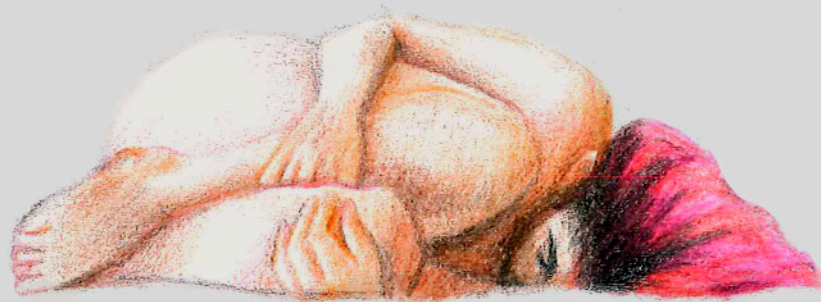


# Hecha de Retazos

Lizette Valentina Ortiz Álvarez  
Memoria de Grado



**UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA**

**Facultad de Artes**  
Departamento de Artes Visuales  
Medellín – Colombia  
2022





# *Hecha de Retazos*

*Lizette Valentina Ortiz Álvarez*  
*Memoria de Grado*

**Rector de la Universidad de Antioquia**

*John 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*

**Coordinadores Área de Investigación y Propuestas**

*Jhon Fredy Alzate Gómez*

*Lindy María Márquez Holguín*

**Asesor de Memorias de grado**

*Juan Fernando Vélez Gonzalez*

**Docentes del Área de Investigación y Propuestas**

**Docentes del Departamento de Artes Visuales**

**Fotografía y Video**

*Lizette Valentina Ortiz Álvarez*

**Diseño**

*Daniel Santiago Benavides Gómez*





# UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

**Facultad de Artes**

*Departamento de Artes Visuales*

*Medellín – Colombia*

*2022*



# HECHA DE RETAZOS

*Lizette Valentina Ortiz Álvarez*

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

*Universidad de Antioquia*

*Facultad de Artes*

*Departamento de Artes Visuales*

*Medellín – Colombia*

*2022*





Quisiera aprovechar este instante para expresar la inmensa gratitud que siento por quienes me ayudaron a llegar a este presente.

A aquellos profesores y profesoras que, desde su conocimiento, humanidad y vocación, me motivaron a seguir creyendo.

A mi familia, que se atrevió con amor a sobrepasar los límites de lo desconocido para tejer conmigo y para mí, por creer en mí.

A mis gatos por acompañar mis desvelos y llenarme de amor.

A la vida, por sus aprendizajes.

A mí misma, por siempre y a pesar de todo, intentarlo.



# Contenido

Insomnio (Declaración de artista) .....	7
Introducción .....	9
Introspección (Justificación) .....	13
Trayectos (Antecedentes, marco teórico) .....	25
Hecha de retazos (Proyecto de grado) .....	59
Aquello que tomo de otros (Referentes) .....	82
Sobre mi .....	93
Bibliografía .....	97







# Melancolía es:

Madrugadas heladas y cuerpos adversos,  
ciudad nocturna y calles deshabitadas,  
ausencia de sentido,  
privarse del otro,  
pensar en ayer y no poder volver atrás,  
dejar y dejarse ir,  
vislumbrar la nada por delante,  
pesarte los pasos más que el camino,  
querer volar y ser del barro,  
mirada taciturna,  
un lugar para ser,  
interminables búsquedas y pocos encuentros,  
lo que es y lo que no puede ser.  
cuerpo violentado,

la esquina oscura del cuarto,  
el tiempo en la piel,  
las nubes y sus formas,  
suspiros de una boca,  
el caminar de la noche,  
casa despojada,  
el pulso sobre las sienes,  
conticinio nocturno,  
labios desiertos.  
Saber marcharse,  
la vieja televisión,  
aromas de la infancia,  
la casa de la abuela,  
fotografías olvidadas,

el sonido del tiempo,  
pechos descubiertos y manos ambiguas,  
voces distantes,  
abrirse paso en el agua,  
cabello ondulante,  
deshabitarse de palabras,  
ausencia de color.  
corazón acelerado,  
lasitud del alma,  
cicatrices en la piel,  
vestigios del dolor,  
no hallarse o hallarse en la miseria,  
huellas del pasado,  
vislumbrar la huida del sol<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Elaboración propia. 2022.



# Insomnio

*Declaración del artista*



Todo comenzó con una lasitud, un desgaste, un cansancio. Posteriormente llegó la inquietud, una duda sobre el porqué de la existencia. Busqué palabras en mí y en otros que me ayudaran a entender. Encontré libros, canciones, conceptos, teorías y una palabra: weltenschmerz. Es una expresión poética en alemán, que en español no tiene traducción literal. Weltschmerz define un sentimiento de dolor o tristeza por el mundo y por la existencia en este, un mundo insuficiente y adverso para todos. Un mundo físico real que nunca será el deseado, el esperado, ni el imaginado. Adquirí la conciencia de que la vida en realidad no tiene un sentido, vivencí y experimenté el sentimiento de lo absurdo.

Fue en ese momento, en el que encontré en el arte un medio para el autodescubrimiento, y la sublimación de mis sentimientos patológicos. En estos términos mi interés simbólico se dirige a la pregunta por la existencia humana, pero más específicamente hacia lo que en primera instancia genera dicha pregunta: el estado de abatimiento y las emociones de angustia y melancolía que lo acompañan. Busco detonantes en mi intimidad y en el único espacio en el que me siento habitar, esto es, en mi cama, y desde allí exploro el territorio que habito, en términos plásticos y simbólicos.

Hago analogías entre varios elementos, propongo metáforas visuales en las que uno de los dos elementos se enuncia en lugar del otro, tales como la pesa en lugar del reloj, el cabello en vez del río, el pelaje en vez de la cobija, y la trinchera, la muralla, el barco, la colcha de retazos en lugar de la cama, entre otros. Utilizo como recurso plástico el lenguaje gráfico y pictórico, dispuesta en ocasiones a explorar estos lenguajes en formatos expandidos y experimentales.



# Introducción



Una introducción siempre es la oportunidad para reflexionar, pensar y presentar aquello que viene a posteriori, aquello que está por ser leído y contado, y por lógica debe ser planteada con anterioridad e intencionalidad previa en la ejecución de un proyecto. He de admitir que paradójicamente estas palabras que corresponden al abrebocas fueron lo último que escribí, porque el escribir desde el azar, la serendipia, el impulso, y lo más importante de todo desde el recuerdo (sobretudo emocional), y no desde la proyección de futuro, me permitió realizar una construcción de memoria, una lectura del trayecto de mis propuestas.

Cierro los ojos y me dispongo a transitar a través del tiempo, haciendo uso de palabras hechas sólo de intuición y espontaneidad, porque luego de muchos intentos que no me llevaron a más que a palabras inconclusas, me decido por ser sincera y fiel a mis maneras de relatar y nombrar, tal como busco serlo en mis propuestas.

Me cuesta moldearme como piedra bajo cincel a exigencias sociales y culturales inflexibles, y cada momento de lo que represento en las presentes memorias, y en coherencia con el contenido de esta y mis búsquedas visuales, fue una larga amargura, sin embargo, quise finalmente, después de las callosidades del hacer, reconciliarme con el proceso.

Deseo entonces presentar estas memorias como un retorno a aquello que ahora atesoro y resguardo, aunque en un principio no tuviera valor para mí, es, además, una oportunidad para reivindicar los fracasos que tanto me enseñaron y una conciliación con la idea de arte culturalmente aceptada.

Debido a la claridad que brinda el acto de reescritura me doy cuenta que a través de mi proceso de creación me permito sanar, es por esto que, no en un acto de narcisismo, sino más bien de amor propio, he sido yo con mis



heridas y mis dolores el objeto de investigación de mi proyecto, y se me hace difícil discernir entre aquello que obedece y cumple con la ejecución técnica y aquello que emana del sentir, por lo tanto, me atrevo a hablar de mi propuesta como si fuera a hablar de mí misma.

La escritura a modo de diario representa para mí una compañía, un encuentro con el pasado o el presente, una historia que me cuento, una manera de enunciarme, que me ofrece posibilidades de sentirme lejos del miedo y del juicio. Encuentro en la escritura personal una forma de reencontrarme con la niña, la mujer, la joven, la persona, y otras facetas que me habitan, así siempre he pretendido contarme a través de lo que creo. En el presente escrito abordo el concepto plástico de la melancolía, las maneras de vivenciarla desde el lugar íntimo del habitar, y la imposibilidad de habitar otros

espacios diferentes a aquellos en los que devenir cuerpo.

Me considero un ser adolecido por la vida, y esto lo representan cada una de las creaciones que concibo. Adolezco la dificultad de la vida, las tragedias, las decepciones, las desilusiones, tengo construida una idea de existencia fatalista, trágica y desesperanzadora, y la enriquezco al apropiarme de la filosofía existencialista y la poesía trágica.

Desde la mirada del presente observo en mis propuestas tímidos gestos que abordan escenas de lo íntimo y lo cotidiano, y utilizan el dibujo como medio poético y figurativo para transformar las sensaciones y sentimientos en metáforas visuales, y exteriorizar los paisajes que mi mente construye y habita.

El objeto (y sujeto) materializado en mis propuestas suele ser el cuerpo transformado a



través de metáforas, lo que me permite llegar a configuraciones visuales, presentando el reloj como cuerpo que carga el peso emocional del tiempo, la almohada abyecta como extensión del cuerpo mismo, el rompecabezas como metáfora de un cuerpo fragmentado e incompleto, y la cama consumida como reflejo de un cuerpo deshecho. Veo el cuerpo como primer territorio de habitación el cual atraviesa primariamente los síntomas del existir.

Desde las construcciones visuales y las relaciones analógicas y metafóricas que tejo, expongo la inquietud o el interés por el habitar los territorios íntimos en un estado de melancolía

devengado no sólo por una inclinación genuina sino por una posición crítica hacia la sociedad y el sistema. En este sentido me aborda la incertidumbre y la duda de cómo se originan estos detonantes emocionales y creativos, intento descifrar si la melancolía que yace dentro de mí genera una especie de inadaptabilidad a lo social, o, por lo contrario, esta clase de recelo por lo social que me lleva a la incompreensión y la soledad, ha movlizado emociones patológicas, espero por lo tanto dar respuesta a ello en mis introspecciones.





# Introspecciones

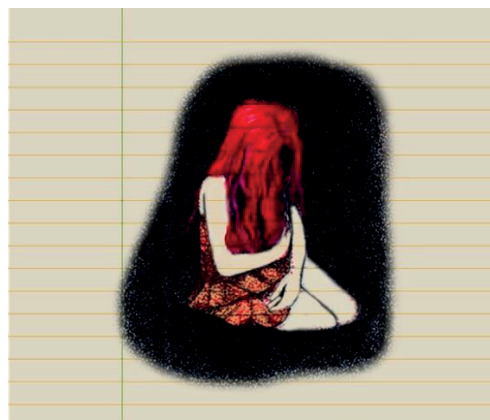
(Justificación)



*Pleno de méritos, sin embargo, poéticamente habita  
el hombre sobre esta tierra.*

*(Hölderlin, s.f. como se citó en Heidegger, 1951)*

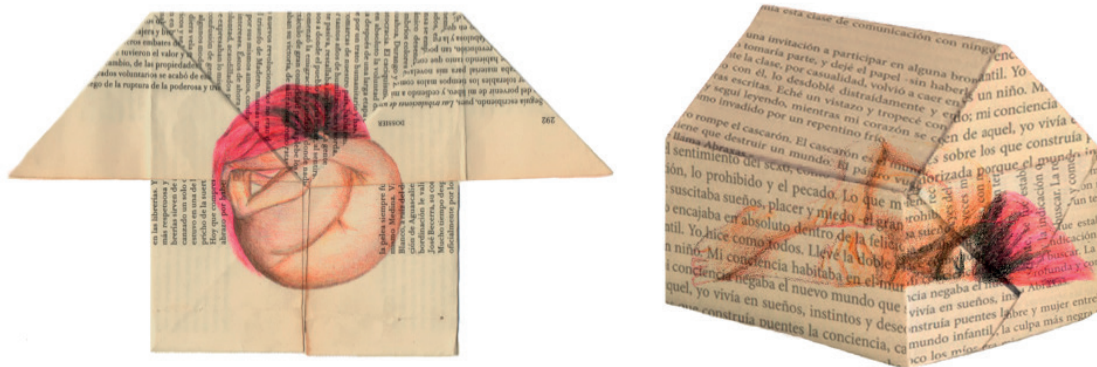
Volver a los recuerdos me posibilita observar de manera distante la forma en la que fueron experimentados. Algunos de estos recuerdos se tornan oscuros, desgastados, lúgubres, momentos de mi vida que sólo están hechos de madrugadas, frío y soledad. Para todos quienes tendemos a ver la vida desde la desesperanza, el vacío, el sin sentido y la tristeza, aquello que debería irradiar como sol brillante es, apenas, una tenue luz de luna. Los paisajes de mi mente y de mi vida se vuelven saturninos, y pierden sus colores vívidos y luminosos.



