen estar sumergidos dentro de un sueño que nunca termina. Así lo ejemplifica su último largometraje *El Sacrificio*, donde este cineasta plasmó todas sus concepciones e impresiones sobre la realidad, tanto filosóficas como espirituales, y si bien es una obra críptica, difícil de comprender o de descifrar toda su carga poética por su dinámica lenta; es la riqueza narrativa y reflexiva que compone esta pieza, la que permite internarnos a esa belleza que se encuentra más allá de lo real.

Empecemos considerando que esta se desarrolló durante uno de los momentos más álgidos de la Guerra fría, es decir cuando se consideraba muy probable un holocausto bélico nuclear a nivel global; y es por esto que las imágenes que la componen se encuentran cargadas de caos, angustia y desesperanza con las cuales el autor supo reflejar perfectamente la incertidumbre y el miedo constante que invadía el corazón de la población europea. Las imágenes de paisajes hermosos y brillantes cargados de amor y esperanza (*Imagen 1 y 2*) se entremezclaban con planos secuencia de entornos urbanos totalmente ruidosos y destrozados (*Imagen 3 y 4*), que a través de uso del blanco y negro, de los tonos fríos, sombras, penumbras y escenografías completamente teatrales (*Imagen 5 y 6*), además de los tipos de encuadres, el uso de la iluminación y un sinfín de elementos que este visionario creador congregaba,

donde logró transformar la crisis de la época en una imagen tenue y hasta contemplativa, de donde resurgía el hombre mismo.

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Fotogramas de la película El Sacrificio (1986)

CAP. III LA FICCIÓN: LA FRONTERA ENTRE REALIDAD Y FICCIÓN.

Hallar aquello que no se encuentra en lo real nos habla de los límites que pueden existir en la vida, donde siempre te topas con algún obstáculo que te impide lograr aquello que tanto anhelas, así se puede pensar la ficción como aquellas construcciones del imaginario humano, nacidas a partir de suplir necesidades básicas del ser.

El querer y el crear se encuentran así profundamente ligados, quiero un amigo pero no lo tengo, entonces lo imagino, quisiera poder volar pero físicamente soy incapaz, entonces lo sueño, lo siento; como no aferrarnos a esas imágenes del sueño si son tan sentidas, tan vívidas, tan reales; tan reales que incluso nos hacen dudar de la solidez de aquella frontera que con tanta certeza siempre separa ambos aspectos, realidad y ficción, lo que es y lo que no, lo que se puede y lo que no se puede;-pobre del ser humano que vino al mundo a padecer, tanto así fue, que a su pobre mente le dio tanta tristeza verlo de esta manera, que recurrió a inventar algo que le ayudara a suplir aquello que sabría que nunca podría tener. Pero bueno antes de que su noble narrador comience a divagar, es mejor proceder con aquello que les debo contar.

Ustedes se preguntarán, ¿por qué son tan relevantes estos autores en el proceso de creación de nuestra mujercita? Y la respuesta es, que cada uno de ellos ha encontrado maneras diferentes de abordar la ficción y si bien todos terminan creando cosas muy diferentes, parten de una misma sensación de decepción con respecto a algún aspecto o varios de lo real; y es que aunque en cada caso particular la ficción nazca de una necesidad propia y personal, esta se puede expandir a lo colectivo en la manera en que se cuestiona sobre asuntos propios de la condición del ser humano como la realidad, las dudas, las insatisfacciones, los miedos, los sueños, los anhelos, el sentido de la propia existencia, los cuales han acompañado al hombre a lo largo de su vida.

Así sucede con el trabajo de nuestra doncella, donde el color negro y las formas ruidosas han aparecido como sinónimo del caos de la realidad. El agua también ha sido muy importante ya que representa esa presión, esa corriente contra la que está luchando constantemente para evitar ahogarse. De este modo, el agua y el color negro surgen como elementos que la ayudan a representar los sentimientos negativos que tiene con respecto a su entorno real.

En contraposición a estos sentimientos surgen elementos como las flores, específicamente los Crisantemos, los cuales en las homofonías sino-vietnamitas son asociados a nociones de duración, de permanencia, de estabilidad y también de totalidad, es además en la misma región un símbolo de alegría, belleza y perfección; en Asia como en Europa es la flor otoñal por excelencia; y el otoño es la estación de la vida apacible una vez finalizados los trabajos en los campos; por esta razón el filósofo Cheu T'uen-yi ve en ella, entre las flores, la que se esconde y huye del mundo. Y es por su hermoso significado que, nuestra mujercita, retoma esta flor para convertirla en uno de los elementos protagónicos en su trabajo, simbolizando esa totalidad que siempre ha buscado, esa realización; es el renacer, el crecer, el germinar de la vida. Así, dentro de su obra la ficción cumple una función representativa y tangible, en el sentido en que a través de la creación de atmósferas de ensueño o irreales dentro de un espacio real, de su cotidianidad, se reafirma una necesidad de apoderarse del

