

QUERIDA VIDA...

MEMORIA DE GRADO
ESTEFANÍA BAENA BARÓN

Cita (Baena Barón, E. 2023)

Referencia Baena Barón, E. (2023) *Querida Vida...* [Pregrado Maestra
Estilo APA 7 (2020) en Artes Plásticas]. Universidad de Antioquia, Medellín.

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Artes

Sistema
de Bibliotecas

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes

Decano: Gabriel Mario Vélez Salazar

Jefe departamento: Julio Cesar Salazar Zapata

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

QUERIDA VIDA...
Estefanía Baena barón

Memoria de Grado para optar título Maestra en Artes Plásticas
Universidad de Antioquia Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales
Medellín – Colombia
2023

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de artes

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales
Medellín – Colombia
2023

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
Diego León Gómez Pérez
Jefe del Departamento de Artes Visuales
Julio Cesar Salazar Zapata
Coordinador Área de Investigación y Propuestas
Fredy Alzate Gómez
Asesor de Memorias de grado
Lindy María Márquez H
Diseño
Estefanía Baena Barón

Agradecimientos

A Daniel, Felipe, Camilo, Karen, Andrea y demás amigos que me apoyaron cuando más quería abandonar. A Lindy, por comprenderme en su infinito amor.

A Emmanuel, por su compañía durante el tiempo que caminamos juntos.

Dedicado a quienes amo

Mis Padres
Gerardo Y Virginia

y por quienes continuo caminando

Julián David Baena Barón
Santiago Baena Barón

A mi sobrina Lily
Si algún día lees esto, te amo.

CONTENIDO

Un Rumbo	06
Albor	07
Reconocer	10
Miedo	22
Realidad	36
ficcion	66
Guia	80
Silencio	96
Preludio	108

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Ravelo, E. (13 de 07 de 2017). <i>“Unforgivable”</i> : Erik Ravelo exige justicia para los niños de la guerra. (D. Leighthon, Entrevistador)	52
Figura 2 Ravelo, E. (2013). <i>The untouchables</i> . Fotografía, 150x80cm	53
Figura 3 Message. A. (2000). <i>family II, dimensiones variables</i>	60
Figura 4 Baena, E. (2020). <i>Candy Game</i> ; collage digital 30 x 22 cm	72
Figura 5 Baena, E. (2020). <i>Mother Roulette</i> , collage digital 30 x 22 cm	73
Figura 6 Baena, E. (2020). <i>Purrete</i> ; Instalación Digital con audio	76-77
IFigura 7 Baena, E. (2020). <i>Gestos</i> ; Instalación en el espacio, dimensiones variables	81
Figura 8 Baena, E. (2020). <i>Arrullo</i> ; instalación en el espacio; Proyección acetato y luces	82-83
Figura 9 Fesser, J. (2008). <i>Camino</i> . Película, 02:38:00	90-91
Figura 10 Munera, A. (2019) <i>Canción de cuna</i> , instalación, dimensiones variables	94
Figura 11 Mierle Laderman Ukeles. (1973) <i>Outside</i> , performance	99
Figura 12 Baena, E. (2022). <i>Sonríe</i> , video, duración 4:00 min	104-107
Figura 13 Baena E (2022). <i>Se cayó de la cama</i> ; instalación, dimensiones variables	111; 116; 117
Figura 14 Baena, E. (2022). <i>DO</i> ; Impresión sobre papel, dimensiones variables	119
Figura 15 Baena E (2022). <i>Casting</i> ; instalación en pared, dimensiones variables	120
Figura 16 Baena, E. (2022). <i>Tired</i> ; video instalación, dimensiones variables	122;124
Baena, E. (2023) <i>De la serie Querida vida (acompañan todo el texto)</i> . Ilustración digital, dimensiones variables.	

ALBOR

Querida vida es la historia de un camino recorrido con angustia, desesperación, miedo y desorientación, de ahí la sensación de perder el tiempo, pero con la convicción de estar haciendo algo por liberarse de un padecimiento secreto pero real. De esta forma, la presente novela gráfica a modo de memoria de grado, presenta a su protagonista como narradora de un retrato de violencia ejercida en la primera infancia, para ser escuchada y atendida aun cuando para la sociedad, el dolor de la misma parece inexistente.

PALABRAS CLAVE

Infante - Niño/a - Familia - violencia - Maltrato - Normalización - Cotidianidad
- Ansiedad - Arte

UN RUMBO

Mi mirada se posa en las microviolencias domésticas de la sociedad, prestando especial atención al infante, quien por sus diversos contextos familiares pareciese convertirse en el eslabón más débil de la sociedad, siendo denigrados ante una mirada pasiva de su entorno. Daños, traumas y marcadores somáticos son huellas durante el proceso de crianza en situación de abuso.

En mi trabajo plástico, me valgo de la psicología y neurociencia, así como testimonios externos y personales de personas adultas que experimentaron estos ambientes, para que a través de herramientas digitales como la fotografía, vídeo, sonido e instalación expongan estas situaciones aún vigentes en nuestro contexto colombiano. Deseo devolverle al infante su condición de ser humano pensante en desarrollo, resaltando su papel como ente fundamental en la construcción del individuo.