*Elaboración propia. (2018). Sin título. Ilustración análoga y digital. Dimensiones variables, Medellín-Colombia (imagen digital)*



Quien pueda ver las imágenes que configuran mi trayectoria visual, se da cuenta de símbolos recurrentes en el mismo, símbolos asociados a la cama como único lugar que siento habitar desde lo poético. La cama es para mí una representación del nido o del vientre de mamá, y desde que nació extraño sentir de nuevo aquella seguridad que me daba estar contenida y protegida dentro de alguien más, es por esto que, desde la carencia del ahora, la cama se transforma en ese ser que me contiene.



Elaboración propia. (2019). Contención. Ilustración analógica y digital. Dimensiones variables, Medellín-Colombia (imagen digital)



Una vez aislada en soledad observé con impotencia cómo me consumía en mis sentimientos, hasta que terminé por acostumbrarme, y entonces se volvió rutina. Ahora me siento deshabitada, abandonada como casa vacía, lo único que regresa para habitarme es la melancolía.

Como gran amiga, la melancolía me sigue los pasos, o a un costado acompaña mi camino, me escucha y brinda un hogar, pero celosa de todo me toma lejos y me esconde, procura que no me encuentren, puesto que ni yo misma me hallo.

*“La historia de la melancolía  
nos incluye a todos.*

*Me retuerzo entre las sábanas sucias  
mientras fijo mi mirada  
en las paredes azules  
y nada.*

*Me he acostumbrado tanto a la melancolía  
que la saludo como a una vieja amiga.”<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup>Bukowski, 2017.



Entonces intento recuperarme, recuperar lo que era, releo palabras del pasado, escritos del pasado, vestigios del pasado y no reconozco lo que podía nacer de mí, ahora me siento incapaz, infértil, las palabras se encuentran capturadas y sólo logro enunciarme con bosquejos de imágenes. En ese acto poético de enunciación y expresión me doy cuenta de las posibilidades que me regala el arte, y nace entonces la importancia que adquiere en mí, puesto que el arte en una forma más compleja y construida del habitar, “es la palabra restaurada en su función soberana, en tanto que creadora de universos, es decir en el sentido de construir, para existir y para traer a la existencia”.<sup>3</sup>

Desde que comencé a acercarme intuitivamente al arte, atraída y movilizada por esos sentimientos, me he visto conmovida y transformada por el mismo, permitiéndome sanar a través de la poiesis, debido a que

“el acto artístico es don personal del ser humano”.<sup>4</sup> Sin embargo, a medida que mis manos, mis ojos, y todo mi cuerpo se permitió crear, me di cuenta que el arte, como evocador y mediador de un instante sagrado de sensaciones, afecta también al otro, y una vez creado se desliga de sus autores y sus consumidores, artistas y espectadores, es decir, deja de pertenecer a un momento, a una persona, no depende, entonces, de quien lo cree o quien lo contemple, sino que existe en sí mismo. Así como lo proponen Deleuze y Guattari (1993), el arte se resiste a la muerte, es capaz de trascender el tiempo y en este símbolo veo trascender la esencia de mi existencia humana.

En estos términos manifiesto que mis propuestas parten como medio para canalizar emociones y posibilitar la sanación, y en su fin se convierten en un ser de sensaciones que existe en sí mismo.

---

<sup>3</sup> Vilariño, 2007, p. 202.

<sup>4</sup> Vilariño, 2007, p. 202.



*Elaboración propia. (2020). Sin título.  
Ilustración análoga y digital. Dimensiones variables,  
Medellín-Colombia (imagen digital)*

Nunca he visto mis propuestas artísticas como emisoras de una información verídica y única, ni de códigos de comunicación, de hecho, no tengo mucho para comunicar más que el compartir mi percepción de la existencia y mi afectación por la vida. No tengo sentencias definitivas sino más bien sensaciones que regalar de mí hacia el otro, es un acto que trasciende la comunicación, esta no es su pretensión, intenta más bien transmitir simbólicamente, evocar sensaciones. Tal como lo plantean Deleuze y Guattari (1993), el arte no es un acto de comunicación, no informa, es más bien un acto de resistencia. ¿Pero resistencia a qué? a la muerte, al tiempo, al dolor, al sufrimiento, en resumen, al habitar mundano.

Otra forma de resistencia a lo mundano y banal, es precisamente la melancolía, la cual permite al humano experimentar el mundo desnudando lo esencial, al propender a pensar por lo trascendental y abordar preocupaciones que ronda el sentido de su existencia. La melancolía es una forma de habitar poética-

mente el mundo desde la consciencia del fin último.

A través de la historia, desde el arte y la cultura, “el ser humano siempre ha reflexionado sobre la muerte y el carácter transitorio de la vida”<sup>5</sup>. En mi propuesta artística la representación de la muerte no ha sido un interés primario y explícito, sin embargo, esta cobra importancia cuando entiendo que sostiene un vínculo intrínseco con la melancolía, expresado en la pregunta por el tiempo.

“La melancolía tiene que ver con la consciencia del transcurso del tiempo y el carácter transitorio de la vida, que nos hace volver la mirada y ver lo que ha quedado atrás, lo que hemos perdido”<sup>6</sup>. El melancólico se conecta desde la emoción a este trasegar del tiempo, y lo percibe como tiempo vivido, tiempo añorado, tiempo perdido, tiempo deseado, tiempo padecido, tiempo esperado, tiempo recordado, y se sumerge en constantes divagaciones por el tiempo que pasa ante sus ojos.

<sup>5</sup>Hermesen, 2019, p. 20.

<sup>6</sup>Hermesen, 2019, p. 22.



*Elaboración propia. (2020). Sin título. Dibujo con lápices grafitos y lápices carbón.  
Medellín-Colombia (imagen digital)*

Sin embargo, en el contexto actual, la transitoriedad de la vida no puede ser vista como única causante de sentimientos existenciales, ya que estos nacen también por una relación estrecha con el contexto en que se halla el individuo, quedando atrás la idea romántica de la melancolía como un estado abstracto que motiva a la persona a interesarse por los paisajes naturales oníricos, y preguntarse por la sublimidad de la naturaleza, manifestada en la inmensidad del mundo objeto de sus contemplaciones, esta idea ya no tiene cabida en las preocupaciones contemporáneas de una sociedad que se halla en un sistema-mundo capitalista consumido por la producción, los desarrollos tecnológicos y la preponderancia del dinero.



Byung-Chul Han (2012), nombra a esta sociedad occidental del sistema-mundo capitalista como sociedad del cansancio, al encontrarse a una sociedad tremendamente enferma en términos neuronales por la sobreabundancia, la saturación, el exceso, la competencia, representados a través de la positividad (p. 72). El discurso del 'sí se puede' empleado por empresas, coaching y encontrado también en todo tipo de esferas sociales, evidencia los niveles de exigencia del sistema y auto exigencia del individuo en relación al rendimiento y la productividad.

Los ritmos veloces de las ciudades, el discurso psicológico de la positividad, los excesos de información, la saturación de imágenes, han movilizadado un cansancio excesivo de la mente, han gestado las condiciones perfectas para el surgimiento de una cantidad de enfermedades mentales o condiciones mentales que afectan la percepción de la vida, como la conocida depresión, pero también han gestado el camino para el cansancio, el desgaste emocional y mental hacia la vida misma, y todo lo que la compone, creando seres atormentados incapaces de hacer, en un mundo que les exige constantemente hacer, producir y rendir. Es un cansancio que divide a estos individuos, los separa, los aísla y encierra en sí mismos y en sus mentes.

*"La salida es adentro*

*La sociedad es ficción cruel, criminal.*

*Nos tienen encarcelados,  
Atados, atascados sin salida.*

*Los partidos parte,  
Dividen las clases sociales,  
Las religiones rivalizan,  
Las razas se exterminan,  
Confinan las profesiones,  
Las ideologías repugnan,  
El dinero envilece,*

*Serviliza.*

*Nos rompieron la mente en pedazos  
Divorciados de la naturaleza, incomunicados del planeta  
Del inmenso universo.*

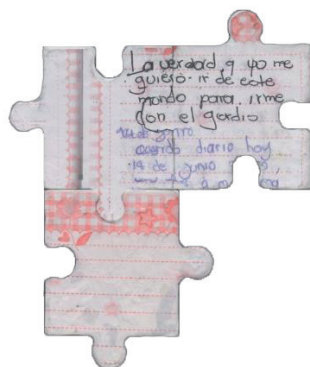
*Solitarios,  
Desamparados en el cerebro calabozo.*

*El terror.  
Salid de todos los sistemas imperantes."<sup>7</sup>*

<sup>7</sup>Arango, 1991, p.31.



Cuando me pienso a mí misma, mis ausencias y vacíos, imagino un rompecabezas, lleno de fichas que deben encajar unas con otras, cada una de sus partes contienen a la otra, y unas sin otras no pueden existir o bien, pierden su utilidad y sentido. Si algunas fichas se han dañado o perdido o no pueden ya encajar en un todo, ese todo se resquebraja. Así mismo también me percibo desde lo individual, como ese todo que no logra tener sus piezas en orden, pero también desde lo social, siendo esa ficha que no encaja.



Elaboración propia. (2019). Diarios de melancolía prematura. Pieza gráfica (tinta y acrílico sobre cartón). 45 x 31 cm, Medellín-Colombia (imagen digital)





Sentía (y aún siento) desdén por lo social, aquello que comprende estereotipos, convenciones sociales, códigos sociales, no por deseo de romper la norma y crear anarquía, sino, porque lo social siempre tiende a no estar a favor de la verdad sino de la mentira y las apariencias. Por otro lado, también comencé a cuestionarme sobre el sistema mismo, repito, no por el deseo de rebelión, de caos, sino más bien influenciada por la frustración y la impotencia de estar en una estructura que nunca está a mi favor. El sistema es una estructura que, así como el tiempo, me consume, me despropia de la inocencia y la nobleza, y me exige ser productiva, ser capaz, ser maliciosa y astuta, o de lo contrario me despoja de valor, me vuelve cuerpo sin vida, cuerpo sin dignidad, cuerpo miserable.

*“Sociedad y apariencia*

*En reunión social todo es ficción.  
Está ausente la verdad,  
Carece de YO la compañía;  
Supura bilis de ego,  
Egolatría.*

*La soledad al fin ahoga y mata  
Porque en sociedad todo es apariencia  
Y agonía  
Desde el zapato  
... ¡hasta la vida!”<sup>8</sup>*

---

<sup>8</sup>Arango, 1991, p.38.



El dinero, el tiempo, la productividad, en contraste con la autenticidad, la libertad, y la sensibilidad, hacen la diferencia entre una persona que sirve al sistema y otra que es desechada. Me siento persona desechada.

Es el hecho de no sentirme valiosa para la sociedad, el hecho de sentir miedo del mundo real, tan déspota, hostil, despiadado y la incapacidad para afrontarlo, lo que me ha llevado a habitar el mundo principalmente dentro de las paredes de mi habitación, o más específicamente dentro de las cobijas de mi nido.

*“Criatura hambrienta y depredadora,  
deseosa por satisfacerse,  
maquinaria sistemática,  
cuyo poder es el abuso.*

*Frágil, vulnerable,  
frente a tal horror,  
me resguarda el fuego del nido roto.”<sup>9</sup>*

---

<sup>9</sup> Elaboración propia, 2022.



Para comprender algo que aún se encuentra difuso se debe nombrar, es a partir de la palabra nombrada que se abren puertas y se esclarece lo que antes sólo se intuía, por ello al nombrar como clinofilia o clinomanía el hecho de habitar la cama de manera atemporal y constante, voy entendiendo la relación existente entre mi cuerpo, pensamientos y sentimientos. Voy comprendiendo que mi manera de habitar está estrechamente relacionada con la melancolía que padezco, esto me permitió observarla con nuevos ojos, buscando aquello que la hacía mi territorio, tratando de descifrarla.

Por último, basta con nombrar que encuentro otras formas de habitar libremente cuando en mi intento por comprender, me hallo en palabras de otros y otras, y logro descubrirme un poco más. Las palabras que me cuento y que decido abrazar y adoptar, son a la vez, refugio, compañía y guía en mis pensamientos cuando me siento en soledad. En ocasiones busco habitar en la palabra ajena para sentirme pertenecer.



# Trayectos

(Antecedentes, marco teórico)



El arte entendido bajo la perspectiva de Deleuze y Guattari en *¿Qué es la filosofía?* (1993), se dedica a generar y producir bloques de sensaciones. Estos bloques de sensaciones son constituidos por bloques de perceptos y afectos. Un percepto es un concepto mutable y múltiple y se compone de percepciones. Percepto hace referencia a la percepción del objeto observado y vivenciado, pero una percepción que ya no depende del sujeto que percibe, este percepto viene siendo afectado por la fuerza de los afectos. A su vez los afectos también existen en sí mismos en la obra de arte, no hace referencia sólo a afecciones, sentimientos o pasiones que puedan surgir en cada sujeto en la experiencia con el acto creador. La experiencia con la obra de arte consiste en que ambos confluyan.

En ese sentido, para hablar de mis propuestas antecedentes tendría que explicar cómo se desarrollaron experiencias que dieron pie para

que naciera el afecto y la voluntad de crear algo al respecto, de gestar un acto creativo y significativo, entregárselo al mundo con la fiel certeza de que ya no sea mío, y ponerlo en diálogo con aquellas percepciones que desconozco, además de tejer hilos entre los sustentos conceptuales y teóricos que acompañaron el proceso. Toda idea plástica que emane ha estado marcada por la subjetividad de lo que configuran mis pensamientos internos.