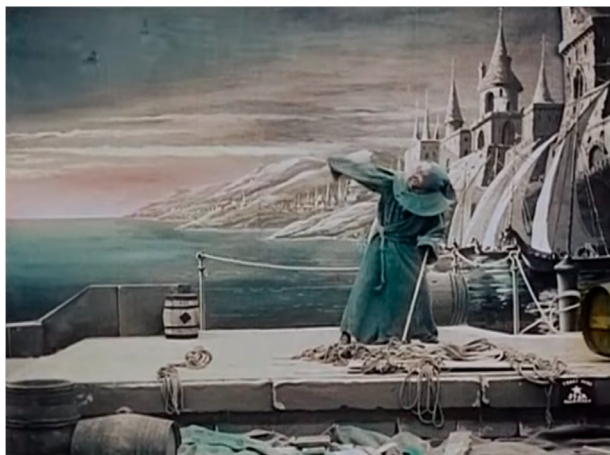
entorno en el que vive y habita para poder hacerlo ameno y algo a lo que realmente pertenezca.

CAP. IV HABITAR: HACER POSIBLE LO IMPOSIBLE

Lo anterior lleva a que se exponga el medio por el cual esta mujercita ha generado dichas narrativas propias. El agua, el negro, las flores, los escenarios, todo ello recae en imágenes; imágenes con la cualidad de ser mágicas, mágicas en el sentido en que estas le permitieron manipular y transformar su realidad aparente, tangible y presente, a través de la edición.

Así se lo enseñó el cine, con uno de sus grandes precursores: el francés Georges Méliès, quien se ganó el apodo de “mago del Cine”, al construir escenarios donde actores interpretaban personajes de cuentos o guiones que el mismo redactaba. Todo ello era grabado con su cámara de cine, con la que experimentó el parado de grabación, la doble exposición y fundidos a negro y desde negro, con los cuales logró que la realidad que era capturada se transformará en ficción.

Así fue como, entre nubes de humo, y ante los ojos de los espectadores, un murciélago pudo transformarse en vampiro y atormentar a los hombres dentro de un castillo embrujado, la luna tuvo rostro y gestos, las estrellas eran niños, un tren voló sobre las nubes y chocó con la boca del sol, un príncipe conoció a las sirenas y viajó dentro de la boca de una ballena, las mariposas eran mujeres con alas hermosas y todo aparecía como por arte de magia.

Fotogramas de la película The Kingdom of the Fairies (1903)

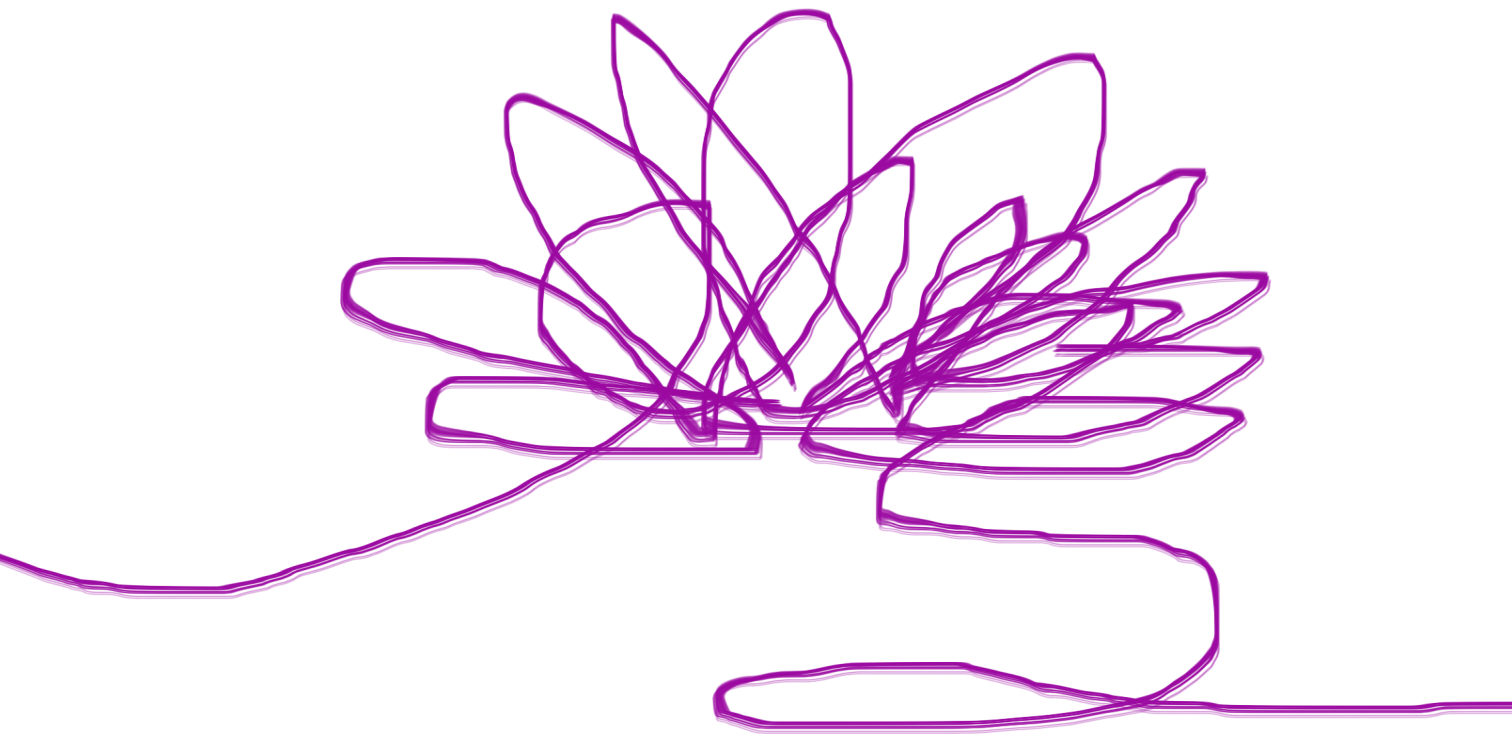
De este modo, Méliès le mostró que la ficción iniciaba en la construcción de la misma imagen, en el escenario, la luz y en los gestos de quien habite dicho escenario, y terminaba en el tratamiento de las imágenes grabadas. Por ese motivo la mujercita de este cuento acogió la creación de pequeños escenarios para ella misma, donde se grababa mediante el descendiente del cine: el video.