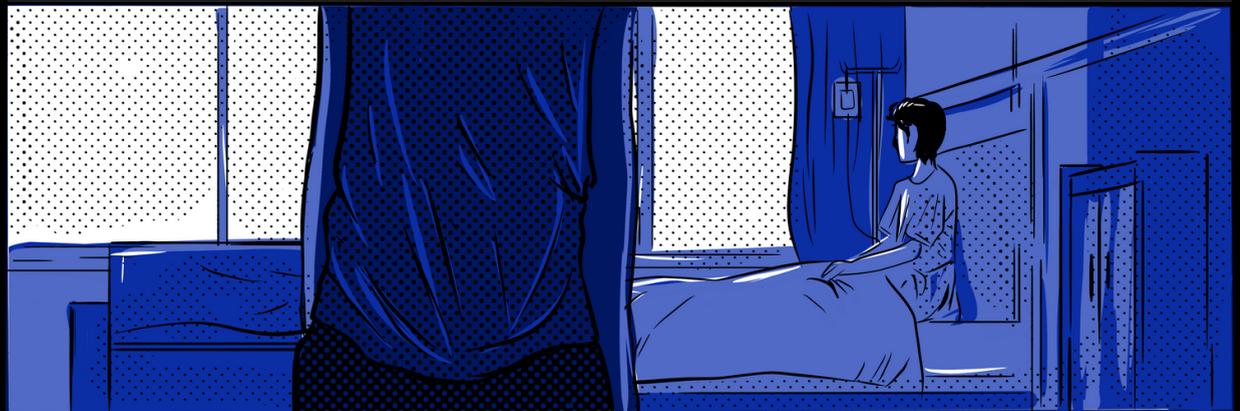
RECONOCER

Desde pequeña he sido sensible con mi entorno.
Familiares y amigos, siempre los he observado.
Es curioso pero las violencias pequeñas que no solían
ser notadas, podría percibir las.
Marcas, rasguños, golpes fueran visibles o no. Aun así,
nunca tomé la iniciativa de hacer algo al respecto.

Todo cambió el día en que esos pequeños golpes casi me arrebataron un amigo.

**Constantemente fatigado, un día
decidió tomar tantas pastillas como
pudiera.**

El día que salía de su habitación del hospital tomé una decisión, quería entender que podían desembocar esa decisión.

Mi primer paso fue comprender desde qué momento es aceptado ejercer violencia sobre una persona.

Comencé a prestar mayor atención a las relaciones sociales.

Poco a poco fui consciente de las muchas micro-violencias a las cuales somos sometidos socialmente desde muy jóvenes.

Fue una noche en la que no pude dormir, debido al constante llanto de mi vecino de 5 años.

Lloraba pidiendo el

amor de

sus padres

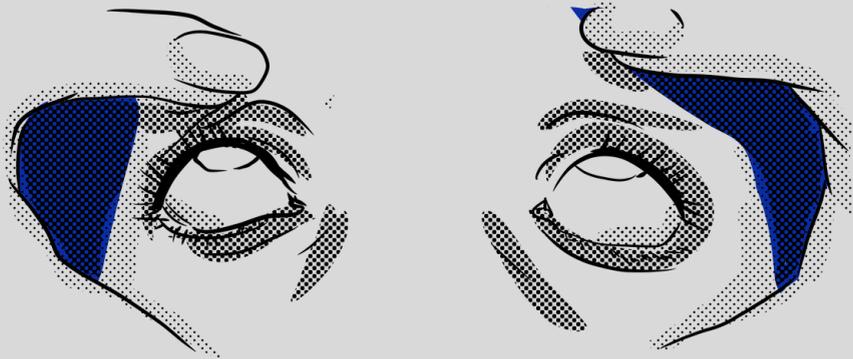
No era una escena inusual, la verdad era constante, hasta cotidiana

Incluso puedo llegar a decir que me había acostumbrado a oírlo llorar.

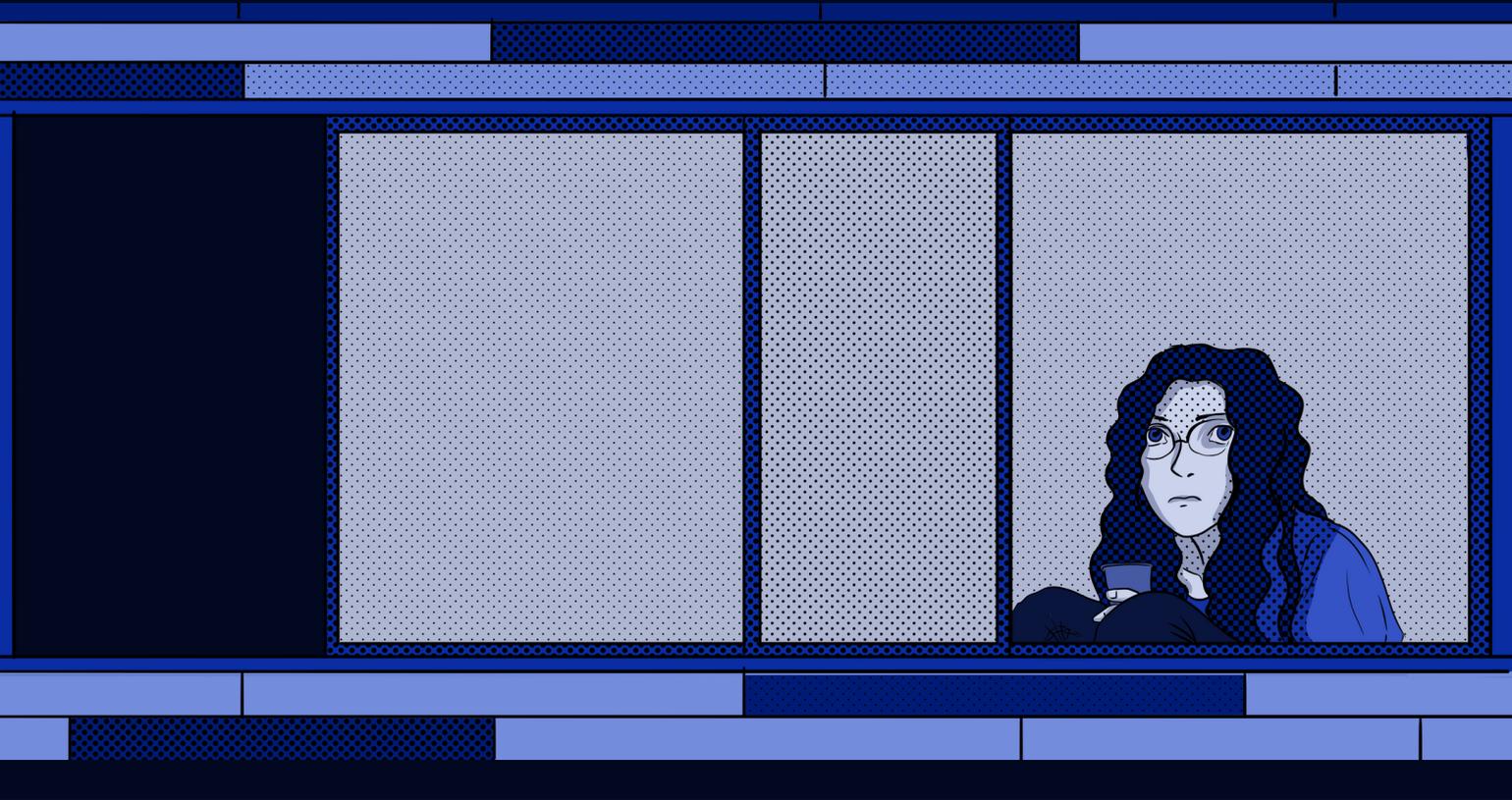
¿Y, sí fuera un adulto el que llora? ¿Y, sí en vez de ser el niño quien llora, fuera la mamá, él la abandonaría?

