

Memorias foto-textiles

Bitácora de investigación - creación

María Paula De la Gala Salinas
Comunicación Audiovisual y Multimedial
Universidad de Antioquia
2023

El comienzo de esta aventura

En el año 2016 me acerqué a mi material de archivo familiar de una manera diferente. Siempre había sido sencillo: Sacar la caja, mirar los álbumes, revisar los sobres que tenían fotos aleatorias y así, por varias horas. Sin embargo, durante ese año cuando nos decían que había que *buscar el documental* me empeliculé en todos los sentidos.

Fue un proceso solitario. Mirar fotos de mi familia con una madre en España y un padre esclavo de su propia empresa me causaba más conflicto. Además, no me asignaron un equipo porque era un dizque "Auto Referencial". Pues nada, aquí estoy con terapia pero no pasa nada.

Por cierto, como esta es la bitácora no voy a hablarles como en el proyecto escrito. Uy no, ni riesgos, porque esa formalidad con la que nos obligan a escribir es demasiado para una persona como yo. Es más, de eso también les quisiera hablar, para que se acomode y busque algún mecatico.

Hágale tranqui que la que está ventilando los problemas de la casa soy yo. Y para que no sea tan aburrido, por ahí les estaré poniendo foticos, dibujitos y cositas varias.

Nota. Esta foto me la hizo Juliana Restrepo mientras tenía una asesoría con Nicolás. Jummm.

Encontrar una voz cuando se tiene una como la mía no es nada sencillo.

Volviendo al pasado como cosa rara en mí, mientras hacía un intento por sonorizar mi corto, tuve que ir hasta La Salle, esa que queda por allá en el municipio de Caldas, para grabar mi voz. La verdad es un lugar agradable y bien condicionado, mi compañero Marco, al que seguiré llamando Marquito, hizo la gestión para que nos prestaran el lugar sin ningún costo. Lastimosamente mi voz es algo chillona y no era el mejor momento para mí.

Los referentes audiovisual que tenía eran tipo Embracing de Naomi Kawase, Elena de Petra Costa y La imagen perdida de Rithy Panh.

¡Qué depresión!

No se confunda, esas pelis me gustan, muy interesantes y potentes. Pero cuando estás formando como audiovisual y no tenés idea de nada de la vida, es muy fácil estrellarse.

-¡Llore si quiere, pero haga!

Así me dijo alguna vez el profe Carlos Augusto con la mejor intención espero, no lo culpo si se ponía ansioso, ya habían pasado como cinco años cuando desde que nos dio clase y yo seguía en la misma vaina.

A él le debo habernos presentado la película Mapa de León Siminiani, que además de llamarse como yo ese trailer me encanta, no saben cuanto, creo que más que la película. Y de ahí salieron muchos aprendizajes.

Nota. Negativo para el laboratorio de Intervención y creación fotográfica. Ese bebé miedoso soy yo.

Siminiani dice, entre muchísimas otras cosas porque esa peli dura la hora y algo, que el documental es una búsqueda y que las búsquedas son un juego. Que hay que divertirse en ese viaje (algo así). ¿Y saben qué? Ese tipo me engañó. Bueno, solo por un tiempo.

Parece que me he desviado del tema pero no, tranquilos.

La forma en la que él se dirige al público durante los 85 minutos que está hablando solo es en definitiva una forma en la que me quiero hacer presencia desde la voz en off si vuelvo a retomar mi documental de tercer semestre.

Estaba demasiada dolida y frustrada para reírme mientras grababa y por los referentes que les mencioné antes, yo creía que esa era la manera de hacer un documental. Pero no, yo no hablo así, yo no tengo el tono de voz tan moderado ni un ritmo lento. Ni quería sonar como la persona más triste por entender las fotografías escondían muchas cosas, que es lo que descubrí cuando visualicé por primera vez los VHS de mi familia.

Dicen que una imagen dice más que mil palabras, pero se les olvidó que el sonido puede darnos tres vueltas cuando llega en el momento que es. Y me entusiasma, porque para eso es tercer módulo, para ser conscientes de la unión del sonido con la imagen y como es que eso nos ayuda a construir el Fuera de campo. Qué belleza.