El video permite desdibujar aquella realidad a la que estamos acostumbrados, invitando al espectador a viajar por otra “aparente realidad”, toda una ficción real, donde hay hechos que nos llevan a un entorno fantástico mediante la poética de sus imágenes donde la belleza y la extrañeza generadas en un mismo instante, les permitan seguir imaginando.

“Lo leído ha sido incorporado como experiencia efectivamente vivida de modo que ya no hay límites entre la literatura y la vida, la realidad y la ficción”. Massa, Adriana (2012). La frontera entre realidad y ficción en Borges no existe de Gerhard Köpf.

Es así como llegamos al final del camino del recorrido de nuestra protagonista, quien después de haber aprendido tanto de aquellos sabios, tenía más que claro lo que quería hacer, y es que en realidad a eso se resumía todo, al hacer. Descubrió que al hacer sus ficciones reales con la ayuda del papel, la imaginación y sus manos, al hacer de sus mundos imaginarios algo tangible, no encontró nada más que le diera mayor satisfacción, el acto obsesivo de construir cada elemento que conformaba esa historia que poco a poco se estaba hilando, donde cada uno de los filamentos entraban en un hermoso diálogo con el espacio, porque si bien la imaginación es el espacio predilecto de los sueños, cuando estos se logran materializar tienen que tener un

lugar con el cual interactuar para que esa narración que antes solo se hallaba dentro de la cabeza, se convierta en algo, que se pueda observar, tocar, un espacio de ensoñación que se pueda habitar, algo ante lo cual reflexionar y que siempre tenga cosas nuevas que contar.