Este golpe de realidad hizo caer sobre mí todos los momentos en que vi como un niño era humillado, abandonado, insultado, golpeado, denigrado

**Todo bajo la mirada de una sociedad que
aprueba y normaliza estas conductas**

Nunca nadie acudió en su ayuda. Nadie lo abrazó.

¿Qué debo hacer?

Animes como Bokurano, Samurái x o Neo genesis evangelion muestran como niños de diferentes edades deben sobrevivir en un mundo violento. Así mismo revisé diversas películas y artistas plásticos como Erik Ravelo y Ana Claudia Múnera.

Mentiría descaradamente si no aceptara el anime como mi principal fuente de inspiración

Desde pequeña me sumergí en sus mundos e historias

Conocí lugares donde los niños deben enfrentarse a una realidad cruel, muchas veces propiciada por los propios adultos que debían protegerlos.

En Neon genesis evangelion, un joven shinji de 14 años debe combatir en una guerra contra seres celestiales por orden de su padre.

Pude ver como la depresión, ansiedad y auto-odio aumentaban en su interior conforme la guerra avanza. Llegando al punto más alto cuando su compañera Asuka, también de 14 años, muere en batalla.

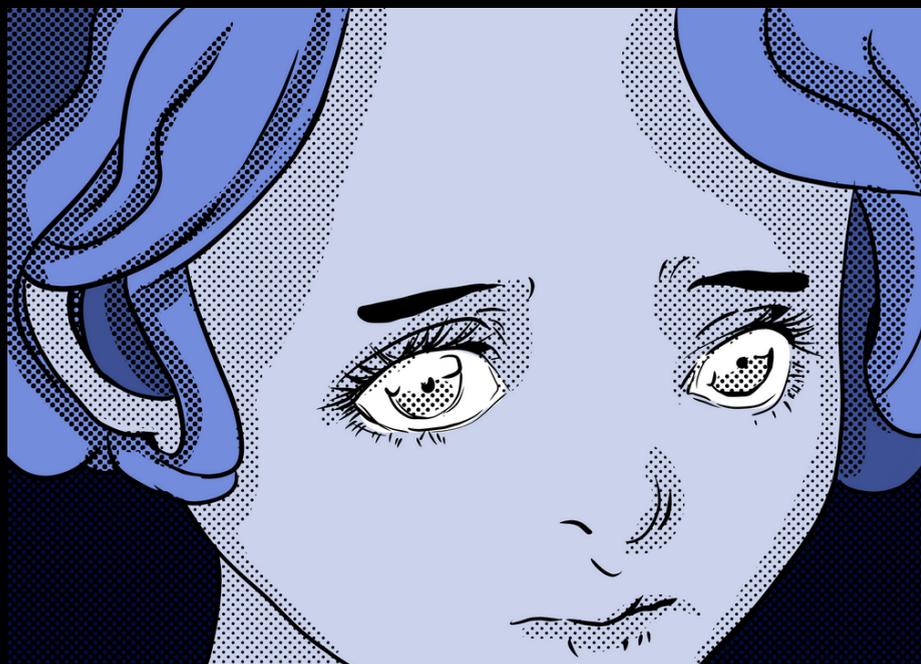
Bajo la mirada impasible de su padre que no intentó salvarla.

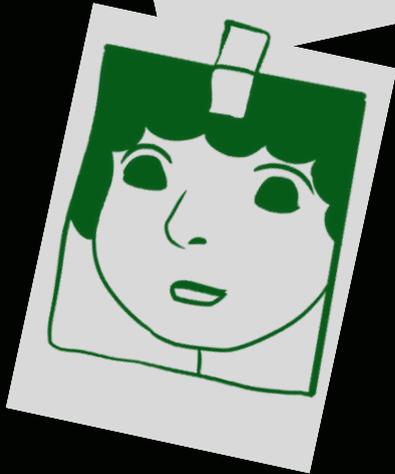
O Bokurano, donde niños de entre 9 y 13 años abandonados por el mundo son cargados con la salvación del mismo, a costa de morir uno por uno... Conoce sus miedos, deseos y pasado llenos de responsabilidades que no debían poseer...

Si bien en nuestro mundo no existen guerras intergalácticas, podemos al ver estas series como los niños deben afrontar realidades terribles como lo son la marginalidad, el abuso sexual, entre otros.