En mi temprana adolescencia pensar en la idea de cuerpo era tormentoso. Es por ello que, desde una perspectiva crítica, quise hablar del cuerpo físico y social, de la forma en la que **se idealiza la carne** y se constriñe para llegar a **encarnaciones distorsionadas de ese ideal**, me desagradaba la idea de cómo los estereotipos de belleza sobrepasan sus límites, apelando a la hipérbole, para llegar a la **hipertelia** de los cuerpos.



Luego comprendí que la preocupación e interés por los cuerpos no se quedaba sólo en la superficie, sino que era como una semilla y que sus raíces crecían hacia el interior. Comencé a entrar en una crisis de cuestionamientos, producidos a su vez por períodos de melancolía (ya había padecido, por cierto, desde antes, una **melancolía prematura**), lo que me llevó a una especie de **clinofilia**, permaneciendo en mi cuarto todo el tiempo.

Entendí el territorio íntimo como otro cuerpo que habitaba, por lo tanto, desde las propuestas más tempranas aparece una mirada completa a la cama, y a lo largo del trayecto se ha visto fragmentada para observarla desde otras perspectivas, empleando la sinécdoque, de modo que sus fragmentos hablaban sobre el todo al que pertenecían.

En el proceso presenté la cabecera como la base de toda la estructura de este cuerpo que

se ve consumido, quemado, debido al juego de palabras: “comenzar a pensar es comenzar a estar consumido”<sup>10</sup> y a su vez comenzar a pensar comprende un **despertar**. Cuando una estructura está resquebrajada todo lo que sostiene se viene abajo, es por eso que simbólicamente la estructura de la cama consumida representa una vida consumida, tal vez por la melancolía, una vida que ya no encuentra raíces con las cuales soportarse y reconstruirse.

He llegado a sentir que la manera como percibía el mundo ha cambiado, comencé a pensar en mi existencia y desde ese momento, esta misma se ha desvanecido. A partir de aquel despertar he sido como una errante que ve ante sí un mundo sin esperanza que tan intensamente nos provoca angustia, un mundo para el que no tenemos valor alguno, y que tal como lo representa **Sísifo** es cada vez más absurdo.

---

<sup>10</sup> Camus, 2005, p. 11.



La melancolía hace ver la vida a través de **Paisajes en negro**, taciturnos, y a partir de esta mirada nombré la cama a través de la imagen de la cobija, asociándola al símbolo cultural del perro negro, en una especie de símil entre la piel del fiel animal y la tela que nos arropa.

En esta semiótica resignifiqué mi lugar del habitar apelando a narrativas ficticias en las que se transforma el espacio en representaciones propias de un mundo imaginario, a través del uso de la prosopopeya, la cual designa el procedimiento retórico que consiste en “atribuir cualidades propias de un ser racional o animado a otro inanimado”<sup>11</sup>.

Al hacer foco en el fragmento almohadas, ensoñé que estas caían por voluntad propia, una tras otra a mi morada, y construían a mi alrededor una Trinchera protectora de lo otro. En varias de mis ensoñaciones también trans-

formé mi lugar en una cama-bote y una cama-muralla, entendiendo la cama como heterotopía, un lugar diferente a lo que es, un lugar en donde encontramos muchas posibilidades para habitar.

Me adentré en **Soliloquios** internos, buscando otras posibilidades de habitanza, y en la lectura atenta y significativa del territorio íntimo observé por primera vez la mugre sobre la superficie.

La **Mugre** definida como “suciedad grasienta”,<sup>12</sup> es para mí frontera o límite atravesado y difuso entre un cuerpo y el lugar que habita. La mugre como huella representa vestigio del encuentro entre cuerpo y espacio, que se conjugan en uno sólo, y corresponde a los fluidos corporales que dejan evidencia visual sobre el soporte, adquiriendo formas acuosas, pero también se compone de la misma piel que el cuerpo desecha.

<sup>11</sup>Real Academia Española, 2022, definición 1.

<sup>12</sup>Real Academia Española, 2022, definición 1.



Comencé a recoger la mugre de otras personas a través de sus almohadas, las cuales traté como **retazos** ajenos que llegaron a mí. En este punto comienzo a tejer, entretejiendo simbólicamente un "cuerpo" colectivo. Aparece entonces la configuración de una colcha de retazos, la cual, en sí misma puede evocar variadas interpretaciones y recuerdos. Para mí la colcha de retazos simboliza ser construido por retazos de otros, buscando protección en estos, sin embargo, desde la retórica y el juego de palabras, representa también un ser incompleto en sí mismo, un ser **Hecho retazos**.

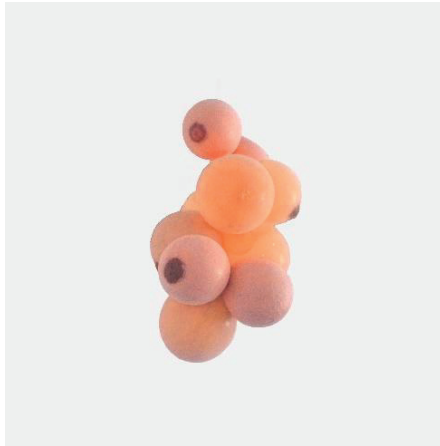


# Mirada a los cuerpos



En mis primeras exploraciones plásticas mostraba evidente interés por la belleza del cuerpo humano, que rápidamente se tornó en una pregunta problemática en términos sociales, la pregunta por el ideal de belleza y a su vez, por la fealdad, y sus manifestaciones abyectas y monstruosas. “Lo bello y lo feo conviven, porque el cosmos necesita del caos, porque lo armónico no puede prescindir de lo inarmónico”. La pregunta por la belleza en todo caso, se puede entender también como la pregunta por la fealdad.

Me preguntaba por la idealización de la belleza a partir del rechazo y el repudio de lo feo, que en la historia de la humanidad ha conformado el imaginario de lo monstruoso, lo desagradable y lo abyecto. Pero la fealdad y la belleza fluctúan en el tiempo y se transforman según las diferentes miradas culturales, según los ojos de cada ser humano. La idea del cuerpo en el que me interesé, es la idea del cuerpo contemporáneo, la idea desacralizada y aséptica del cuerpo producido con bisturí, la idealización extrema y obsesiva de estos cuerpos falsos, que han llevado a constante estigmatización de cualquier signo de naturalidad de nuestros cuerpos.



*Elaboración propia. (2017). De la serie Hipertelia. Objeto escultórico (látex y silicona sobre caucho), 105 x 67 cm, Medellín-Colombia (imagen digital)*

Precisamente una palabra muy relevante para mi sustento conceptual es la palabra estigma. El estigma, según concepto trabajado por el sociólogo Erving Goffman (2006), es un atributo profundamente desacreditado, que se relaciona estrechamente con la idea del estereotipo, es decir, el estigma es “una clase especial de relación entre atributo y estereotipo”<sup>14</sup>. Ahí radica la importancia de la palabra estigma, ya que en esta palabra convergen la fealdad y la belleza. Cuando alguien es poseedor de un atributo que puede ser desacreditador de su cuerpo, y este atributo entra en comparación y en relación con el estereotipo e ideal de cuerpo de su cultura, este individuo es estigmatizado, o sea, es poseedor de un estigma.

---

<sup>14</sup>Goffman, 2006, p.14



*Elaboración propia. (2017). Idealización de la carne, encarnación del ideal. . Objetos escultóricos (látex sobre yeso y papel maché), 17 x 15 x 11 cm, Medellín-Colombia (imagen digital)*

Idealización de la carne, encarnación del ideal, es la primera propuesta que aborda la pregunta por el estigma, más específicamente por esa relación cultural y social entre los conceptos de belleza y fealdad, al entender que son una construcción mutua, ya que “la belleza siempre ha tenido en la decadencia y la fealdad su límite y su posibilidad”<sup>15</sup>.

Tomo como referencia el ensayo titulado El cuerpo bello: de la encarnación de la idea a la idealización de la carne de Manuel Bernardo Rojas López (2008), en el que describen el ideal como una invención inalcanzable, por lo que no nos queda más que “jugar a imitar el ideal que nunca hemos visto”<sup>16</sup>.

<sup>15</sup>Rojas López, 2008, p35.

<sup>16</sup>Rojas López, 2008, p35.



Desde lo formal intento enfatizar en el concepto carne, y presento el cuerpo como una masa abstracta que a ojos del espectador se torna abominable y monstruosa al representar de manera discrepante diferentes atributos estigmatizados culturalmente, signos naturales del cuerpo como las estrías, las cicatrices, las varices. Hago uso de los tropos visuales para deformar la idea del cuerpo e invitar a los espectadores a una reflexión por la obsesión extrema e insana de la idealización de la belleza. Las masas corporales, hechas en papel maché, yeso y látex, se basan en fotografías y tienen la forma y tamaño de tumores reales, que aluden a otro signo estigmatizado socialmente.



*Elaboración propia. (2018). De la serie Hipertelia. Pintura expandida (óleo y arcilla sobre madera). 45 x 40 cm, Medellín-Colombia (imagen digital)*



La propuesta Hipertelia se compone de una serie breve de objetos escultóricos y pinturas expandidas, en la que se presentan unas composiciones abstractas y realistas que aluden a partes corporales, creando un juego visual entre lo real y lo ficticio, y se materializa con elementos como óleo, látex, arcilla y yeso.

Hipertelia es entendida como “el desarrollo excesivo de un órgano”,<sup>17</sup> por lo que en mi propuesta, esta especie de agrandamiento y desarrollo excesivo de partes corporales connotan la idea de la distorsión y producción insana de los ideales de belleza.

La belleza es un concepto variable, así como lo es el concepto de estigma, es cuestión de perspectivas culturales, es por ello que hay en el mundo innumerables ideales y estereotipos de belleza. Planteo varios ideales de belleza que componen mi contexto: ideal de la narco-cultura, ideal del modelaje, ideal de las subculturas urbanas. Desde la configuración visual los espectadores se enfrentan con la imagen descompuesta de estos ideales de tal manera que se tornan para ellos ideales de la fealdad.

---

<sup>17</sup>TheFreeDictionary, s.f., definición 1.



# Habitanzas

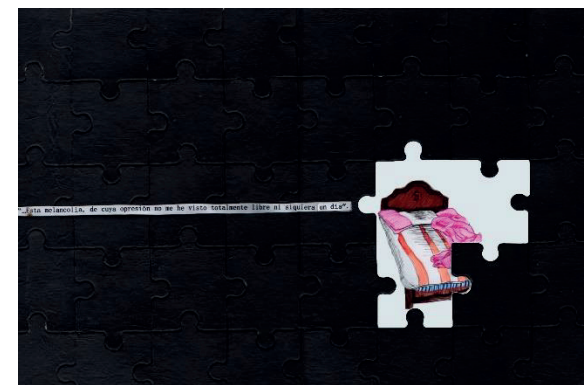


Todo espacio realmente habitado lleva como esencia  
la noción de casa<sup>18</sup>  
(Bachelard, 2000, p. 26)

## Diarios de melancolía prematura



Elaboración propia. (2019). Diarios de melancolía prematura.  
Pintura (tinta y acrílico sobre cartón). 45 x 31 cm,  
Medellín-Colombia (imagen digital)



Elaboración propia. (2019). Diarios de melancolía prematura.  
Pintura (tinta y acrílico sobre cartón). 45 x 31 cm,  
Medellín-Colombia (imagen digital)

<sup>18</sup> Bachelard, 2000, p. 26.



Diarios de melancolía prematura es una pieza gráfica creada a partir de un rompecabezas real al que le faltan unas piezas, pero estas son recreadas y sustituidas por otras de la misma forma que tienen dibujada mi propia cama, haciendo auto referencia al contexto íntimo.

En la pieza visual, además, se cita un fragmento literal de la poesía de Kierkegaard, para contextualizar al espectador para que pueda hacer conexiones entre la imagen y el texto: “Esta melancolía, de cuya opresión no me he visto totalmente libre ni siquiera un día”<sup>19</sup> En la experiencia con la pieza gráfica el espectador percibe un tono poético o lúgubre en la estética.

En el ensayo de Romano Guardini (2001) “Acerca del significado de la melancolía” citan el caso del filósofo Sören Kierkegaard, quien se fue presentando en sus textos como un ser totalmente abatido por la melancolía, que la

había padecido y sufrido desde muy temprana edad. Guardini cita varios fragmentos de la filosofía de Kierkegaard detonantes para esta pieza.

Allí expresa que el hombre que ha soportado desde la niñez la opresión de la melancolía guarda constantemente y durante toda su vida el recuerdo de este sentimiento que permanece más allá de la consciencia, adoptando naturalmente una aflicción como parte del sujeto. Como “un niño que ha sido retirado con fórceps del cuerpo materno y constantemente guarda el recuerdo de los dolores de la madre”<sup>20</sup>

Tras la apropiación de estos fragmentos de Kierkegaard, planteo una propuesta que habla sobre mis propias melancolías prematuras. Solía representar y exteriorizar mis emociones a través de la escritura en diarios, en donde narraba acontecimientos que afectaban

<sup>19</sup> Kierkegaard, como se citó en Guardini, 2001, pg2.

<sup>20</sup> Kierkegaard, como se citó en Guardini, 2001, pg1.