LOS COMPAÑEROS DE VIAJE

Referentes

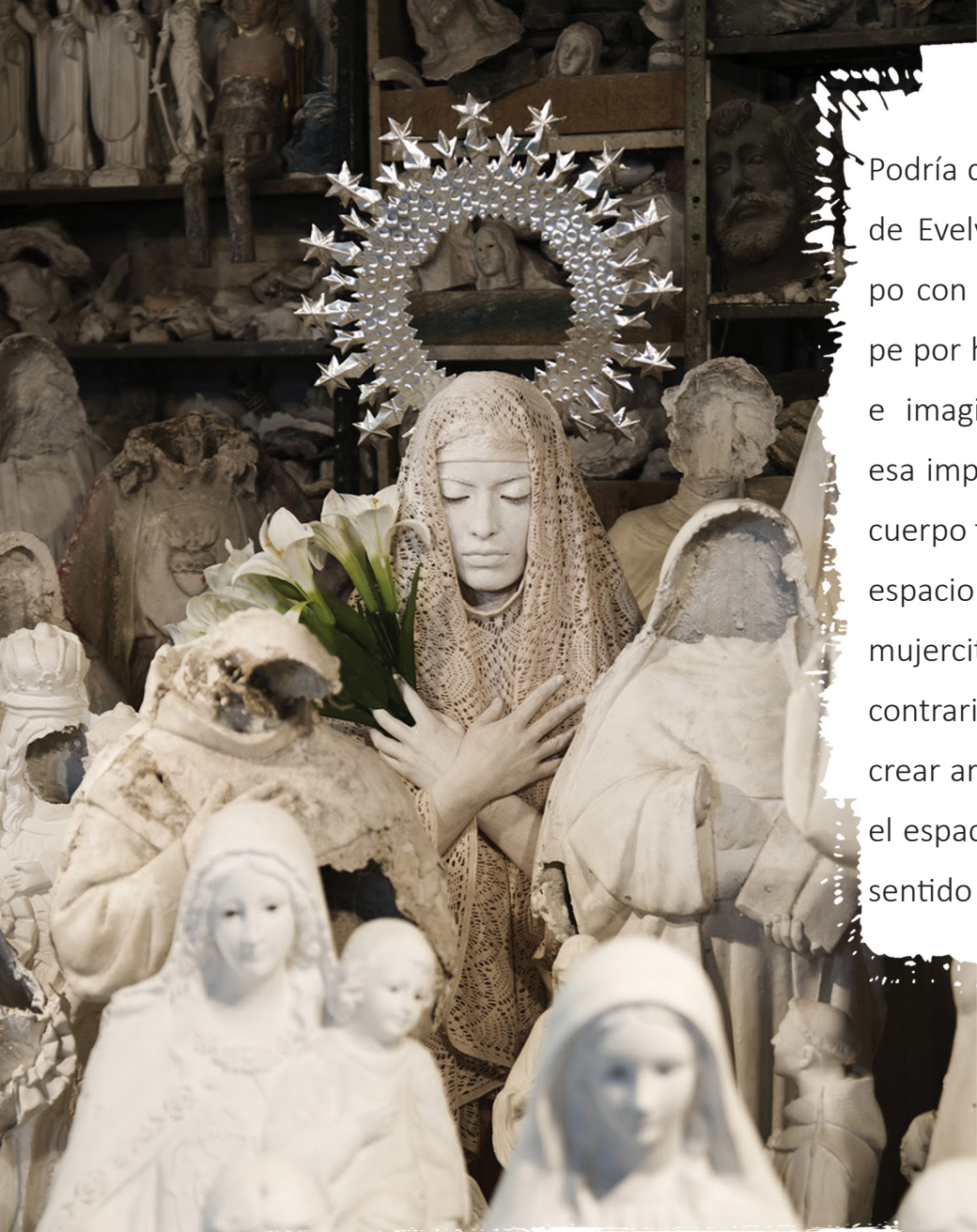
Si bien nuestra querida doncella está emprendiendo su propio camino, no podemos dejar de lado a aquellos que antes que ella, realizaron su propia travesía hacia el mundo de la creación.

VIAJEROS NACIONALES

Evelyn Velásquez

La obra de esta artista explora las imágenes de mujer que el mito, la literatura, las leyendas, el arte han arrojado al basurero de los tiempos. Un repertorio que suele ser limitado a musas, diosas, heroínas trágicas, doncellas o madres, santas, lascivas o melancólicas. Con un profundo interés por los espacios, por la sensación de lugar, la artista recurre a través del performance a recrear las imágenes con su propio cuerpo. Aunque a veces el procedimiento es a la inversa: un espacio le intriga, lo explora y de allí surgen imágenes que pueden tener o no ecos en la historia.

Para apropiarse de estos espacios acude al performance, transmutada en un personaje que ha definido previamente y que encarna con un vestido, un gesto, un objeto-atributo, un maquillaje. En estos personajes, dice la artista: “Soy yo, siendo otra” Lo cual hace con la intención de indagar por los pliegues no revelados del arquetipo, por las máscaras históricas de la feminidad, por los laberintos del canon establecido para el cuerpo y la presencia de las mujeres en la cultura occidental.

Podría decirse que en el trabajo de Evelyn la armonía del cuerpo con el entorno se interrumpe por huecos y rendijas, físicos e imaginados, que hablan de esa imposibilidad que tiene ese cuerpo femenino para habitar el espacio y por otro lado nuestra mujercita se centra en todo lo contrario: a través del habitar crear armonía entre el cuerpo y el espacio buscando generar un sentido de propiedad.

La Virgen de los lirios, de la serie Transfiguraciones, Fotografía, 2013.

Angélica Teuta

Esta mujer crea instalaciones in-situ a través de espacios inmersivos y metafóricos donde el espectador entra en un ambiente ficcional que habla acerca del contexto o necesidades que ella y personas a su alrededor experimentan. Inspirada por las imágenes fantasmales del siglo XIX, ella usa luz, proyecciones, máquinas en desuso, materiales reciclados y sonido. Como una guía de los teatros fantasmagóricos, los elementos en el espacio son visibles y fáciles de copiar; ella no pretende engañar al observador, pero sí inspirarlo para que a través de la curiosidad recreen los ambientes por ellos mismos.