Realidades innegables en nuestro mundo

MIEDO

Pronto, me volqué al arte

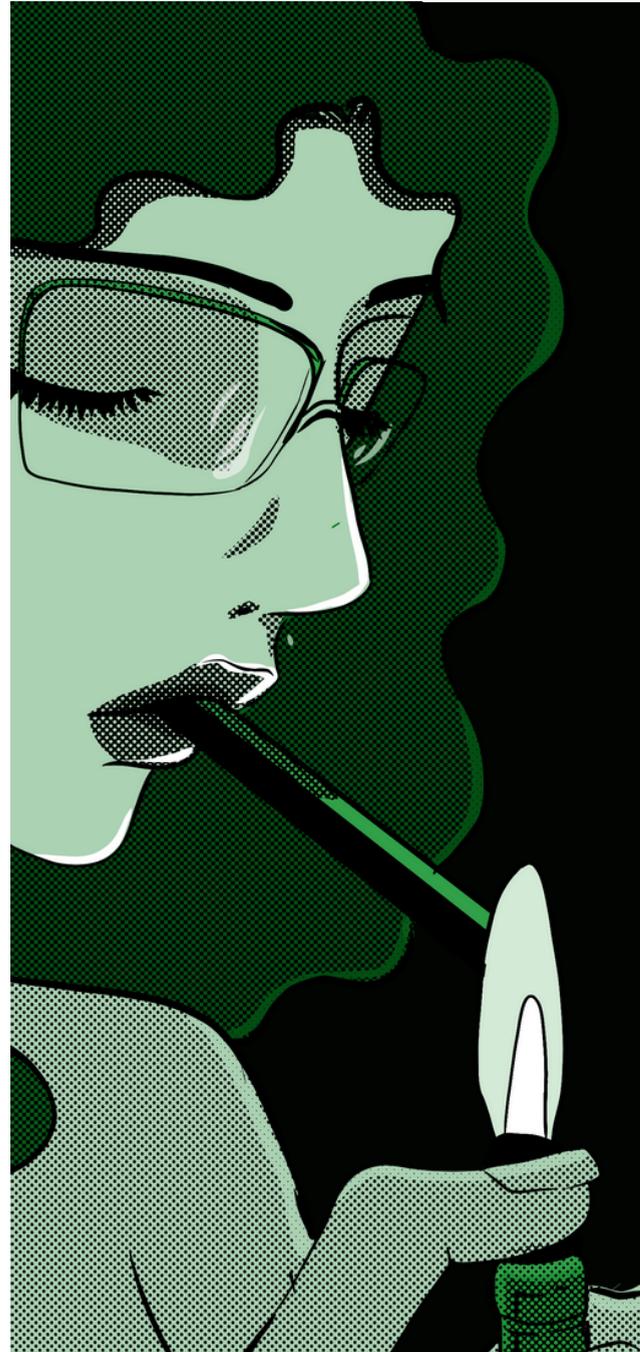
quería plasmar mis dudas, mis hallazgos y mis miedos
... quería que el mundo las viera, y si era posible las compartiera...

Empecé creando collages, fotografiando, dibujando lo que veía. Sin cerrarme a una técnica comencé a hacer.

pero pronto ese interés inicial cambió, conforme realizaba, mi deseo por hacer sentir a otros la angustia, ansiedad y miedo que los niños sentían aumento.

ya no deseaba solo hablar, quería que el arte que realizaré se sintiera, se sintiera tan profundamente que las personas primero recuerden y luego piensen.

Aún me perturba el pasado. Considero que toda obra, dibujo, fotografía que he realizado no es sino una forma de repárame.

**¿Cómo puedo darme valor? ¿Cómo
puedo arreglar lo que se rompió en mi
amigo?**

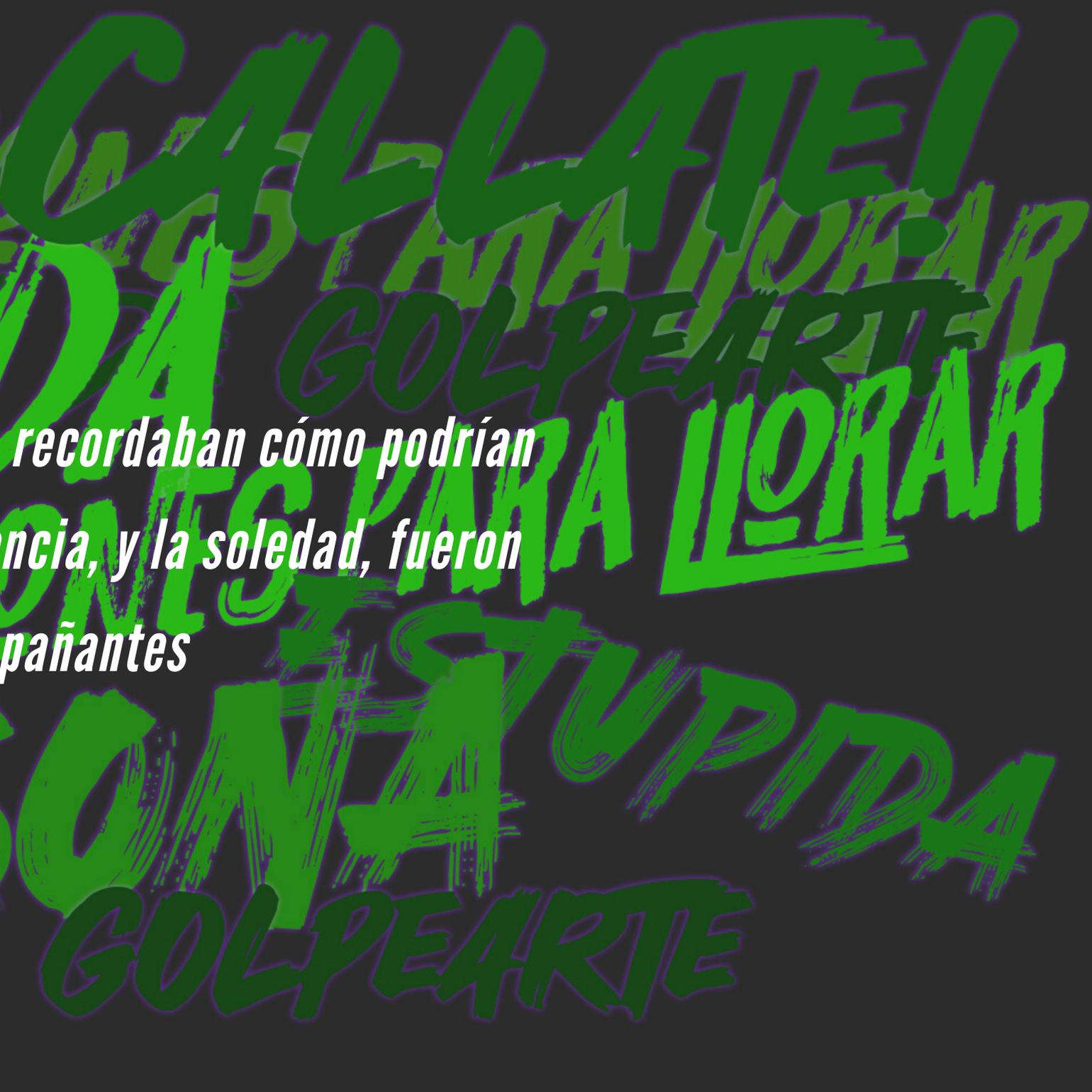
Es natural que tenga estas dudas frente a mi actual persona. Desde el momento en que comencé mi proyecto artístico con 17 años, comenzó mi camino de reencuentro con el pasado. Camino que continuó recorriendo a mis 23 años, y que no sé cuándo se detendrá

Como ya han de deducir este no es un camino aislado de mi alma, es un camino necesario para reencontrarla. Cuando escuché a mi vecino llorar recordé. Aunque no fue una infancia especial, la micro-violencia siempre estuvo presente...