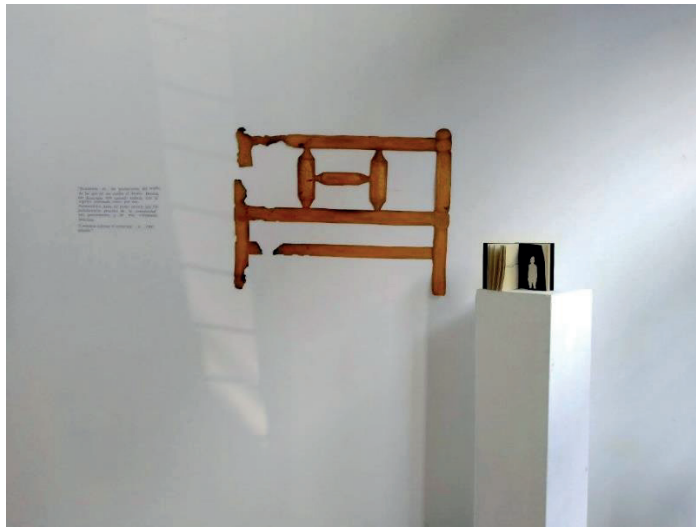


mi cotidianidad. En la propuesta expongo el único fragmento que me queda de estos escritos, donde me expreso de manera afligida con una corta frase que reza “yo me quiero ir de este mundo”.

Utilizo el símbolo del rompecabezas al que le faltan piezas y hago uso de los tropos visuales, para hablar de “algo que no encaja” o que no se llena, haciendo alusión al vacío existencial vivenciado por el melancólico.



# Despertar



*Elaboración propia. (2019). Despertar.  
Pintura (óleo sobre cartón) y libreta con dibujos (rapidógrafo). 70 x 50 cm - 17x12 cm,  
Medellín-Colombia (imagen digital)*



*Elaboración propia. (2019). Detalle de Despertar.  
Libreta con dibujos. 17 x 12 cm,  
Medellín-Colombia (imagen digital)*



“Zozabraba en las postraciones del sueño,  
de las que no me curaba el dormir. Dormía,  
me despertaba más cansado todavía, con el  
espíritu embotado como por una  
metamorfosis...hasta tal punto parecía que ese  
embotamiento procedía de la complejidad de  
mis pensamientos, y de mis voluntades  
indecisas.

“Comenzar a pensar es comenzar a estar  
minado.”

*Zozabraba en las postraciones del sueño, de las que  
no me curaba el dormir...Me despertaba más  
cansado todavía, con el espíritu embotado como por  
una metamorfosis*

*(Gide, 1974, p. 14.)*

*Elaboración propia. (2019). Detalle de Despertar.  
Medellín-Colombia (imagen digital)*



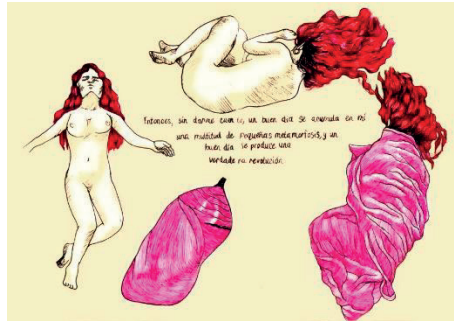
Despertar es una propuesta que habla sobre lo que interpreté como "el despertar de la consciencia", entendido por Martin Heidegger como "la necesidad epocal de despertar un temple anímico fundamental para desplegar las preguntas metafísicas fundamentales";<sup>21</sup> es decir, el momento en el que tras un agotamiento por la vida nos preguntamos de manera conscientes por nuestra existencia y por la muerte como fin último de esta.

Esta propuesta gráfica y pictórica nace debido a diversas lecturas que movilizaron mis afectos, las cuales fui coleccionando y relevando. Parto de citas detonantes para configurar una bitácora de dibujos en la que hago traducciones e interpretaciones visuales de dichos textos. Estas lecturas fueron: "El mito de Sísifo", "Alimentos terrestres", "La náusea", entre otros textos con fuerte sentido existencial, al ser la corriente filosófica del existencialismo uno de los referentes teóricos más recurrentes y relevantes en mis propuestas por cuestionarse sobre la vida misma.

Los dibujos de la bitácora se configuran en estilo ilustrativo y se acompañan con sus respectivas citas literarias, de esta manera permiten al espectador generar interpretaciones en orden semántico entre lo visual y lo textual.

---

<sup>21</sup>Butierrez, 2020, p.101



Elaboración propia. (2019). Sin título. Ilustración analógica y digital (rapidógrafo sobre papel e intervención digital), Medellín-Colombia (imagen digital)

a propuesta también se encuentra compuesta por una pintura que de manera realista busca representar y simular la cabecera de una cama consumida por el fuego. Este símbolo ha sido configurado partiendo de la traducción visual que hago de una cita literaria: “Comenzar a pensar es comenzar a estar consumido”<sup>22</sup>

En esta propuesta, al hacer uso de la metáfora y los tropos visuales, tejo símbolos entre la cita literaria y la teoría de Heidegger, que invita a reflexiones conceptuales.

En mi búsqueda por conocer diferentes percepciones sobre las cuales ver la vida y entender diferentes posturas acerca del sentido de la vida, encontré el término Dasein que

traduce ser-ahí, existiendo. Heidegger (1986, p.18), denomina como Dasein al ser del humano. Este es un ser para la muerte, es un ser que existe para morir inevitablemente, es su única posibilidad. Esta realidad del Dasein es negada o aceptada por el humano. Por el carácter angustioso que posee la naturaleza de la muerte, por el temor de morir, aquellos quienes la niegan constituyen la mayoría de las personas, es una realidad que se niega y es por ello que este fin último (la muerte) se siente como no propio, ajeno a nosotros. Las personas se encargan entonces de vivir una vida superflua, una vida impersonal, siguiendo el curso de la vida tal cómo se les impone en relación con los demás, tal como se les dice.

<sup>22</sup> Camus, 2005, p.11.



En esta instancia adquiere importancia la teoría de Heidegger sobre la existencia auténtica y la existencia inauténtica. En este concepto la existencia inauténtica es una consciencia de la existencia ligada a lo que dicen o hacen los demás, a hacer lo que se cree que se debe hacer. La existencia auténtica, por el contrario, es un llamado a la consciencia de la mayor verdad, un despertar, y en esta consciencia el hombre acepta su posibilidad de existir y su condición humana, y es entonces cuando se encuentra en libertad, libre de decidir, libre de crear su propia vida, libre de realizarse. Se plantea como una manera de pensar más libre, sin ataduras, pero al mismo tiempo con sabia responsabilidad sobre nuestra existencia.

En esos términos, comenzar a pensar es despertar la consciencia, pero al mismo tiempo es consumirse lentamente hasta que un día todo pierde valor y sentido.







# Sísifo sube que sube hacia el abismo



Elaboración propia. (2019). Sísifo sube que sube hacia el abismo.  
Instalación (báscula intervenida, piedra) y dibujos sobre papel. 38 x 56 x 29 cm,  
Medellín-Colombia (imagen digital)

La cultura nos rompió la mente  
en fragmentos de muerte.

forjó escaleras de valores al abismo  
para subir con el destino al hombro  
como Sísifo;  
el mitológico dios obrero  
que simboliza trabajo-castigo  
sin fe ni redención:  
sube que sube la roca hasta el calvario,  
de abajo arriba hasta el ocaso,  
sin esperanza de la luz,  
cautivo en la tiniebla del trabajo esclavo.<sup>23</sup>

(Arango, 1991, p.33.)

<sup>23</sup> Arango, 1991, p. 33.



En *El malestar en la cultura*, Freud (1988) se cuestiona alrededor de la infelicidad humana, y explica distintas razones del porqué el hombre está insatisfecho con su vida, razones que a su vez han llevado a que el ser humano acuda a ciertas prácticas para mitigar su malestar. Dicha infelicidad proviene en grandes rasgos de lo que él llama la cultura, palabra en la que engloba todo lo referente a lo social y el desarrollo.

La insatisfacción de sus placeres, necesidades y/o deseos instintivos debido a la influencia del mundo exterior es lo que genera en buena parte el desdén por la cultura.

El orden, la limpieza y la belleza, son requisitos y fines de la cultura. El orden, que en buena parte está sometido por el tiempo, es aquel que estructura sociedades, y ejerce cierta presión al establecer “cómo, cuándo y dónde debe efectuarse determinado acto”<sup>24</sup>. Debido a que el ser humano por tendencia natural es más dado al descuido, la irregularidad y la informalidad, se puede decir que el tiempo como componente fundamental de las sociedades atenta contra la naturaleza instintiva de este.

---

<sup>24</sup>Freud, 1988, p. 34.



*Elaboración propia. (2019). Detalle de Sísifo sube que sube hacia el abismo.  
Instalación (báscula intervenida), 38 x 56 x 29 cm, Medellín-Colombia (imagen digital)*

El sistema-mundo capitalista ha construido una sociedad esclavizada, servil y ciega, que gira en torno al dinero y al poder de este. El dinero determina lo que vale y tiene relevancia en la vida, convirtiéndonos en obreros esclavos o en última instancia en basura. El mito de Sísifo cobra importancia en esta propuesta y en muchas otras de mi autoría, puesto que Sísifo simboliza el trabajador-obrero moderno, aquel trabajador que carga inútilmente durante toda su vida el peso de su existencia como un castigo, a cambio de la farsa del dinero. El tiempo de la eternidad en el mito de Sísifo está estructurado en nuestra cultura por un reloj que marca las 24 horas del día, con un promedio de 8 o más horas laborales diarias, pero en otros términos es un ciclo interminable ya que es una rutina que se repite diariamente y no parece tener fin ni salida.

Aunque pareciera tener intenciones políticas, el ensayo filosófico de Albert Camus, en realidad, acoge la metáfora del hombre esclavizado para hablar del absurdo de la existencia, para hablar de la falta de sentido cuando se comienza a tener consciencia de las dinámicas en las que el mundo está inmerso. Este Sísifo totalmente inmerso en la condena que le tocó pagar, en algún momento de su ciclo llega a sentir una suerte de conformidad. Es así como se comporta el trabajador-obrero moderno. Esta realidad, aunque la padecen la mayoría de personas, es para algunos agobiante y angustiosa y los lleva a que dejen de ver algún sentido en sus vidas, impulsándolos a encontrar salida en el suicidio.



*Elaboración propia. (2019). Detalle de Sísifo sube que sube hacia el abismo, Dibujo (rapidógrafo y lápices de colores sobre papel), 17 x 7 cm, Medellín-Colombia (imagen digital)*



La propuesta Sísifo sube que sube hacia el abismo, se compone de una instalación de una báscula de peso que cuelga desde el techo del espacio expositivo, esta báscula está intervenida para simular un reloj y al mismo tiempo sostiene en su bandeja el peso de una piedra. Además, se presentan en esta propuesta dibujos en papel que simulan la forma de un billete y simboliza el valor irónico de cero pesos. Esta propuesta también está inspirada por otra fuente literaria, el poema “Sísifo sube que sube” de Gonzalo Arango (1991), entre otras poesías del libro “Todo es mío en el sentido en que nada me pertenece”, libro del cual tomo citas para acompañar los dibujos de los billetes.

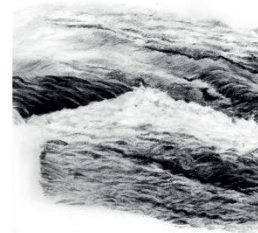
Configuro metáforas alrededor del significado que tienen nuestras vidas en la actualidad en el contexto del capitalismo. ¿Cuánto peso tiene el tiempo en nuestras vidas? ¿cuál es el precio de estas vidas? En una crítica irónica hacia la manera en que el dinero otorga o quita valor sobre la vida, a partir de la configuración del papel-dinero sin valor, y hacia el peso que adquiere el tiempo en la sociedad para estructurar las vidas de las personas.

A partir de todos estos elementos de tono crítico y referencial, el espectador realiza asociaciones e interpretaciones entre dichos elementos y las referencias literarias, siendo el título la referencia más relevante al ofrecer información al espectador sobre un contexto que puede vincular con lo que observa.





# Paisajes en negro, ausencias



Elaboración propia. (2020). Serie Paisajes en negro, ausencias.  
Dibujo (Grafito y carboncillo sobre papel durex), 14 x 22 cm,  
Medellín-Colombia (imagen digital)



*La melancolía suplanta a la ira y ya no podía sentir nada más que una sombría e indefinida tristeza, como si todo lo que veía estuviera siendo privado lentamente de su color*<sup>25</sup>

(Auster, P, 1991, p.11.)

Como sugiere Paul Auster (1991), la melancolía despoja las formas de color, tiñe de negro con su aura los paisajes del interior. Estos paisajes en negro tienen ausencia, ausencia de color.

El detonante de la propuesta es el libro *La melancolía moderna* de Roger Bartra, el cual aborda y desarrolla símbolos que desde la literatura se han asociado culturalmente a la melancolía, y que relaciono con mi propio sentir desde un lugar de reflexión que toma lo introspectivo, el espacio en el que permanezco en soledad. Entre varios de estos símbolos destacaron aquellos que desarrollan la capacidad semántica del color negro y expresan la ausencia del color y de la luz: Río negro, cerebro negro y perro negro. Símbolos a su vez que se ven resignificados a través de la figura símil, con la belleza de lo cotidiano y el misterio que oculta la cabellera.