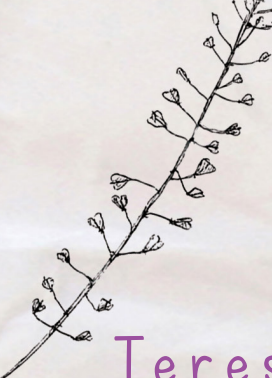
El proceso creativo de esta viajera es importante para nuestra protagonista en la manera en la que el papel aparece de nuevo como material creador de ensueños y también en la necesidad de inspirar al espectador, de invitarlo a dialogar con la obra y que esté viva sus propias experiencias a partir de lo que se propone a través de la obra.

En este caso el punto de conexión entre el trabajo de esta artista y el de la señorita se da a través de esa imagen que evoca, que brinda la posibilidad de trascender el espacio físico donde ésta se encuentra, para viajar a ese otro lugar insospechado, pero

a la vez cercano al espectador al ofrecerle instantes, paisajes o atmósferas que compaginan con sus propios imaginarios.

Re place - Re quest, Instalación in-situ, 2013.

Teresa Currea Moncaleano

Las delicadas creaciones de esta artista Bogotana, exploran las posibilidades inherentes tanto del papel como del dibujo, mediante la creación de escenarios y dioramas en una escala donde el espectador percibe los distintos objetos y, personajes de diversas épocas y arma una narración atemporal con ellos, poniendo en tensión sus referencias culturales, e históricas, lo que permite la exploración de entornos tridimensionales y de los mundos alegóricos de esta manera, la obra de Currea, se asemeja a las piezas planteadas en Exploraciones de una realidad inconcreta, en la medida en que se usa el papel para representar realidades intervenidas por la ficción.

Azul y Sistema de Canto, Mixta sobre papel y bombillo, 35 x 35 x 10 cm, 2018.

VIAJEROS INTERNACIONALES

JeeYoung Lee

Esta artista usa la instalación como el medio para traer a la realidad sus sueños a través de la creación de entornos teatrales y ambientes oníricos que ella misma construye de manera minuciosa durante semanas o meses con el motivo de satisfacer su inmensa necesidad de expresión y con la intención de usar la fotografía como el medio que logre capturar esos extractos de la realidad creada ante sus ojos. Ella cree que todas las cosas que nos rodean pueden ser una obra de arte desde nuestro entorno hasta nuestro comportamiento, su intención es invitar a la audiencia a mirar su obra y que a la vez se vean a sí mismos en ella, evocando momentos de su vida a través de su trabajo.

Esta mujer se ha convertido en uno de los referentes más grandes de la protagonista de esta historia, gracias a las grandes similitudes que tienen en su manera de trabajar, de forma experiencial ambas parten de hechos autorreferenciales para el desarrollo de sus obras. En lo conceptual ambas tratan de insertar la ficción dentro de un espacio real, así sea en el mismo espacio cada vez como lo hace JeeYoung en su

estudio de 3x6 metros o en espacios naturales como lo hace la señorita Jessica en su obra *Renacer*. En la metodología ambas tienen la necesidad de hacer tangible aquello que sueñan y trabajan minuciosamente hasta lograrlo. Por otro lado la obra Jee-Young parte de una instalación donde el resultado final es una imagen fotográfica que no tiene una temporalidad específica; mientras en la obra de la señorita Jessica el resultado final es una pieza de video que tiene un principio y un final, pero en los dos casos la intención de ambas es generar narraciones ante las cuales el espectador saque múltiples interpretaciones.

Breeze, Impresión Inkjet, 120 x 96 cm, 2016.

Jeff Wall

Este artista quien hace uso de él fotoconceptualismo. tiene una obra crítica y política que abunda en las posibilidades expresivas de la tradición figurativa, basándose en modelos formales y compositivos derivados de la historia de la pintura. En sus fotografías aborda el debate sobre la cultura contemporánea, la conducta humana y el poder de las imágenes.

Wall actúa como un pintor de historia: elige, diseña y recrea los escenarios meticulosamente, también hace uso de actores, a quienes les pide unas actitudes y gestos determinados, así para la construcción de sus imágenes se apoya en las nociones de teatralidad, artificio y verosimilitud; en las que, escenifica un suceso imaginado donde el tiempo más que detenerse se extiende, aproximándolo a un resultado cinematográfico.

El trabajo de este artista es un gran ejemplo para nuestra mujercita en la medida en que este usa la realidad como el punto de partida, como aquello que inspira la creación y construcción de sus escenas de ficción.

A Sudden Gust of Wind (after Hokusai), Transparencia en caja de luz, 229 x 377 cm, 1993.