Nota. Obvio la foto más Señora porque en esta página empezamos a hablar de bordado. Esta soy yo en el rodaje de Santa, mis prácticas, para que no digan que no hice nada en casi ocho años en CAM.

Pero... ¿Qué tiene que ver el bordado con todo esto?

¡Ya voy, no es tan sencillo como decir que aprendí a bordar y no sabía que hacer para graduarme! Osea, sí pero no. El bordado llega a ser parte de mi vida al mismo tiempo que re-descubría el material. Nunca lo consideré una herramienta terapéutica porque seré hippie pero no hasta allá, yo solo quería hacer algo bonito y terminé obsesionándome de los hilos, cada puntada me parecía hermosa y quería que todos conocieran esa técnica tan delicada.

La imaginé como una mera artesanía, un pasatiempo nuevo, pese a que siempre cargaba el costurero.

Pasaron los años pero no la amargura de ese semestre en 2016 seguía lastimándome el autoestima. Me sentía mala para dirigir o producir cualquier producto audiovisual, escribir era y sigue siendo algo que me frustra pero lo otro que se ha sostenido en el tiempo mi interés por la Memoria, el archivo y la identidad.

Tenía que encontrar la manera de hacer una película con eso, la más grande de mi vida, pero como no se me ocurría nada seguí bordado, haciéndome la loca con ese asunto. Después de todo faltaba mucho para empezar Proyecto 1.

Seguí con ese asunto en México e hice un proceso de escritura con la docente Yaizu, quien me distinguía como La colombiana, y hasta hoy me parece impactante. Quizás puede sonar raro para los que no me conocen, así que les voy a resumir un poco este asunto:

Mi mamá es colombiana, mi papá es peruano- japonés, se conocieron allá en esos tiempos en los que todo el mundo se iba de latino américa. Pudo ser Panamá, Venezuela o Miami pero no, fue Japón. Tengo rasgos asiáticos pero lo que tengo de oriental es porque nací en la clínica Soma (Que está en la oriental con la playa, es chistoso, ríase). Viví en Japón siete años de mi vida, los más felices según creía hasta que analicé el archivo donde escuché a mi mamá frustrada, preocupada y triste. No, no hablo japonés ni hago Karate, tampoco he comido cosas raras como me decían las niñas de acá cuando recién llegaba y me enteraba que yo ahora era China. La verdad como muy bien porque mi papá tiene restaurante. En

Como les decía no es tan sencillo como decir que sabes bordar, en la carrera ni se menciona el asunto. Lo más parecido es el ejercicio de montaje, que antes lo hacían muchas mujeres porque había que recortar la cinta de la película, y como nosotras somos supuestamente más delicadas, se nos adjudicó esa labor.

Había llegado de México en 2020, lo había pasado bien, pero era el momento de decidir que iba a hacer con estas ideas.

“¡HAY QUE HACER UNA PELÍCULA!”

No, no y no, yo no haré esa película todavía. Necesito sentirme bien con el archivo y no es el momento.

Asistí nuevamente a taller central y empecé a escribir mis intereses. El profe Nico nos dijo que anotáramos lo que fuera y así fue como puse "Bordado". Eso no bastó para arrancar, faltaron muchas clases y comentarios de compañeros para entender por donde era la cosa. El hilo rojo hacia mi propio proyecto estaba enredado pero al fin lo agarré y empecé a enhebrar las Memorias foto - textiles, donde intervengo las fotografías de mi niñez con bordado pero ¿Qué voy a lograr con esto?

Ya te voy a contar, aún hay mucha tela por cortar.