El tiempo es el cauce por donde fluye el río de la melancolía, recorre a través de las épocas por medio de pensamientos, bien sea de artistas, escritores, o almas bohemias y sensibles, y empaña con su aura la historia del ser humano. Es un humor negro que tiñe el estado de las cosas. Luz oscura, lúgubre y saturnina que inunda el espíritu del sensible. La melancolía es un estado líquido de dolor que nos inunda y nos ahoga, “es el río del humor negro, de la melancolía hipocrática, del spleen y de la acedia, sus aguas impregnan la sociedad moderna de flujos intrigantes”<sup>26</sup>. Es en estos términos en los que se encuentra asociada la melancolía con un río negro.

Por otra parte, entender la melancolía como un cerebro negro nos permite ver los pensamientos y la mente de quienes se preguntan por el sentido de la existencia, como un laberinto. “La melancolía como cárcel absurda y vacía, en la que las escaleras, las pasarelas y los puentes no

<sup>25</sup> Auster, 1991, p.11.

<sup>26</sup> Bartra, 2017, p. 8.





llevan a ninguna parte”.<sup>27</sup> Nos habla del dédalo de pensamientos con los que se busca salida, pero sólo logran hacernos perder aún más entre los callejones de la memoria. Me remiten al absurdo, a una falta de sentido entre ideas, sensaciones, percepciones que no llegan a ningún lado porque no hay lugar al que llegar. La asociación entre melancolía y cerebro negro se da tras la pregunta ¿cómo se ven los paisajes interiores de una mente melancólica? La mente de un ser melancólico es una mente oscura, una mente apagada, una mente perdida en su sufrir, sin rumbo ni sentido.

Por su parte entender la melancolía como un perro fiel es reconocerla como una compañía constante y tal vez permanente, reconocer que en su “pelaje” también podemos encontrar abrigo. Los animales domésticos de color negro han sido víctimas de supersticiones y estigmas que los han desfavoreci-

do en menor medida para la valoración social y la adopción, además de que culturalmente son vinculados al terror.

El síndrome del perro negro grande es la infra adopción extrema de perros negros grandes basado no en el temperamento o la salud, sino más bien en la confluencia de una serie de condiciones físicas y factores ambientales en conjunción con el simbolismo occidental del color negro. El color negro en la sociedad occidental es típicamente representativo del mal y otras connotaciones negativas.<sup>28</sup>

A partir de esta analogía con el perro negro pienso que la melancolía también es estigmatizada cuando se le ve como una enfermedad, un trastorno, o una condición infértil, y se le niega aquella condición de florecer en medio del desconsuelo y el abatimiento.

Tan importante era para él su melancolía que incluso le puso un nombre: era su perro negro, una bestia que lo acompañó siempre y que acabó tomando posesión de él durante los últimos cinco años de su larga existencia, cuando vivió sumergido en la apatía.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Bartra, 2017, p. 31.

<sup>28</sup> Leonard, 2011, p. 168.

<sup>29</sup> Bartra, 2017, p. 87.



En esta serie grafica de pequeño formato planteo duplas donde busco que se desarrolle una complementación de cercanos o de opuestos donde el espectador puede configurar relaciones desde el orden formal conceptual o temáticos. Desde la gramática visual intento revisar las nociones de límite, de vacío, de inacabado, también las posibilidades que me dan los valores tonales de blanco y negro para configurar imágenes que estén próximas a un gesto lúgubre, sombrío, poético y de esta forma busco expresar la forma en que percibo la melancolía, partiendo de mi experiencia personal para ponerla en dialogo con la forma cómo me la ha ilustrado la literatura.

La propuesta aborda la melancolía desde la mirada del romanticismo. A los aquejados por esta enfermedad romántica los invade un sentimiento existencial que los induce a un estado profundo de introspección de la

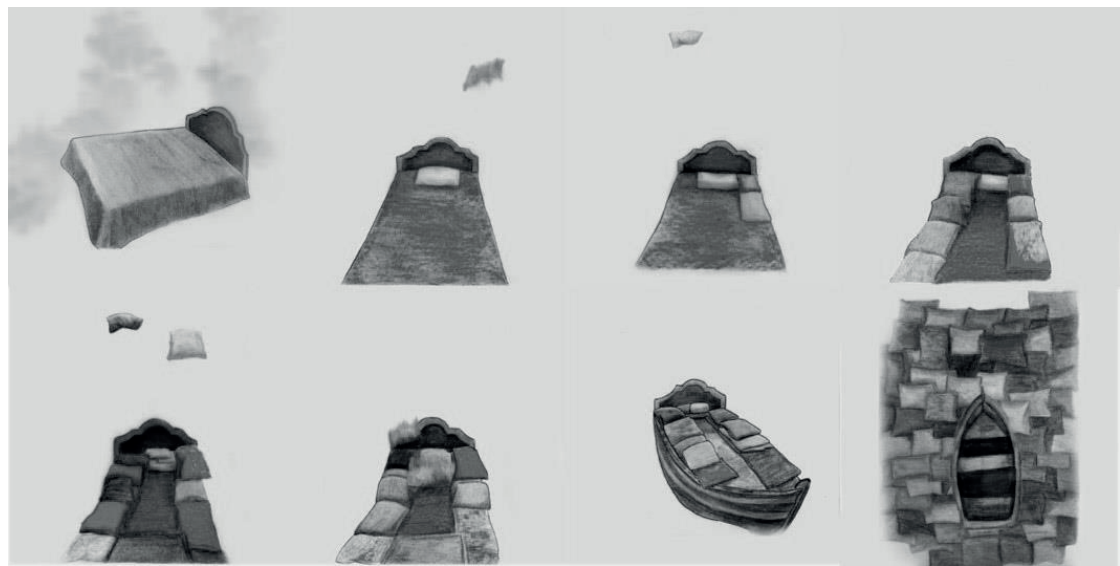
propia existencia, un estado de tristeza, desilusión vital y desanimo. La melancolía antes de ser denominada y entendida como un trastorno depresivo y una enfermedad psiquiátrica, se planteó como un sentimiento poético que, como dice Albert Camus, “crece en lo profundo del corazón de un hombre”<sup>30</sup>. La melancolía que planteo en la propuesta es la melancolía de lo sublime de la vida.

*«¡Por piedad!, tengo miedo de quedarme  
con mi dolor a solas»<sup>31</sup>*

<sup>30</sup> Camus, 2005, p. 11.

<sup>31</sup> Bécquer, 2004, p. 74. Tomado de: [https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/melancolicos-y-solitarios-la-voz-de-la-tristeza-en-el-romanticismo-877531/html/24efaec8-a7aa-4228-b62f-ebc4097354a6\\_2.html](https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/melancolicos-y-solitarios-la-voz-de-la-tristeza-en-el-romanticismo-877531/html/24efaec8-a7aa-4228-b62f-ebc4097354a6_2.html)

# Trincheras, la levedad y el peso



*Elaboración propia. (2020). Trincheras, la levedad y el peso. Video (Animación análoga y digital), 00:00:44, Medellín-Colombia (imagen digital)*



La trinchera es una barricada o simplemente una zanja que sirve para defenderse del otro,<sup>32</sup> en el caso de las guerras para cubrirse del fuego enemigo y a su vez para disparar a cubierto de este. En ocasiones estas trincheras son formadas con costales de tierra y arena, por lógica elementos pesados, que visualmente se asemejan a la forma liviana de las almohadas. Debido a esto encontré relación con la fortaleza de almohadas y cobijas que solía poner a mi alrededor cuando iba a dormir. Con aquel gesto construido desde lo imaginario intentaba protegerme del otro, protegerme de lo real externo que me causa miedo.

Trincheras, la levedad y el peso, consiste en una animación análoga y digital con una duración de 44 segundos, compuesta de más de 100 fotogramas, realizada con grafito y lápices de colores sobre papel abanene. La propuesta presenta una escena que desde lo

imaginario aborda una narrativa de lo cotidiano, y evoca el espacio en ensoñación de una habitación.

En esta propuesta pongo en escena los conceptos de levedad y peso, exterior e interior, real e imaginario, blando y duro, y tejo relaciones entre estos desde el orden formal, conceptual o temático, para construir símbolos que presentan el interior imaginario como leve y lo exterior real como pesado.

Evoco un espacio externo a partir del sonido estruendoso y tormentoso de lo que se quiere presentar como una batalla o tormenta, y a su vez presento un espacio interno con la imagen de la cama, lugar de refugio y protección.

En el libro *La insoportable levedad del ser*, en el capítulo *La levedad y el peso*, se plantean las cuestiones sobre ¿qué significa tener una vida ligera? ¿y qué es tener una vida pesada?

---

<sup>32</sup> Real Academia Española, 2022, definición 1.



¿cuál es la más significativa? Con los siguientes fragmentos:

En el mundo del eterno retorno descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. Ese es el motivo por el cual Nietzsche llamó a la idea del eterno retorno la carga más pesada. Pero si el eterno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo, en toda su maravillosa levedad. (Kundera, 1985, p. 5)

Posteriormente su planteamiento es que la carga pesada de la vida nos lleva a que estemos más cerca de la tierra, es decir, de la realidad y que seamos conscientes de esta, por lo tanto, cada paso que demos sea significativo. Por otra parte, una vida sin cargas hace que el hombre viva sólo en ensoñaciones, y que se distancie de lo zreal, lo que hace que su paso por esta vida sea insignificante.

Michael Foucault (2008), se cuestiona por los lugares habitados y no habitados y plantea el concepto de heterotopía, el cual se complementa y construye a partir de otros conceptos como contraespacios y utopías. Heterotopía nombra aquellos lugares que él define como “lugares absolutamente otros”<sup>33</sup>; se diferencia de las utopías puesto que estas últimas nombran los lugares no existentes, que no tienen espacio físico. Por su parte los contraespacios se entienden como aquellos “lugares absolutamente diferentes, que se oponen a todos los demás y de alguna manera están destinados a borrarlos, compensarlos, neutralizarlos o purificarlos...-son utopías localizadas”<sup>34</sup>

Las heterotopías son lugares reales, existentes, que en la mayoría de los casos representan una insignificancia y un vacío para la sociedad, lugares socialmente marginados como las cárceles, los asilos, los hospitales mentales y que quienes

---

<sup>33</sup> Foucault, 2008, p.4.

<sup>34</sup> Foucault, 2008, p.3.



los habitan se ven en la obligación de transformarlos desde el imaginario en lugares otros. Un lugar heterotópico no parte necesariamente de un lugar marginal, puesto que un buen ejemplo de lugar heterotópico que difiere de esta idea es la cama:

Es sobre esa gran cama que uno descubre el océano, puesto que allí uno nada entre las cobijas; y, además, esa gran cama es también el cielo, dado que es posible saltar sobre sus resortes; es el bosque, pues allí uno se esconde; es la noche, dado que uno se convierte en fantasma entre las sábanas.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Foucault, 2008, p.3.

# Hecha de retazos

Proyecto de Grado



## “Estoy hecha de retazos.

Pedacitos coloridos de cada vida que pasa por la mía  
y que voy cosiendo en el alma.

No siempre son bonitos,  
ni siempre felices,  
pero me agregan y me hacen ser quien soy.

En cada encuentro, en cada contacto,  
voy quedando mayor...  
En cada retazo una vida,  
una lección, un cariño, una nostalgia...  
Que me hacen más persona,  
más humana, más completa.

Y pienso que es así como la vida se hace:  
de pedazos de otras gentes que se van  
convirtiendo en parte de la gente también.  
Y la mejor parte es que nunca estaremos listos ni  
finalizados...

Siempre habrá un retazo para añadir al alma.  
Por lo tanto, gracias a cada uno de ustedes,  
que forman parte de mi vida y que me permiten  
engrandecer mi historia con los retazos dejados en mí.

Que yo también pueda dejar pedacitos de mí por  
los caminos y que puedan ser parte de sus historias.  
Y que así, de retazo en retazo podamos convertirnos, un día,  
en un inmenso bordado de «nosotros».<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Guimarães, A. (conocida como Cora Carolina), s.f.

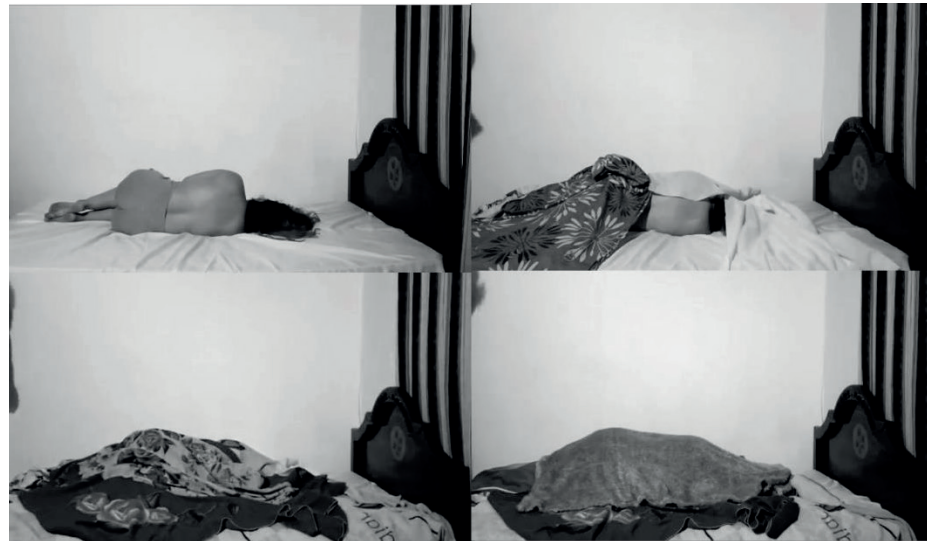


El proyecto Hecha de retazos tiene su semilla en otra propuesta que tenía como objetivo construir una estructura de almohadas con forma de fortaleza que el espectador pudiera recorrer en su interior y exterior. Dicha propuesta hablaba de una narrativa de lo imaginario al representar un lugar donde refugiarse, y nacía del deseo por hiperbolizar el fuerte de almohadas como símbolo de protección y extender las trincheras para convertirlas en murallas.