William Kentridge

Este artista sudafricano realiza películas animadas basadas en dibujos al carboncillo grabados, libros, collage, esculturas y presentaciones de artes escénicas. En toda su obra, lo político y lo poético se entrelazan maravillosamente con el paisaje y la historia social de su lugar de nacimiento. Kentridge se refiere emotivamente a temas difíciles como la herencia del apartheid y el colonialismo, infundiendo también un trasfondo de humor y ensueño, cuyo alcance se extiende hacia asuntos universales de representación artística, transitoriedad y memoria.

Dentro del desarrollo de su obra, acoge como su principio orientador la noción de fortuna, que este describe no como el azar, sino como un encuentro gestado por la búsqueda, es como cuando comienzas a trabajar con una imagen y te encuentras abierto a lo que esta te sugiere y a partir de ahí empiezas a descubrir cosas que tienes dentro; es así como este artista comprende que hay muchas formas de construir el mundo con elementos que nos constituyen.

Para nuestra mujercita es fundamental resaltar la metodología de trabajo de este artista, donde el cuestionamiento de su realidad o de lo real, mediante la experimenta-

ción, el trabajo obsesivo y los materiales, generan gestos que a su vez se entrelazan en narraciones.

Dibujo para el film "City Deep", carboncillo y lápiz rojo sobre papel, 80 x 120.5 cm, 2019.

LAS PRIMERAS CREACIONES

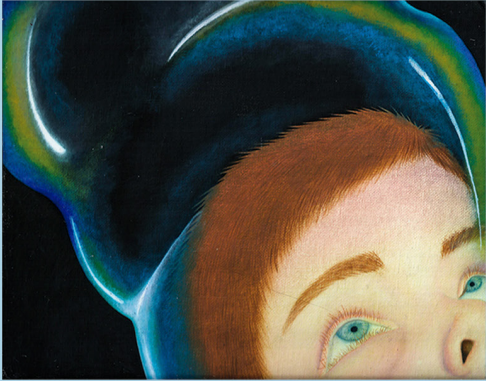
Antecedentes

La vida a través de los ojos de un niño

Al recordar la fascinación que desde siempre ha sentido por las veletas de papel y las pompas de jabón, por su movimiento, iridiscencia y por los destellos generados en sus superficies, los cuales en esta pieza pictórica representa para exponerlos no como objetos de juego, sino como el reflejo de una infancia cálida, alegre, simple, inocente, libre que a su vez circunda por un espacio sombrío, siendo la alusión a una adultez caótica, mecanizada, ignorante, ciega y sorda, que no es capaz de reconocer en una burbuja o en el giro colorido de una veleta la grandeza de lo simple. De esta manera, La vida a través de los ojos de un niño es una invitación a mirar todo aquello que se encuentra más allá de la realidad y la razón.

La vida a través de los ojos de un niño, acrílico sobre canvas, 5 piezas de

30 x 25 cm, 2015.

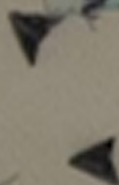
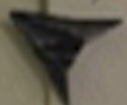

Opuestos

¿Por qué olvidamos contemplar, jugar, fantasear, vivir en el ensueño, aunque haga parte de nuestra naturaleza?... Para ella la manera en que los niños ven el mundo no se debe perder, a pesar de la realidad que este impone.

La pieza Opuestos, es un dibujo conformado por una colorida niña sonriente en un lado y por el otro una caótica y gris ciudad, las cuales generan una tensión entre sí, cuestionando nuestra manera de entender la realidad.

Opuestos, Ecolines, dibujo y collage sobre papel acuarela, 50 x 70 cm, 2016.

Ciudades imaginarias.

A través de mis recorridos por la ciudad pude observar que ésta aparte de su cotidianidad y contexto real, alberga pequeñas ficciones que encuentro en las sombras y en los reflejos de las estructuras urbanas, donde lo tangible se mezcla con una imagen especular e intangible capaz de desconfigurar su realidad. Así por medio de esta serie de fotografías señalo aquellos otros mundos que nos rodean, pero de los que muy pocas veces nos percatamos de su existencia.

Ciudades imaginarias, Fotografía digital a blanco y negro, 2 piezas de

33x50 cm , 2016.

El jardín de Alicia

La constante obsesión de estar soñando e imaginando con los mundos, entornos y situaciones que transcurren dentro de la literatura, la llevaron a pensar en tomar la ficción y abrirle un espacio en lo real. Así no solamente ella estaría habitando y viviendo su propia fantasía, sino que los demás también podrían ser partícipes de ello. De esta manera, acude a un clásico de la literatura universal, Alicia en el País de las Maravillas y selecciona la escena del jardín de rosas, para recrearla a la escala de una mesa de lectura, la cual deja a disposición de los espectadores, con el fin de que sean ellos mismos los que construyan su propio jardín de rosas rojas e incluso por un momento vuelvan a ser los niños inocentes que creen que esto es posible.