TE VOY A DAR RAZO
QUE GANAS DE
ESTO
golpes, gritos, frases que
estar mejor sin mi existe
mis acom

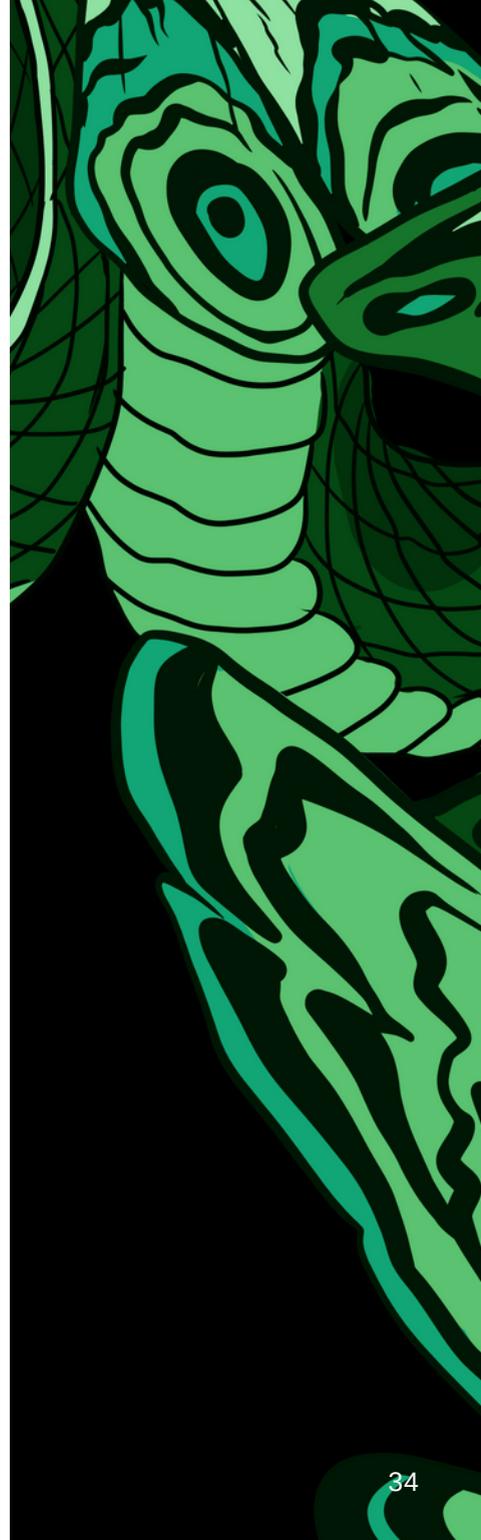
*recordaban cómo podrían
ncia, y la soledad, fueron
pañantes*

Quizá fue esa soledad lo que me llevó a investigar sobre la importancia del ambiente familiar como primer acercamiento...

Habitualmente, el ambiente familiar ha mostrado una fuerte relación con la socialización de las emociones (Jorge, 2017)

Por ese motivo decidí aprender y entender qué prácticas pueden llevar al deterioro emocional en el infante...

(...) el conflicto entre los padres es más probable que éstos empleen estrategias de disciplina más negativas y severas basadas en el castigo físico (p.ej., cachetes, bofetadas) y el castigo psicológico (amenazas, gritos, etc.) como medio de corregir el comportamiento de sus hijos. (Gámez-Guadix y Almendros, 2011)

Es así como profundizar en las dinámicas que llevan a las micro-violencias, me ha permitido comprenderme como ser pensante. Con un pasado que confrontar.

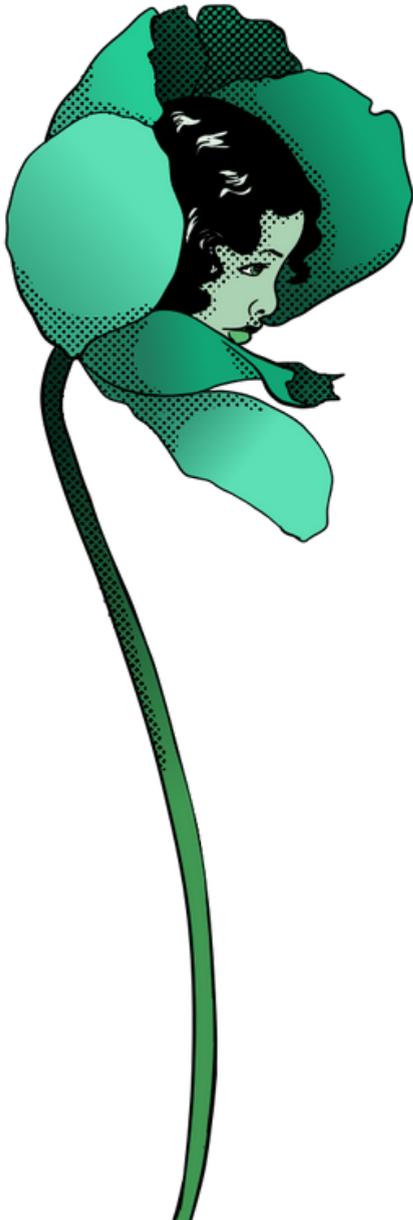
Del mismo modo me da la oportunidad de confrontar a otros, de agredirlos y sofocarlos, llevándolos a vivir o revivir momentos que no debemos olvidar.

Es paralelo a mis indagaciones, que comienzo a experimentar artísticamente, el dibujo como primer acercamiento a lo que puedo ver, fue rápidamente seguido por el collage y la fotografía.

Estos métodos me permitieron experimentar, conocer, y crear, pero no eran suficientes. Pronto me di cuenta que algo faltaba, y no fue hasta que tomé una electiva de la carrera en música que pude encontrarlo. El sonido como recuerdo que queda en la mente durante años. Y este no es extraño, no es la música el arte que consumimos con mayor cotidianidad. La audición tiene un gran efecto en las personas, generando más emociones que ningún otro sentido.