Por el carácter ensoñador y ambicioso de la propuesta, los medios para hacerla real no fueron suficientes, es por ello que me lancé a la exploración de otras alternativas y posibilidades, ¿cómo abordar los mismos símbolos a través de otras configuraciones visuales?

Intenté reemplazar los medios, materiales y la composición, sin perder la función simbolizante de lo pesado y el contraste de lo blando y lo duro. En las primeras exploraciones apareció la forma del nido, después surgió la pregunta ¿en lugar de almohadas como fortaleza pueden ser cobijas como cubierta/cobertura?





*Elaboración propia. (2021). Sin título. Video, 00:01:45,  
Medellín-Colombia (imagen digital)*

Posteriormente llegó la idea de hablar de hábitats o habitáculos en los que se reemplace el material duro de su estructura por material blando, desde una estética de lo imaginario.



*Elaboración propia. (2021). Sin título. Instalación,  
Medellín-Colombia (imagen digital)*

Sin embargo, en este punto del proceso motivada por el hecho de no hallar aun lo que buscaba, decidí regresar desde donde había partido y me pregunté de nuevo por las almohadas, ¿cómo podía materializar y hacer real una estructura a partir de almohadas?, entonces descubrí la posibilidad en un gesto que siempre me había negado: buscar ayuda en otros.

Es por eso que la propuesta Hecha de retazos se desarrolla en la pregunta por uno mismo a partir de la búsqueda de los demás.



Hecha de retazos recoge los nombres de una serie de entregas que parten del mismo detonante de investigación-creación y desde lo formal se cuestionan un mismo elemento visual. El elemento en cuestión es la almohada, como evocación de cuerpo propio y ajeno y como remembranza de la existencia. A partir de la referencia a diálogos conmigo misma y a la colcha como objeto familiar, también se pretende tocar asuntos desde lo emocional y lo primitivo: volver al hogar, volver al nido, volver a sí mismos. El detonante de creación para las tres propuestas consistió en la apropiación de una colección de almohadas ajenas. Estas almohadas fueron obtenidas poco a poco y a través de estrategias de intercambio, en un principio desde la donación y posteriormente se recurrió al trueque.

En cada una de estas propuestas que compone el proyecto, la habitanza del territorio íntimo confluye con la encarnación de la melancolía para buscar aliviar el dolor emocional al simbolizar la colectividad.

En Hecha de retazos se tejen dos narrativas y semánticas a partir de un juego de palabras en la manera de percibir e interpretar su nombre. Por una parte, se puede entender haciendo uso de figuras retóricas como la hipérbole y la analogía, de la misma forma como interpretamos la expresión “Hecha pedazos”, que denota para quien la lee el dolor de un ser que se percibe quebrado e incompleto.

La expresión Hecha de retazos también expresa la idea de hacerse o construirse a uno mismo a partir de la experiencia sensible con los demás, de lo que otros me regalan al llegar a mi vida y trastocarla. Soy lo que soy a partir de las vivencias que decido llevar conmigo y hacer parte de mí, de los “retacitos” que tomo de los demás.

*“Y que así, de retazo en retazo podamos convertirnos, un día,  
en un inmenso bordado de «nosotros».”<sup>37</sup>*

---

<sup>37</sup> Guimarães, A. (conocida como Cora Carolina), s.f.



# Soliloquios



*Elaboración propia. (2021). De la serie Soliloquios. Pintura (acuarela y acrílico sobre papel durex), 24,5 x 17,5 cm, Medellín-Colombia (imagen digital)*



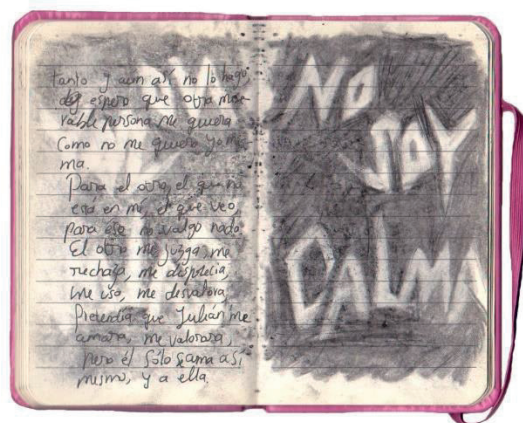


Esta serie gráfica de pequeño formato se encuentra compuesta por 10 piezas, las cuales consisten en 5 pinturas en acuarela, y 5 textos escritos en papel recortado, que se complementan como duplas o parejas aleatorias de texto e imagen.

Desde la gramática visual intento revisar las nociones de translucido, difuso, ambiguo, para configurar imágenes que hablen de un gesto sutil, imperceptible, e íntimo.

La pintura en acuarela devela la desvaída imagen de almohadas, cuya materialización fue referenciada por los gestos pictóricos basados en la mancha de Marlene Dumas. A través de esta técnica y sus posibilidades plásticas me enfoco en retratar o capturar el efecto visual de gran aguada que genera el cuerpo al habitar un soporte tejido como la cama y la almohada.

Los textos parten de escritos personales que expuse por vez primera a un público ajeno a mí, desde la configuración visual se presentan con poca claridad en sus letras y en un tamaño reducido.



Elaboración propia. (2018). Sin título. Boceto y anotación en bitácora,  
Medellín-Colombia (imagen digital)

Esta propuesta es el primer acercamiento a la intimidad de otros, sin embargo, aunque inició siendo un ejercicio de desnudo del otro, rápidamente terminó conformándose en un ejercicio de desnudo propio, al permitirle a los demás acceder (al menos un poco) a mis palabras, palabras que reflejan aquellos soliloquios de mis horas de tristeza y soledad, palabras tímidas que intentan esconderse, palabras recelosas que se niegan a dejarse ver.





“Acostada en el sofá de la sala observo la luz anaranjada tenue del alumbrado público que ingresa por el balcón y baña sutilmente con su luz mortecina la cortina, parte del suelo y me permite vislumbrar un poco el lugar. Quien iba a pensar que el naranja podía ser un color tan deprimente.”<sup>38</sup>

“El enojo no es una emoción tan poderosa como la tristeza, puede destruir, pero destruye en un instante, de una manera irracional y luego, recoges las piezas. Con la tristeza no pasa eso, con la tristeza... es como una gotera que poco a poco y con los años se lleva el techo entero Y quedas sin ganas ya de reconstruirte”<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Elaboración propia, 2020.

<sup>39</sup>Elaboración propia, 2021.



# Mugre, habitar entre cama y cuerpo



*Elaboración propia. (2022). Mugre, habitar entre cama y cuerpo.  
Instalación de almohadas y pintura (acuarela sobre papel, pintura acrílica y látex sobre lino),  
Medellín-Colombia (imagen digital)*

“Comienzo a preocuparme, me pesan los ojos, me pesa la vida, no logro dormir. Mi cama ya no me protege, ahora es frustración, mi cuerpo se resiste y me siento atrapada. Deberes diarios, rutina, responsabilidades...el insomnio se siente como una agonía. Cama y cuerpo ahora son el reflejo de mi existencia, donde convive la mugre y la vida de ayer hoy y mañana”



Mugre, habitar entre cama y cuerpo, se materializa con la técnica instalación, y se compone de una estructura de almohadas, tendida y suspendida desde el techo del espacio expositivo. Además, es conformada también, por dos piezas de pintura, una de ellas calificada como pintura experimental.

En esta propuesta me sigo preguntando e interesando por el efecto visual que genera un cuerpo en la tela, en la búsqueda plástica de dicho efecto o textura con otros materiales distintos a la aguada. Esta vez tomo la mugre líquida y grasienta como énfasis, busco expandirla del soporte y le doy relieve, para lograr una asociación visual con el efecto de piel acumulada.



*Elaboración propia. (2022). Sin título. Exploración pictórica en bitácora (látex pigmentado sobre papel), Medellín-Colombia (imagen digital)*



En la estructura, por otra parte, las almohadas se presentan tendidas y suspendidas de una forma que pareciera estar exhibiendo ante la mirada de otros la intimidad y el cuerpo de sus poseedores. Esta muestra figura la primera recolección de almohadas ajenas que llegaron a mí y me permitieron un acercamiento íntimo a cuerpos desconocidos. A partir de lo formal y lo conceptual hago alusión a la almohada como una extensión de nuestro propio cuerpo, una extensión de nuestros fluidos, lo que me permitió hacer lecturas de estos objetos como reflejo del habitar y del ser.

“Había alcanzado a recoger algunas almohadas, donadas o prestadas y apareció entonces lo real, lo feo, lo sucio, lo abyecto. Pude notar, sin embargo, que algunas de las otras almohadas fueron lavadas y que otra estaba nueva, entendí que este último grupo de personas no quiso entregar algo que percibía tan íntimo”



*Elaboración propia. (2021). Sin título. Fotografía digital, Medellín-Colombia (imagen digital)*



Interpreto la suciedad como las huellas de los cuerpos que estuvieron y los vestigios del tiempo que pasó. La mugre líquida es el límite difuso entre el cuerpo que se deshace en la cama que lo cobija y lo contiene.



*Elaboración propia. (2022). Sin título. Exploración pictórica en bitácora (látex pigmentado y tela sobre papel), Medellín-Colombia (imagen digital)*



Si bien en Soliloquios, propuesta inmediatamente anterior, se esboza una idea somera y efímera de cuerpo, es en esta propuesta en la que el concepto Cuerpo adquiere mayor fuerza, retomando de nuevo algunos de mis primeros intereses conceptuales y formales en mi temprana inquietud por lo social.

De esta forma aparece el concepto de Cuerpo líquido de Adriana Prieto (2014), que toma como referencia a su vez el concepto de Modernidad líquida de Bauman (2007), para plantear la idea de un cuerpo pensado en términos y características de lo líquido, que se moldea, se adapta, se flexibiliza, como si fuera contenido y no contenedor, un cuerpo líquido que humedece el lugar donde se encuentra y deja una huella en su trasegar por el mundo.

El cuerpo líquido de Prieto se piensa también en términos sociales como un cuerpo moldeado para adquirir la forma que desea el sistema productivo y las estructuras económicas que mueven el mundo, estructuras que despojan de valor la individualidad, y convierte a los cuerpos en una masa manipulable que hace lo que se demande, comportándose como un solo cuerpo líquido.

El concepto de Prieto está planteado en el contexto de cuerpo ciudadano o citadino que viaja por el sistema público de transporte de Bogotá, sin embargo, quise extrapolar esa idea de cuerpo al contexto de mi propuesta, puesto que en ambos contextos se transforma y simboliza a partir de las propiedades de una aguada.

“La apertura, permeabilidad o porosidad del sujeto al contexto en que está inmerso”<sup>40</sup>

En el contexto de la cama este cuerpo adquiere características líquidas y acuosas, es un cuerpo que se retuerce, se mueve, se frota, gira, se encoje, se estira, manifestando en sus movimientos las diferentes emocionalidades y pensamientos que pueda estar atravesando, dejando sobre la tela la huella de este habitar.

---

<sup>40</sup> Mandoky, 2006, como se citó en Prieto, 2014.