El jardín de Alicia, Ensamble de césped con un rosal, barriles de pintura y pinceles sobre una mesa de lectura, 1.20 x 65 cm, 2018.

Pesadilla

Dentro del proceso creativo de la señorita surgen varios interrogantes con respecto a cómo esta podía alterar aquellas ficciones que le estaba mostrando al espectador para volverlas más propias, más personales, y para poder hacerse más visible en el mundo ficcional que estaba construyendo.

Al tratar de responder a estos interrogantes su obra da un giro hacia lo autoetnográfico, pensando en esa identidad que ha construido a partir del imaginario y quien ha sido ella en relación con personajes literarios. Así comienza a buscar a través de sus recuerdos cuáles fueron sus primeros acercamientos a la literatura, y con estos encontró que casualmente muchas de esas sensaciones y situaciones que se narraban en sus libros se relacionaban con sus sueños y vivencias en la realidad. A partir de esto, Pesadilla recreó dichos recuerdos y asociaciones, a través de una pieza escultórica de papel que acude a la metáfora para personificar el miedo.

Pesadilla, Ensamble de manos de papel pintadas, una cama pequeña y dibujo con lapiz de grafito sobre papel, 1.20 x 50 cm, 2018.

Inicio, nudo y desenlace

“En el mundo real nos ocurren cosas que se parecen a la ficción. Y si la ficción resulta real, entonces quizá debemos reconsiderar nuestra definición de realidad...” Paul Auster

Inicio: Desde niña, supo que, con solo tener un libro en sus manos, estaría “a punto de abandonar el mundo seguro y confortable del que está hecha la vida cotidiana para adentrarse en un territorio absolutamente nuevo” (Rodríguez, 2001, pág. prólogo), territorio en el que decidió refugiarse.

Nudo: Allí conoció países, bosques, castillos, personas, animales, plantas, seres extraños, pero sobre todo a ella misma dentro de la narración de alguien más, por eso fue princesa, hada, héroe, campesina o simplemente una niña en busca de su casa... —¡Jessica!-, una suave voz omnipresente, al pronunciar su nombre interviene su trasegar y le hace cerrar el libro; con este gesto nace su certeza de que prefiere aquella realidad blanda, sensible e idealizada que le ofrecen las ficciones.

Desenlace: Renacer, justamente es una video-instalación en la que Jessica Smith Arango expone su afinidad por los instantes en los que la ficción es una realidad escondida en las flores, en el agua, o en el cuerpo, en el suyo y en el de muchas otras Jessicas que juegan a ir y venir dentro de una narración propia y audiovisual, donde verdaderamente encuentra su lugar, su casa... Por tal motivo, ya no es el libro la entrada a otros mundos, sino el video, por el cual es posible asomarnos y ser parte de lo insospechado.

Lindy María Márquez H.

Renacer, Vídeo con flor de papel, 00-01-58, 2018, Fotogramas.

Espacio Natural

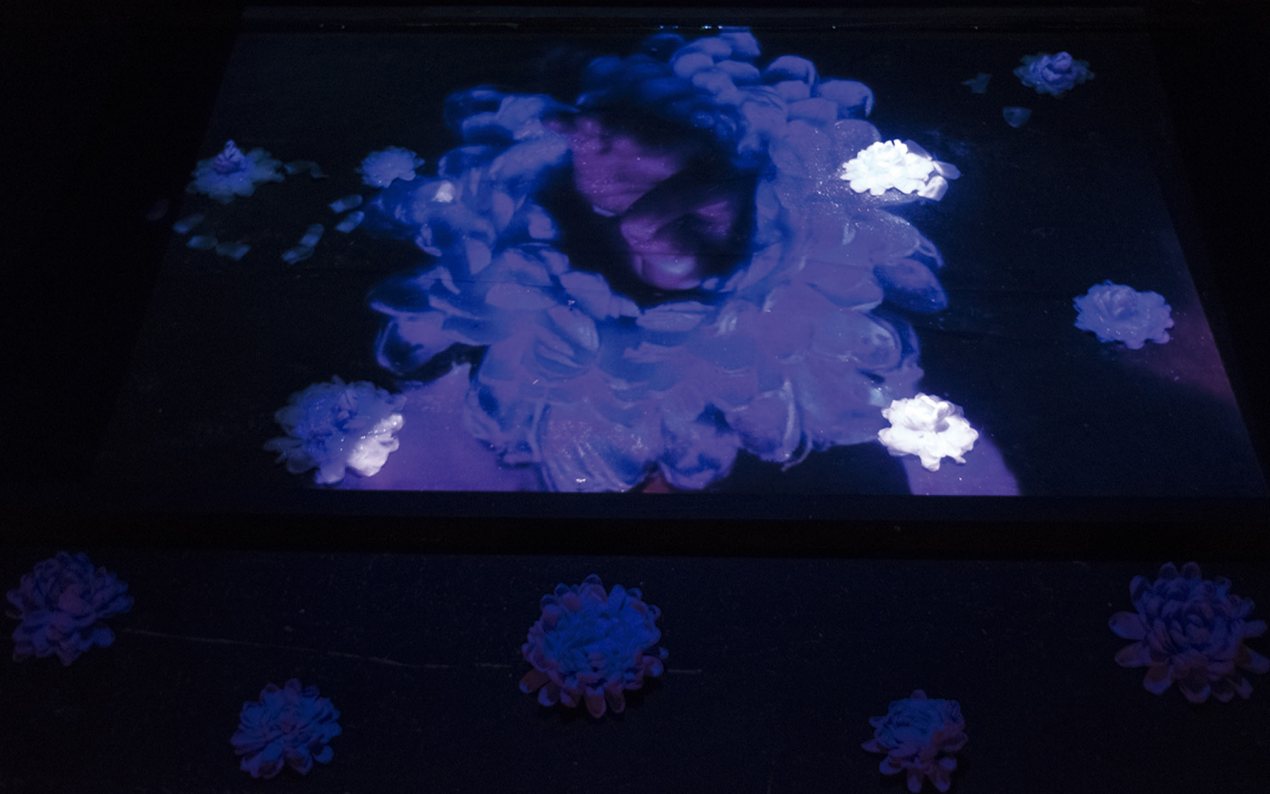
"Es posible conectar los puntos
en Realidades paralelas donde
se encuentran ejes que
transforman en un lenguaje
Universal."