Comencé a indagar en los sonidos, en mis recuerdos, creando piezas sonoras que poco a poco fui concibiendo como arte sonoro el cual detonó un cambio, la necesidad de crear lugares...

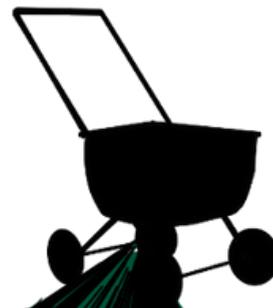

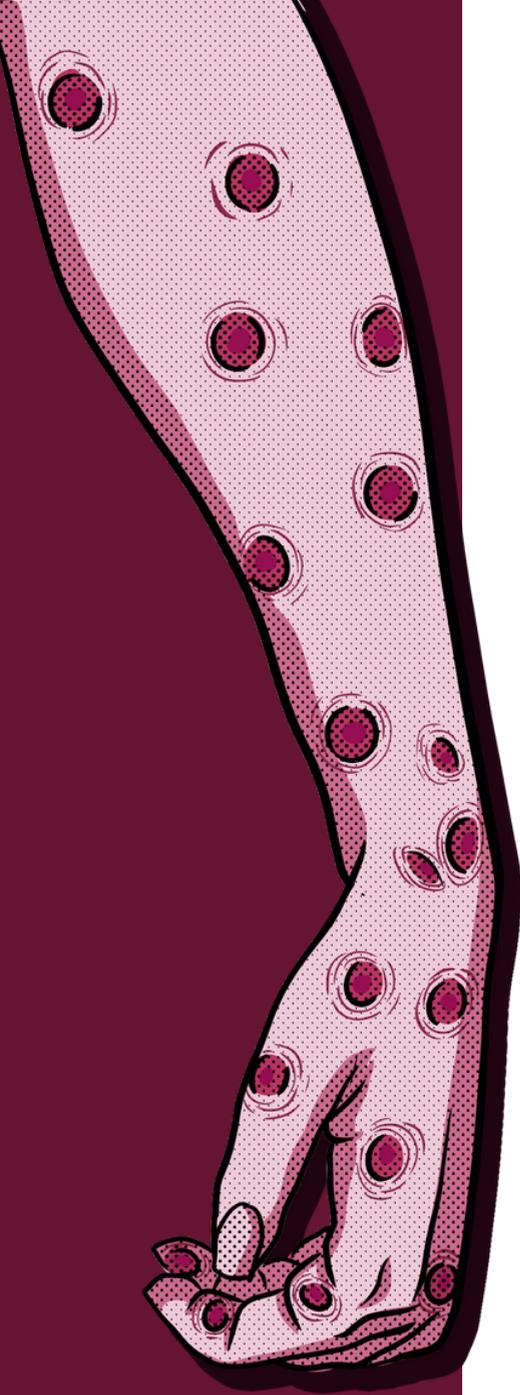
Fue quizá la propia vida quien me llevo a querer revelarla, indagarla, buscar dentro de esa aparente perfección sus secretos, ser testigo de ella y con ella, del dolor de otros, su pena, de no permitir que esta sea acallada y olvidada.

La instalación me permitió recrear esta realidad. La realidad del niño que llora, del golpe que resuena, del insulto expresado.

Proyecto ante el mundo una realidad vivida, que no fue solo mía. La realidad que puedo ver en la calle y el interior. En el vecino o en el amigo, es una realidad que todos tenemos en común en diversas medidas, una realidad violenta, oculta en la normalización.

REALIDAD

Leyendo continuamente, entrelazando
la ficción con la realidad. Conocí a
Gregorio Samsa.

Pude verlo, hablar con él, sentir su
dolor.

Estaba gravemente enfermo.
Transformado en un ser que solo sentía
dolor. Incapaz de moverse
normalmente o comunicarse.

Vi como su propia familia comenzó a
deshumanizarlo, lo vieron como una
carga, un estorbo.

*... Tiene que irse - Exclamó la
hermana - es la única posibilidad,
padre. Solo
tienes que desechar la idea de
que se trata de Gregorio...
(Kafka, 2003, pág. 32)*

Poco a poco dejaron de respetarlo, y comenzaron a odiarlo, maltratarlo. Su pecado, dejar de ser de utilidad.

Pronto fue desechado.

Yo lo veía, lo acompañaba, gritaba por su auxilio, pero nadie me escuchó. Su familia nos ignoró. Que gran miedo abrigué ese día.

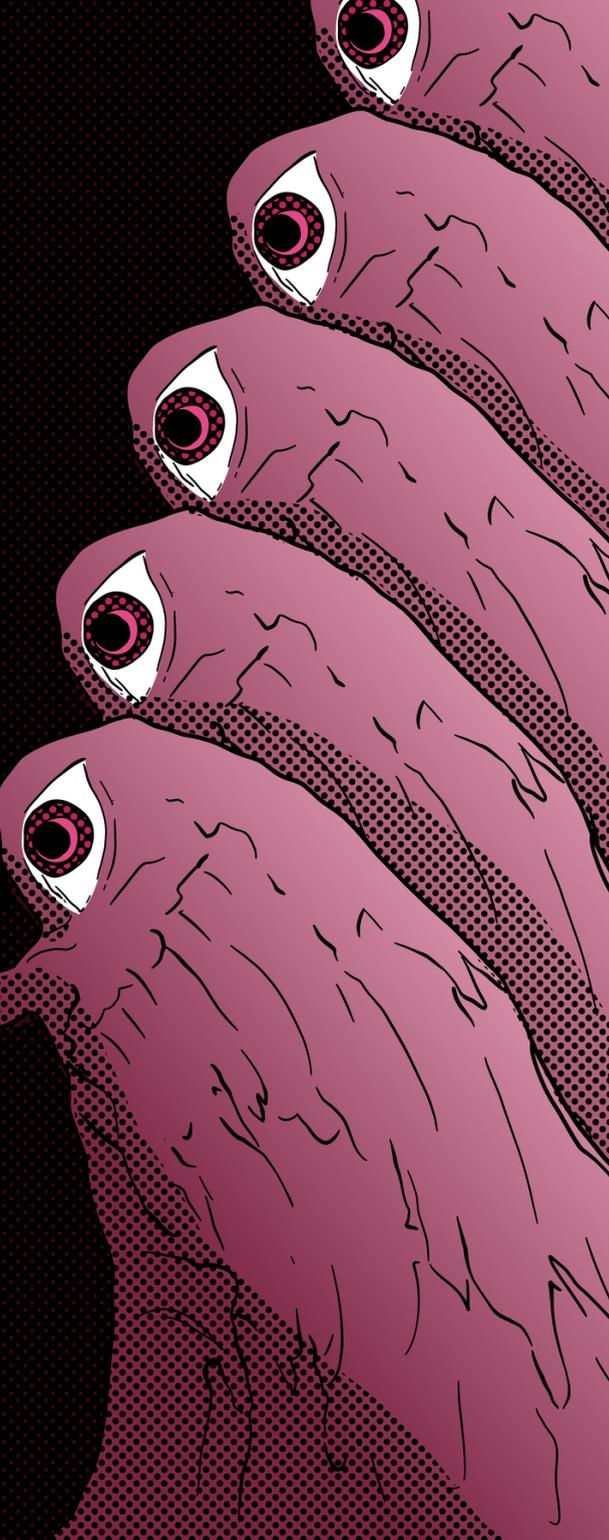
Si yo enfermara, ¿sería igual? ¿Mis seres queridos me abandonarían?