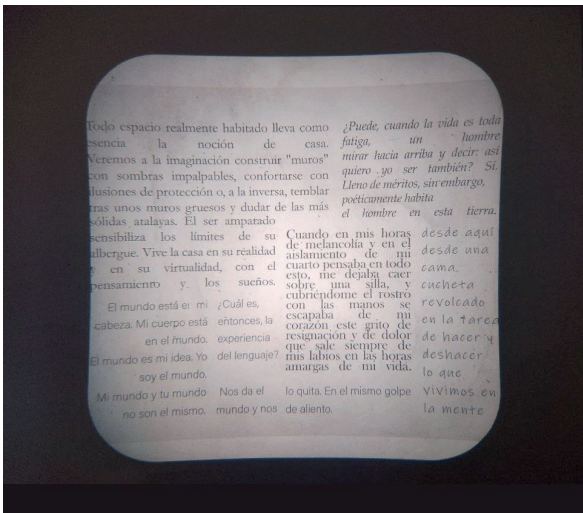
# Retazos



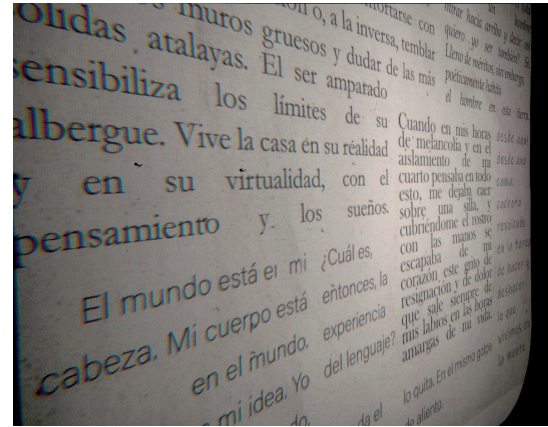
*Elaboración propia. (2022). Retazos. Instalación de almohadas y proyección (textos en acetato), 328 x 240 cm, Medellín-Colombia (imagen digital)*



Elaboración propia. (2022). Retazos. Instalación de almohadas y proyección (textos en acetato), 328 x 240 cm, Medellín-Colombia (imagen digital)



Elaboración propia. (2022). Detalle de Retazos. Proyección (textos en acetato), Dimensiones variables, Medellín-Colombia (imagen digital)



Elaboración propia. (2022). *Detalle de Retazos. Proyección (textos en acetato), Dimensiones variables, Medellín-Colombia (imagen digital)*



Elaboración propia. (2022). *Detalle de Retazos. Instalación de almohadas, 328 x 240 cm, Medellín-Colombia (imagen digital)*



Retazos consiste en una instalación de almohadas que se encuentran unidas y compactas en una estructura colectiva. Las almohadas están cosidas con hilo entre sí a partir de filas y columnas y crean un gran tejido que cuelga en la pared por medio de varios aros o anillos metálicos pequeños que se encuentran también cosidos con hilo a la fila superior de almohadas. La manera en la que se presenta la instalación evoca imágenes de objetos cotidianos y caseros como la cortina y la colcha de retazos.

Este tejido o colcha de almohadas se configura en varios colores, sin embargo, debido a la mugre, la suciedad, los fluidos corporales e incluso el azar, los colores predominantes al impacto visual son el azul y el naranjado. Esta instalación refleja una preocupación pictórica desde el color y la más que una preocupación instalativa, por ello podríamos entenderla también en términos pictóricos.

En la propuesta también se encuentra proyectada una imagen que se puede asumir como un collage de textos, y que yo interpreté como una colcha de retazos construida a partir de palabras. Algunos de los textos citados en estas proyecciones corresponden a las lecturas de *La poética del espacio*,<sup>41</sup> *La Casa Un* *discurrir en el hábitat más íntimo del ser [humano]*,<sup>42</sup> *Poesía completa* de Paul Auster,<sup>43</sup> *Mudanzas*,<sup>44</sup> y *Alimentos terrestres*.<sup>45</sup>

Esta propuesta representa la decisión de alejarme de la idea ambiciosa de la gran estructura de almohadas en forma de fortaleza, que poseía además características asépticas y fantasiosas, las cuales distanciaban o distaban mucho la propuesta de un contexto real, y la situaban en una zona de lo irreal, lo aparente, lo frívolo. Sin embargo, debo rescatar que la propuesta de la estructura de almohadas que simulan la forma de una fortaleza tenía una clara y fuerte preocupación por el espectador que visita la obra.

Tomo la decisión entonces de aterrizar a lo real la idea de la fortaleza de almohadas y parto de elementos con los que cuento, estos consistían en un conjunto de cuarenta almohadas conseguidas a través del trueque o el intercambio por otra almohada nueva, en una intención por recompensar a las personas con la promesa de algo mejor.

Experimenté con este conjunto para llegar a otras configuraciones visuales distintas a la fortaleza, y fue entonces que al habitar desde el cuerpo la idea de la multiplicidad de almohadas con la intención de transmutarme en el espacio que habito, construí posibilidades simbólicas como el capullo, el muro, el peso, el río, varios de estos símbolos nombrados en propuestas anteriores, hasta decidir finalmente la construcción simbólica de la colcha de retazos.

<sup>41</sup> Bachelard, 2000, p.28    <sup>44</sup> Soares, 2009, p.11  
<sup>42</sup> Mestre, 2020, p.51    <sup>45</sup> Gide, 1974, p.14  
<sup>43</sup> Auster, 2004, p.274



*Elaboración propia. (2022). Sin título. Video-performance, 00:00:36, Dimensiones variables, Medellín-Colombia (imagen digital)*

En esta nueva recolección de almohadas ajenas decidí comprender las almohadas como retazos y fragmentos de cada persona, como la encarnación de su cuerpo, y de esta manera con los retazos de todos los seres construí una colcha de retazos como cuerpo colectivo que me brinda cobijo y me contiene.

Así como toda historia concluye o tiene un fin, Retazos presenta en su materialización una manera de concluir la narrativa que se venía abordando como hilo conductor a través de propuestas anteriores, en las cuales se exponía el interés y la inquietud por la manera como se llegan a habitar los espacios y los lugares íntimos desde la melancolía.

Es así como llego a la respuesta de que es en la búsqueda del otro, en el tejido con otros donde encuentro maneras de atravesar y apaciguar mi melancolía, uniendo nuestros retazos, nuestras palabras.





# Aquello que tomo de otros

(Referentes)

Teniendo en cuenta la diversidad de facetas que compone mi proceso de investigación-creación, la mayoría de los siguientes artistas se vinculan a mi proceso como referentes debido a lo que aportan y me regalan en relación a mi proyecto final Hecha de retazos.

## Eva Hesse



Hesse, E. (1968). *Contingent*, Objeto escultórico (estopilla, látex, fibra de vidrio), 350 x 630 x 109 cm, (imagen digital).



Eva Hesse nació en 1936 y murió en 1970, una edad temprana para su carrera artística pues sólo alcanzó a desarrollar 10 años de obra, sin embargo, le bastaron para ocupar importancia en la historia del arte post 1945. Su interrogante plástico principal se basó en la pregunta por los materiales y las formas, lo que la llevó a ser una artista absolutamente experimental, que se relacionaba con su trabajo desde lo terrenal, lo real, lo concreto, lo sensorial.

Se decantó principalmente por técnicas que rondan la escultura y la instalación, aunque en un principio ejerció como pintora. Se interesó por aquellos materiales, formas y composiciones que se hallaban fuera de lo normal en su momento, que no representaban la nobleza de lo convencional, y por ello toma como materiales sensibles aquellos que podían ser considerados residuos como látex, polietileno, fibra de vidrio, hilo, cuerdas, restos de

maquinaria, entre otros. Las formas que proponía tendían a ser amorfas, confusas, con contornos y superficies viscosas y rugosas, con aparente imprecisión y falta de factura en la presentación de las mismas, sin embargo, una vez expuestas funcionaban perfectamente y cumplían su objetivo compositivo.

Esta búsqueda plástica por lo matérico permitió que sus obras adquirieran cualidades carnales, como si se quisiera aludir al cuerpo humano a través de la encarnación de cualidades corporales en los objetos. Su trabajo es artesanal, visceral, grotesco y evidencia todo lo que implica el gesto manual de hacer su propia obra, es así que se puede interpretar como orgánico, descompuesto, y con una factura intencionalmente descuidada.

De su trabajo atesoro y resguardo la intención de reivindicar los materiales, formas y composiciones que escapan de lo purista, y verlos como elementos dignos de la obra de arte. Su

obra guarda una expresividad oculta que alcanza a revelar la profunda relación íntima entre artista y obra, de esta forma dotando sus propuestas de características originales y auténticas al poner sobre ellas la carga expresiva de lo que implica la sensibilidad de un artista verdaderamente conectado con el proceso de creación.

Aquello que deseo tomar de la obra de Eva Hesse es el deseo por interrogar diversidad de materiales sensibles, y concederles características trascendentales. Tomo de su obra también su voluntad por atreverse a salir de lo establecido, el cual es para mí uno de los mayores objetivos del arte. Por último, deseo recoger de esta artista la relación íntima y trascendental que tenía con su obra, lo que la llevaba a construir y crear manualmente la obra de manera minuciosa y atenta, confiriendo características orgánicas en ella, y su interés por rescatar los sentidos y la materialidad en la experiencia con la obra de arte.

847



## Los Carpinteros



*Castillo, M y Rodríguez, D. 2008). Montaña rusa, Instalación,  
New York (imagen digital).*





Los Carpinteros son un colectivo artístico cubano conformado por Marco Castillo y Dagoberto Rodríguez, fundado en 1992.

En términos de lo formal se evidencia el interés de este colectivo por partir de retos plásticos ambiciosos, que consiguen materializar debido a sus cualidades de ingenieros visuales. Su trabajo es entendido como activismo poético, puesto que, a través de medios como la instalación y especialmente la escultura, que les exige la construcción de objetos escultóricos de grandes proporciones y complejos diseños, evocan imágenes de tono poético, fantasioso, surreal, onírico, para tratar asuntos políticos en formato de crítica.

El colectivo surge en Cuba en una época de extrema precariedad, sus primeras exploraciones son realizadas en medio de la escasez de materiales utilizando la madera como el único insumo que hallaban en su contexto.

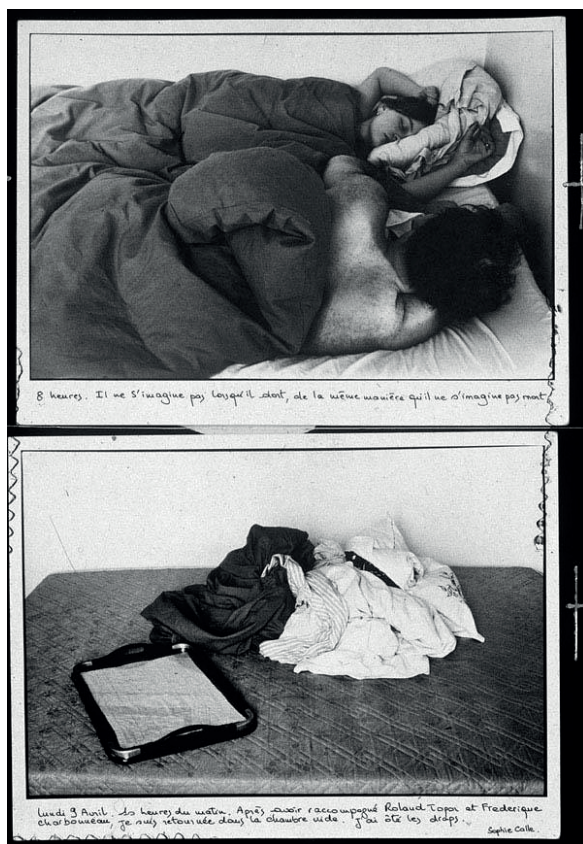
Sus obras nacen como propuestas gráficas surrealistas e inverosímiles que los llevan a la construcción de ambiciosas estructuras, y que finalmente transforman al plano de lo real de manera minuciosa y detallada encarnando piezas delirantes.

Sus propuestas parten de la interrogación por los objetos cotidianos creados por el hombre moderno, y sus reflexiones críticas de la sociedad. Reinterpretan estos objetos y los despojan de su uso original, llegando a lo absurdo y lo monumental.

Lo que tomo de la obra de Los carpinteros son sus diseños absurdos, surreales en los que reconfiguran los objetos cotidianos. En Propuestas como Dos camas y Montaña rusa resignifican la cama desde la ficción, permitiendo al espectador ensoñar con estos objetos deconstruidos.



## Sophie Calle



Calle, S. (1979). *Los durmientes*, Fotografía análoga, (imagen digital)



Sophie Calle es una artista que nace en Francia en 1953. Se interesa por analizar y comprender los límites entre el espacio público y el espacio privado, límites que busca sobrepasar para explorar la intimidad y privacidad de otras personas, en la mayoría de casos desconocidas para ella. Indaga en la vida privada de las personas de maneras que parecen ser abruptas, impetuosas, irreverentes, pero que son previamente planificadas, entendiendo su metodología como voyerismo programado, fascinada por técnicas de espionaje, vigilancia, suplantación e intrusión.

Manifiesta, sin embargo, que los detonantes de sus obras generalmente son espontá-

neos y arbitrarios, encontrados y cazados en la cotidianidad, en una forma genuina y orgánica de leer el contexto con observación activa. Su trabajo conceptual representa una crítica a la sociedad de la vigilancia, es así como su trabajo sigue adquiriendo vigencia y relevancia en la contemporaneidad debido a que las estrategias de control social se han intensificado con la ayuda de la tecnología.

En relación a lo formal, acude a prácticas artísticas que van de la mano con lo social, tales como la etnografía, el trabajo de campo, la investigación social y contextual y finalmente recurre a estrategias visuales como el performance y la fotografía.

“La obra de calle es comparable con la situación de control y vigilancia a la que es sometida la sociedad actual en sus múltiples facetas de la vida diaria, cada tarea rutinaria personal es registrada por cientos de cámaras de video vigilancia, cada dato íntimo que se genera en una transacción bancaria, compra con tarjeta de crédito, es requisada nuestra información personal con el fin de proporcionar una seguridad para el estado y mantener a la sociedad bajo riguroso control y orden.”<sup>46</sup>

“En su trabajo, las personas son perseguidas, indagadas, intimadas”,<sup>47</sup> es así como estudia a las personas en su propuesta *Los durmientes*, propuesta de la cual recojo los aspectos más importantes de la obra total de esta artista, y los pongo en dialogo con el gesto de intromisión a lo íntimo que realicé en mi proyecto *Hecha de retazos*.

<sup>46</sup> Lozano Jiménez, 2012, p. 6.