Japón también tuvimos negocio y esa es quizás la razón por la que estoy en Colombia, la vida allá es muy pesada laboralmente, también hay racismo y hay mucha soledad, es bonito pero hace frío, mucho frío. No hay día de las velitas, ni navidad ni se celebra el año nuevo con sancocho. No hay arepas, no hay tajadas y mucho menos unos buñuelos en cada esquina. No voy a decir grosería en japonés, ya les dije que no sé (sí sé algunas pero no voy a enseñarles). No soy un show de circo. Ojalá mi mamá estuviera acá pero cuando regresamos a Colombia no le fue muy bien. Económicamente no es el mejor país, tuvo deudas, perdimos la casa, mis papás se divorciaron y se acabaron las fotos. Por eso las veía una y otra vez, porque yo no sabía, yo creía que estábamos mejor pero las dificultades no conocen fronteras. Ella no está acá, está en España. Vino en 2022 para verme graduar y le fallé, es horrible, lloré mucho pero no supe inscribirme al Saber Pro, yo sé, qué estupidez. Ella está lejos, pero está bien. Me gustaría que estuviera cerca y que no sintiera todo lo que siente, porque sé que se ha guardado muchas cosas. Pero lo ha hecho desde el amor, por eso dejó a sus padres, para ayudarlos, porque aquí la violencia y el narcotráfico estaba arruinando muchas vidas. Mi mamá se quiere sentir útil, un ejemplo para mi hermana y para mí, pero yo la extraño y no entiendo algunas cosas. Sé que tuvo miedo como mi papá que lloraba cuando cocinaba, porque no sabía hacer las sopas de mi abuela pero ahora tiene restaurante, uno muy bueno y me siento orgullosa. Sé que el también le ha tocado fuerte viviendo en este país que ahora llama hogar. Acá le pasa como a mí, es "el chino", el de pocos amigos porque se la pasa trabajando, sí pero no me ha faltado ni una comida, ha criado a sus hijas sin mucha ayuda, extranjero y solitario. De eso se trata, de una familia de migrantes, de vernos y amarnos desde las fotos, aunque guarden tanta tristeza.

Nota. Mi papá ama Colombia, le gusta la bandeja paisa y el tinto. De hecho, es un poco nea para mí. Esta imagen fue utilizada para hacer negativos en acetato.

En el laboratorio de Experiencias Personales, la profesora Martha Hincapié me repitió varias veces una idea: Hay que hablar desde la cicatriz, no desde la herida.

En los espacios de conversación le hablé de mis dudas, de mi falta de impulso para hacer una película pero me estaba sonando la idea de bordar. Al principio creo que le sonó raro pero me dejó continuar. Me imaginé sanando un corazón, quitándome la culpa tan grande de haberle causado esto a mis padres, pero nada, no era suficiente, se me estaba haciendo un bultico, como si fuera keloide en lugar de algo suave al tacto.

-¿Cómo se puede hablar desde una herida abierta?

-No sé, pero por fortuna, yo se coser.

Se me ocurrió hacer animación con bordado. Tuve asesorías al respecto, pero era demasiado para mí y mi computador. Durante las conversación en el laboratorio, el profe me recordó que una peli se compone de muchos fotogramas. Quedé con esa idea y me i-

-imaginé en las fotografías de los álbumes como si fueran pedacitos de un video.

Al mismo tiempo comenzaba a ir a (Des) tejiendo miradas. El 2022 era el año de volver a bordar, de reconectar con ese pasatiempo y hacer cosas bonitas. Por otra parte se anunciaba un taller de foto-bordado en el MAMM, era algo que conocía pero que no le encontraba mucha gracia. Pese a eso, decidí entrar con una amiga, era obvio que eran señales del destino y debía seguirlas.

Estando en el taller ayudé un poco a mis compañeros, no sé como supieron que bordaba, quizás por mi caja de hilos gigante. Eso me dió tiempo para pensar cual foto intervenir, había llevado unas muy irrelevantes porque no sabía qué elegir. Obté por una que tengo repetida de la escuela en Japón, donde se ven muchos niños y un cerezo florecido.

A nada de elegir el hilo rosado, lo cambié por amarillo y ese fue el verdadero inicio de este ejercicio de reconstrucción de la memoria familiar

Experimentando con los procesos fotográficos y el textil

Luego de haber realizado ese foto-bordado se me ocurrió intentar otros métodos que ya sabía que existían pero que jamás me había animado. De manera individual y en compañía empecé a probar nuevas herramientas como el Papel transfer y el Bluework, este último consiste en cianotipia sobre tela.

Las posibilidades de crear con dos tipos de narrativas se hacían realidad. Los laboratorios de Archivos audiovisuales, e Intervención y creación fotográfica, fueron indispensables. La organización del material familiar como las pruebas de cianotipia me dieron muchas ganas de seguir con este tema.