No pude salvar a Gregorio, solo lo vi morir, lo vi y lloré. Lloré porque sentí que comprendía su dolor, la tristeza de ser odiado fue lo que lo mató.

Y yo...

¿por qué creo haberlo
experimentado antes?

Es así como comienzo a transitar un sendero que nunca me planteé, pero conocía.

¿No es este miedo algo ya vivido? Creo que no es algo individual, ¿No nos hemos sentido inútiles, deshumanizados y desechados antes?

Les pregunté a compañeros, amigos, profesores, familiares, a todo el que me quisiera abrir su pasado.

Los interrogué sobre su vida, sus experiencias y su miedo.

Los escuché. Escuché todo lo que siempre callaron.

Y la realidad me golpeó de frente.

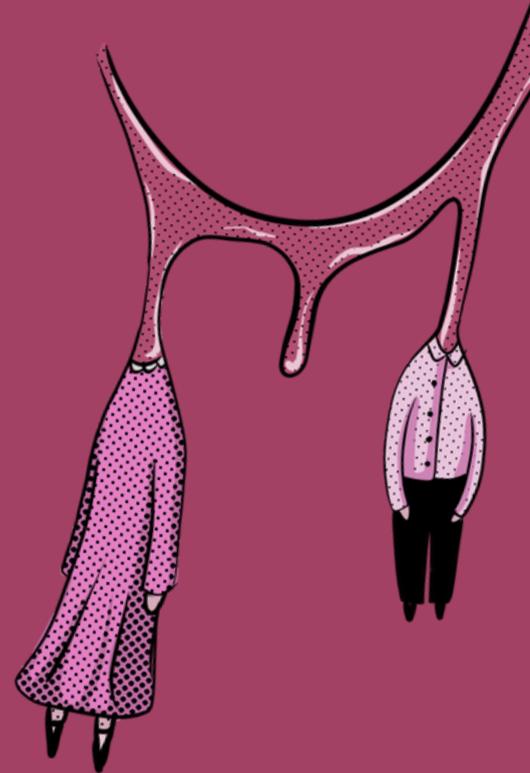
Había un patrón.

Un patrón de insultos, golpes, daños.

Comportamientos que concebimos como algo que las familias pueden hacer a puerta cerrada, algo que podemos entender como violencias intrafamiliar y micro-violencias.

Estos conceptos no los comprendí de inmediato, para comprender la violencia necesité sacar de mi cabeza cantidad de ideas que se me habían inculcado desde el hogar

Los golpes o bofetadas como métodos correctivos, son algo común en la crianza, pero no dejan de ser una forma violenta de imponerse.

Fui criada así, pero la violencia física no es la única que acompaña la convivencia familiar...

Existe otra violencia, más oculta, menos obvia e igual de dolorosa

El abuso emocional y psicológico al que el infante se enfrenta constantemente, y al cual Gregorio fue sometido también es violencia

La humillación, el menosprecio, la intimidación o los insultos, unidos al aislamiento al que es sometido, es lo que pronto convencerá a Gregorio que es mejor morir a estorbar con su existencia....

Gregorio no fue el único maltratado por sus familiares, de formas tan imperceptibles como cotidianas.

Pero había una diferencia con Gregorio, eran niños.

Niños... dije para mí.

Violencia infantil e intimidación.

Que coctel tan extraordinariamente temible, pensé. Mientras paseaba por internet.

Titulares como...

Más de 6.900 niños han sido abusados en Colombia durante el 2021, según el ICBF (Infobae, 2021)

Defensoría denuncia incremento de violencia contra los niños y las niñas en los primeros cuatro meses de 2021 (Baldrich, 2021)

Me permitieron entender mejor la magnitud del problema.

En 2020, 27.000 niños sufrieron algún tipo de violencia, entre física, psicológica o sexual, esta última con 14.00 denuncias (ICBF).

Lo que significa que al menos el 48% de los niños han sufrido violencia (Baldrich, 2021)

Pero esos son solo los casos reportados, ¿cuántos están sufriendo en silencio?

¿Cuántos maestros, compañeros y familiares ignoran su realidad descaradamente mientras sufren?

En una sociedad donde el castigo físico es aún algo habitual y normal... podemos esperar que solo sean 48% los niños y niñas maltratados.

Un artículo apareció en mi monitor. Fue algo cautivador desde el primer momento.