<sup>47</sup> Lozano Jiménez, 2012, p. 4.



## José Antonio Suárez



Suárez, J. (2008). Páginas del Cuaderno: Desde enero 1 hasta diciembre 31 del 2008, (imagen digital).



José Antonio Suárez Londoño, es un artista colombiano, nació en 1955 en Medellín, Colombia.

Recurre a técnicas convencionales como el dibujo y el grabado para materializar su obra través de bitácoras, cuadernos de trabajo, y piezas gráficas sueltas. Desde la técnica empleada tiene especial interés por la exploración de las líneas y las formas.

Los cuadernos José Antonio Suarez, contrario a lo que puede darnos la idea de arte tradicional, son una obra (personal) en sí misma. El artista parece crear un vínculo afectuoso y cercano con sus dibujos por el trato que les da, un trato atento, delicado y

prolijo, que se entienden como importantes revelaciones de su cotidianidad, manifestaciones de su contexto, permeadas por su pensamiento y su mirada en el mundo.

Es una obra que no sólo habla de lo real, sino que lo aborda desde su forma de comprender lo que observa. Posee un carácter privado cuando se interpreta como diario, y esto se refuerza cuando vemos que muchos de sus dibujos tienen escritos propios, algunos de los cuales evocan la memoria y el recuerdo. La estética de José Antonio Suarez es limpia, preciosista. En su momento fue una propuesta original y arriesgada, al decidir no cargar con el peso de las formalizaciones estéticas ya que José Antonio Suárez presenta sus bitácoras

experimentación y proceso parte de la materialización de su obra.

“Es su conjunto lo que define la excepcionalidad de su práctica artística, su labor constante y diaria, la que genera una suerte de inventario del mundo y de diario íntimo al mismo tiempo. En su obra se encuentran lo aprendido, lo vivido y lo imaginado.”<sup>48</sup>

Lo que tomo de la obra de José Antonio Suárez es la manera en la que le da valor e importancia al dibujo, reivindicando la obra como proceso, y comprometiéndose con esta desde la cercanía, el cuidado y la dedicación que le otorga.

---

<sup>48</sup> Sonseca, 2021.



## Rosemberg Sandoval



*Sandoval, R (1999). Mugre, performance asistida, (imagen digital).*



*Sandoval, R (1999). Mugre, performance asistida, (imagen digital).*





“Hacer política desde el arte...digerir lo social, lo político y lo económico desde el poder de lo marginal, hacen parte de un gran proyecto estético: convertir el arte en un sistema digno de interpretación de la realidad, ¡la moral como actitud, soporte y requisito para producir arte!”<sup>49</sup>

Rosemberg Sandoval nació en Cartago, Valle del Cauca en 1959. A su familia le tocó padecer en carne propia la realidad del conflicto armado colombiano, al ser campesinos desplazados.

En la obra de Sandoval existe una tensión violenta en la manera de asumir el cuerpo y los medios para comunicarla.

En ocasiones representa con gestos bastante transgresores, agresivos e impactantes una crítica a la sociedad y el estado colombiano, a los sistemas económicos.

Sandoval es tal vez uno de los artistas que menos estuvo presente como referente en mi proceso plástico, y su concepto, material de trabajo y estrategias difieren bastante de mis acercamientos plásticos, sin embargo, he de nombrarlo debido a su interés por la huella y

el indicio corporal del existir y el habitar, principalmente en la propuesta *Mugre*, la cual consiste en gestos corporales que terminan dejando una evidencia en el soporte trabajado. Mi propuesta también titulada *Mugre*, habla de un modo considerablemente más sutil acerca de la huella del cuerpo en la cama, huella que evidencia paso del tiempo y habitación.

Es en esta propuesta en la que encuentro relación con la obra de Sandoval, además de su intención por criticar las dinámicas sociales a través de su obra.

---

<sup>49</sup> Sandoval, 2008.





# Sobre Mi



## Lizette Valentina Ortiz Álvarez



Contacto  
Medellín, Colombia  
lizette.ortiz@udea.edu.co

En el 2016 comencé mis estudios superiores en Artes plásticas en la Universidad de Antioquia, movilizada por experiencias personales. Durante mis años de carrera me he interesado por la gestión cultural, la creación de obra y la docencia en artes. Además, sentí interés por las artes escénicas, lo que me ha llevado a observar el arte desde una mirada sensible por el cuerpo.

## Formación Académica

**2016. Artes plásticas.** Universidad de Antioquia. Facultad de Artes.  
Medellín, Colombia.

**2019. Taller de teatro y memoria.**  
Casa de la cultura de Pedregal.  
Medellín, Colombia.



## Experiencias Creativas

**2019. “Un laboratorio más del exploratorio y la experiencia de producción sonora”** Artículo. Revista Ojo de Pez, Versión 3. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

**2019. Aún no logran sembrarme de silencio.** Obra de teatro a la memoria del poeta Jesús María Peña Marín. Casa de la cultura de pedregal. Actuación y escenografía. Medellín, Colombia.

**2019. Sembradores de palabras.** Obra de teatro en la memoria del poeta Jesús María Peña Marín. Casa de la cultura de pedregal. Actuación y escenografía. Medellín, Colombia.

**2019. ¡Entérese del panorama y qué le exige la ciudadanía al actual gobierno!** Artículo. Revista Ojo de Pez, Versión 4.1. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.



## *Distinciones*

**2018. Matrícula de Honor.** Pregrado en Artes Plásticas. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

## *Exposiciones*

**2016. Aquí estamos armando.** Crealab. Medellín, Colombia.

**2019. Desde la ventana, postales de cuarentena.** Modalidad virtual.

**2020. Festival de Artes Plásticas Comuna 4.** Casa Museo Pedro Nel Gómez. Medellín, Colombia.

**2022. Elogio de lo invisible.** Muestra de grado 2022, Cámara de Comercio de Medellín, para Antioquia, Medellín Colombia.

## *Experiencia laboral*

**2021-2022. Docencia en artes en básica primaria.** Colegios Comfama. Comfama. Medellín, Colombia.



# Bibliografía



- Deleuze, G. & Guattari, F (1993). ¿Qué es la filosofía? Barcelona: Editorial Anagrama, S.A.
- Arango, G. (1991). Todo es mío en el sentido en que nada me pertenece. Bogotá: Plaza y Janés Editores Colombia S.A.
- Freud, S. (1988). El malestar en la cultura. Madrid: Alianza Editorial, S.A.
- Camus, A. (2005). El mito de Sísifo. Bogotá: Editorial Skla.
- Rojas López, M. (2008). El cuerpo bello: de la encarnación de la idea a la idealización de la carne. *Katharsis*, 6 (43), 34-61.
- Goffman, E. (2006). Estigma: la identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu editores.
- Gide, André. (1974). Los alimentos terrestres y los nuevos alimentos. Buenos Aires: Editorial Losada, S.A.
- Sastre, J. (2009). La náusea. México, D.F: Editorial Época, S.A.
- Auster, P. (1991). La música del azar. Barcelona: Editorial Anagrama, S.A.
- Bartra, R. (2017). La melancolía moderna. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Kundera, M. (1985). La insoportable levedad del ser. México, D.F: Tusquets Editores S.A.
- Prieto, A. (2014). Cuerpo líquido: una perspectiva descriptiva del cuerpo que transita por Transmilenio, *CALLE14*, 9(13), 104-119.
- Deleuze, G, Guattari, F (1980) ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? En *Mil Mesetas*. Valencia. Pre-Textos.
- Han, B. (2012). La sociedad del cansancio. España, Barcelona: Herder Editorial.
- Bachelard, G. (2000). La poética del espacio. Fondo de cultura económica de Argentina, S.A.



- Hermesen, J. (2019). *La melancolía en tiempos de incertidumbre*. Ediciones Siruela, S.A.
- Perec, G. (2001). *Especies de espacios*. Literatura y Ciencia S.L. (Montesinos)
- Heidegger, M. (1986). *Ser y tiempo*. Fondo de cultura económica, S.A. de C.V.
- Foucault, M. (2008). Topologías, *Fractal*, 12 (48), 39-40. [http://hipermedula.org/wp-content/uploads/2013/09/michel\\_foucault\\_heterotopias\\_y\\_cuerpo\\_utopico.pdf](http://hipermedula.org/wp-content/uploads/2013/09/michel_foucault_heterotopias_y_cuerpo_utopico.pdf)
- Guardini, R. (2001). Acerca del significado de la melancolía. *Alcmeón*, 10 (3). Recuperado el 30 de Febrero de 2019. <https://guardini.wordpress.com/acerca-del-significado-de-la-melancolia/>
- Vilariño, M. (2007). Poética de un habitar trágico Heidegger-Hölderlin-Nietzsche. *Cuadernos del Sur*, Bahía Blanca, n. 36. Recuperado el 12 de octubre de 2022. [http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1668-74342007001100009&lng=es&nrm=iso](http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-74342007001100009&lng=es&nrm=iso)
- Bukowski, Charles. (2017). Melancolía. Charles Bukowski. Recuperado el 15 de Marzo de 2022. <https://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/Te-reco-mendamos/Melancolia-Charles-Bukowski?vgnextfmt=default&vgnextoid=1466311c2093b510VgnVCM200001f4a900aRCRD&vgnnextchannel=225a0b6eb5cb3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD>
- Rodríguez Gutiérrez, B. (2018). Melancólicos y solitarios: la voz de la tristeza en el Romanticismo. Recuperado el 28 de Marzo de 2022. [https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/melancolicos-y-solitarios-la-voz-de-la-tristeza-en-el-romanticismo-877531/html/24efaec8-a7aa-4228-b62f-ebc4097354a6\\_2.html#I\\_0\\_](https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/melancolicos-y-solitarios-la-voz-de-la-tristeza-en-el-romanticismo-877531/html/24efaec8-a7aa-4228-b62f-ebc4097354a6_2.html#I_0_)
- Lacasta, M. (2015). Territorios íntimos. Recuperado el 25 de Febrero del 2022. <https://veredes.es/blog/territorios-intimos-miquel-lacasta-codorniu/>
- Real Academia Española. (s.f.). Prosopopeya. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado el 15 de octubre del 2022. <https://dle.rae.es/prosopopeya>
- Real Academia Española. (s.f.). Mugre. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado el 15 de octubre del 2022. <https://dle.rae.es/mugre>
- Real Academia Española. (s.f.). Trinchera. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado el 15 de octubre del 2022. <https://dle.rae.es/trinchera>



Mimenza, O. (5 de junio de 2018). Clinofilia (no salir de la cama): características del síntoma y tratamiento. *Psicología y Mente*. Recuperado el 16 de octubre del 2022. <https://psicologiymente.com/clinica/clinofilia>

Pifla pifa. (20 de agosto de 2019). Estoy hecha de retazos. *Cora Coralina. 8sorbosdeinspiración*. Recuperado el 17 de octubre del 2022. <https://www.8sorbosdeinspiracion.com/estoy-hecha-de-retazos/>

Leonard, A. (2011). The plight of “Big black dogs” in American animal shelters: Color-based canine discrimination. *Kroeber Anthropological Society Papers*, 99, pp.168-183. Recuperado el 15 de Octubre del 2022. [https://www.wellbeingintlstudiesrepository.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=acwp\\_sata](https://www.wellbeingintlstudiesrepository.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=acwp_sata)

Padilla, S. Padilla, D y Llano, P. (2020). *La casa un discurrir en el hábitat más íntimo del ser {humano}*. Barranquilla: Editorial Universitaria de la Costa S.A.S.

<https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/7089/LIBRO%20LA%20CASA%20VERSI%C3%93N%20FINAL%2016%20DICIEMBRE%202020.pdf?sequence=5&isAllowed=y#:~:text=La%20Casa%20es%20un%20escenario,que%20develan%20su%20verdadero%20Ser.&text=La%20idea%20de%20La%20Casa,es%20un%20territorio%20de%20oportunidades>

Soares, L. (2009). *Mudanzas*. Buenos aires: Paradiso ediciones. <http://lucas-soares.com/web2/wp-content/uploads/2014/10/Mudanza-Lucas-Soares.pdf>

Auster, P. (2004). *Poesía completa*. <https://revistas.ucm.es/index.php/ESTR/article/viewFile/45407/42717>

Sonseca, Y. (septiembre de 2021). José Antonio Suárez Londoño. *Muestrario*. Museo de arte moderno de Medellín. Recuperado el día 16 de Marzo del 2022 de <https://www.elmamm.org/Exposiciones/Exposiciones-Pasadas/Id/31>

Sandoval, R. (2008). *Acciones Políticas (performances)*. Rosemberg Sandoval. Recuperado el día 16 de Marzo del 2022 de [https://www.rosembergsandoval.com/acciones%20politicas\\_texto.htm](https://www.rosembergsandoval.com/acciones%20politicas_texto.htm)

Lampkin, F. (30 de octubre de 2022). *Eva Hesse. Historia-arte*. Recuperado el día 19 de Octubre del 2022 de <https://historia-arte.com/artistas/eva-hesse>

Lozano, J. (2012). *El artista como espía. la obra de Sophie calle a través de la vigilancia de la vida cotidiana*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4716491>

*Hecha de Retazos*  
Lizette Valentina Ortiz Álvarez



**UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA**

**Facultad de Artes**

*Departamento de Artes Visuales  
Medellín – Colombia  
2022*