Anónimo

El mundo es un libro
y los que no viajan
solo leen una página.
El mundo es un libro
y los que no viajan
solo leen una página.
El mundo es un libro
y los que no viajan
solo leen una página.
El mundo es un libro
y los que no viajan
solo leen una página.

(El mundo es un libro
y los que no viajan
solo leen una página.)

Montaje muestra de grado, vídeo proyección sobre estanque de agua con flores de papel, 2019.

Bibliografía

Poe, E. (2003) Eureka. Madrid: Alianza Editorial

Tarkovski, A. (2006) Esculpir en el tiempo. Madrid: Rialp

Dahl, R. (2009) Charlie y la fábrica de chocolate. Madrid: Ediciones Santillana S.A.

Lovecraft, H.P (2015) Narrativa completa volumen I. Madrid: Valdemar

Lovecraft, H.P (prólogo de Molina Foix, J.A.). (2015). Narrativa completa volumen I. Madrid: Valdemar

Lovecraft, H.P (2015) Narrativa completa volumen II. Madrid: Valdemar

Lovecraft, H.P (prólogo de Molina Foix, J.A.). (2015). Narrativa completa volumen II. Madrid: Valdemar

Massa, A. (2012). La frontera entre realidad y ficción en Borges no existe de Gerhard

Köpf. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2370/ev.2370.pdf

http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_1921_o_naznachenii_poeta.shtml

<https://www.youtube.com/watch?v=AhiC9bcoriU>

[https://es.wikipedia.org/wiki/Sacrificio_\(pel%C3%ADcula\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Sacrificio_(pel%C3%ADcula))

<http://angelicateuta.com/cv/>

<http://evelineses.blogspot.com/2014/06/>

<https://es.wikipedia.org/wiki/Cinematograf%C3%ADa>

<https://es.wikipedia.org/wiki/Cine>

<https://www.youtube.com/watch?v=OPmKaz3Quzo>

https://www.youtube.com/watch?v=5_xcB0-y10E

https://www.youtube.com/watch?v=FS_cl3qzEJA

<https://www.youtube.com/watch?v=AfmH7WyWXg8>

JESSICA SMITH ARANGO
Medellín, 1997

Smithjessica24.js@gmail.com
www.behance.net/jessicasmith5
@jessicasmithilustracion

ESTUDIOS

2014 - 2020 - Universidad de Antioquia, Maestro en Artes Plásticas.

OTROS

2016-Animación Digital para la Industria Cinematográfica: Economías Creativas MODULO 1, Conceptos básicos de animación digital, Antioquia Vive Digital.

2016-Economías Creativas MODULO 2, Pintura Digital, Antioquia Vive Digital.

EXPOSICIONES

-2017 exposición internacional ZOOMLAB. Paisaje rural contemporáneo, Galería de Arte Contemporáneo Paul Bardwell del Colombo Americano de Medellín.

-2018 exposición Bajo el Calor, CreaLab, Medellín.

-2018 Muestra de Grado En el principio todo era ruido. Edificio Antioquia Antigua Naviera Grancolombiana.