Con sus referentes y estrategias pude dirigir mi investigación, donde el enfoque poder discutir sobre el pasado, reflexionar entorno a la imagen y vincularnos con las actividades sanadoras del tejido. La verdad no me gusta mucho que digan tejido cuando se refieren al bordado, pero eso es otra cosa que estoy destejiendo. Ese purismo colonial sobra en estas experiencias.

América latina tiene su historia tejida por los pueblos originarios, somos descendientes de viajeros enhebradores de historias que no creían en fronteras. No sé, a lo mejor mis padres lo tienen muy arraigado.

Nota. Resultado del taller de foto-bordado del MAMM con anotación, a ver si me entienden la letra.

Nota. La Ropera Destejada, un semillero que nace de la unión entre La Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género de la alcaldía de Medellín y.. (pausa que se me fue el aire diciendo eso). Y (Des)tejiendo Miradas. Ese día John aprendió muchas puntadas y fue su primera vez.

Nota. Esta es la segunda Memoria foto-textil con bordado directo en el papel. Es una foto esencialmente descartable, con el horizonte caído y un dedo atravesado. Sin embargo es parte de un recuerdo que me entristece y por eso su relevancia.

El criterio de selección de Método tiene que ver con la vinculación emocional que este me cause. En mi casa hay fotos bien organizadas y otras que quedaron en el olvido dentro los sobres, ese último suele ser el menos interesante para mí. Hasta el momento, aquellas que están sueltas son las que creo que puedo bordar de manera directa sobre la original, es un ejercicio de desapego pero a la vez de revalorización, pues al bordarlo siento que adquiere valor.

En el caso del Transfer o sublimación siento que es por el deseo de descontextualizar mis personajes y llevarlos a un universo más onírico, como un sueño hecho realidad.

Nota. Técnica de papel transfer. Se aplicó calor con plancha casera. Somos mi hermana y yo, mirando un cielo imaginario entre las flores que crecen de la maleza. Ay y es una madeja multicolor, osea que nunca hice uso de dos hilos distintos ni cambié de aguja.

Estos son pruebas de Lumen. Se utiliza papel fotosensible. Sus colores me parecen muy nostálgicos, algo que tendré presente al momento de bordar.

Por el contrario, hacer una copia de la foto para intervenir con Lumen, Bluework o papel transfer es más normal con las que están bien ordenadas en un álbum. Es una forma de conservar el ejercicio de ensamble de mi madre.

Nota. Los rostros no quedan muy bien en esta técnica, sin embargo me parece muy bonito.

Nota. Frente.

Nota. Espalda.

No estoy muy segura de qué iba a en este documento, pero traté de resumir los siete años que llevo con esta idea y los casi ocho que llevo en CAM.

Así como en el proyecto escrito, necesito aclararles una cosa muy importante.

Todo esto sale del sonido, que no está presente en las Memorias foto-textiles pero lo necesita para construirse. Los diálogos y la música latina que escuché en los VHS jamás saldrán de mi cabeza, las frases tristes de mi madre y mi risa descarada en el fondo tampoco se irán.

Aún así, creo que es la palabra lo que permite nuestro crecimiento. Crecí imaginando las voces de mi familia en las fotos y está bien, así es como sucedió, pero es el momento de generar espacios de discusión entorno a todo lo que nos causa conflicto, destejer el pasado y comenzar a escucharnos.

El bordado tiene algo muy bello que son los costureros, sí, esos grupos de chisme y risas. Ahí también podemos hablar de violencias y sanarlas, nos podemos acompañar en la tristeza mientras creamos algo lindo con las manos.

El bordado es mi aliado para sanar mis culpas y miedos, la fotografía sigue siendo un misterio pero tengo la vida para explorarla.

Nota. Navidad o año nuevo, estoy jugando antes de comer. Feliz.

Suena una canción de vallenato:

-¿Quién sufre más? ¿El que se queda o el que se va?

Mi tío, recién llegado a Japón repite la letra, alegre:

-¿Quién sufre más? ¿El que se queda o el que se va?

Mi mamá, con el tono sarcástico de siempre

-Sufre más usted. Sufre más usted que se vino a este país tan frío... tan triste.