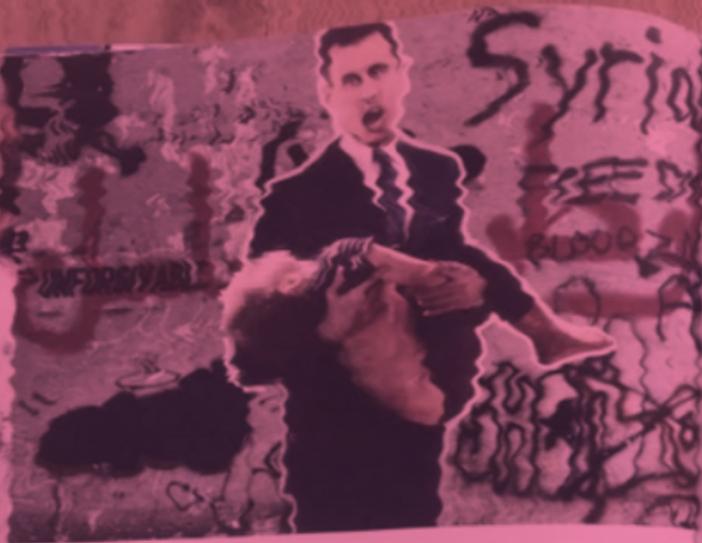
Su agresividad – sus colores – temas polémicos – su tono provocador.

Sus collages me sumergieron. Como si caminara por una gran ciudad.

Ravelo me confrontó y me exigió una reacción.

Me mostró el maltrato infantil sin alegoría, sin poesía.

Unforgivable, que gran grito de rechazo a unas políticas que permitían que miles de niños murieran a causa de la guerra, mientras el resto del mundo solo observábamos.

Unforgivable, 2015
Erik Ravelo

Erik Ravelo, 26 años, ha trabajado en la editorial, el mundo de la moda y el cine. Ahora, desde el 2015, se ha dedicado a la creación de contenido digital. Su proyecto más reciente es el documental *Unforgivable*, sobre el conflicto de Siria. El documental muestra a un niño de 5 años que se encuentra con un soldado que lo obliga a ser un soldado. El documental es un testimonio de la guerra y de la vida de los niños que viven en zonas de conflicto.

¿Qué rol tiene el arte en la comunicación del arte?

La comunicación del arte está cambiando mucho más rápido que en el pasado. Hoy en día, el arte se comunica a través de las redes sociales y los medios digitales. Esto permite que el arte llegue a un público mucho más amplio y diverso que en el pasado. El arte también puede ser una herramienta poderosa para la educación y la concienciación social.

¿Qué rol tiene el arte en la comunicación del arte?

El arte puede ser una herramienta poderosa para la educación y la concienciación social.

¿Qué rol tiene el arte en la comunicación del arte?

El arte puede ser una herramienta poderosa para la educación y la concienciación social.

¿Qué rol tiene el arte en la comunicación del arte?

Training, 2015
Erik Ravelo y Ryan George
Foto: A. Tava

¿Qué rol tiene el arte en la comunicación del arte?

El arte puede ser una herramienta poderosa para la educación y la concienciación social.

¿Qué rol tiene el arte en la comunicación del arte?

¿Qué rol tiene el arte en la comunicación del arte?

¿Qué rol tiene el arte en la comunicación del arte?

¿Qué rol tiene el arte en la comunicación del arte?

Figura 1 Ravelo, E. (13 de 07 de 2017). "Unforgivable": Erik Ravelo exige justicia para los niños de la guerra. (D. Leighon, Entrevistador)

*...Yo creo que este proyecto habla de una responsabilidad directa de quién lleva ese peso en sus brazos, las manos manchadas con la sangre de esas criaturas...
(Ravelo, 2017)*

Me quedé helada.

Quería huir, y cuando me giré solo encontré a The untouchables.

De frente y sin miramientos volvía a recibir un grito que me confrontaba con la realidad.

Figura 2 Ravelo, E. (2013). *The untouchables*. Fotografía, 150x80cm

Niños siendo crucificados, por los pecados de quienes no queremos ver.

No queremos ver su realidad y la nuestra.

Y una frase que resuena en mi cabeza, hasta el día de hoy.

*El derecho a la infancia debe ser
intocable. (Ravelo)*

Tan cierto y tan utópico.

*Es cuando, decidí no huir y verla, confrontarla, que recordé
a las historias que me contaron.*

¿qué pasa con el espacio interior? ...con el hogar.

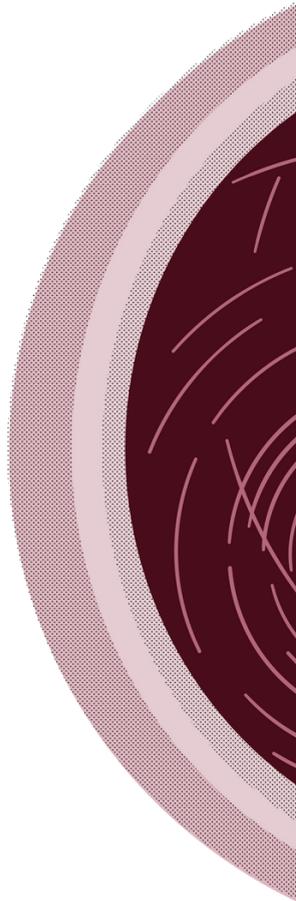
Que noche tan fría.

Sentada con mi ex-pareja en un pequeño café de la ciudad.

Es entonces que la vi, hermosa y fuerte.

Comenzó a leer en voz alta unos relatos maravillosos que llenaron mi ser. Me abrazaron y abofetearon.

Tuve un inmenso calor y frío.

Hicieron público lo privado, lo privado llenó mis ojos de lágrimas... .

Cómo es posible nunca antes haberlo entendido. La violencia tranquila y poética que mostraba en sus cuentos me fascinó

Su forma de hablar, su expresión, era dolorosamente hermosa.

(...) La chica excavó un pequeño hoyo en el jardín. «Sería mucho mejor si excavaras uno grande», dijo la madre. La chica excavó un gran hoyo y, dentro, se echó a dormir. «Sería mucho mejor si te durmieras para siempre», dijo la madre. (Davis, 2009)

Era violento, era triste ... era real.

Este encuentro me llevó a querer verla más, oír-la, entenderla.

La llevé conmigo a todas partes. La
perseguí a todas partes.

*Hasta que me
presentó sin
quererlo a Annette
Messenger.*

*Annette y Lydia me
tomaron de la mano
y me mostraron un
mundo privado.*

*Un mundo de
violencias
silenciosas, hacia
las mujeres y hacia
otros.*

Pero también me enseñaron a gritar, a ser fuerte.

A contestar.

Annette era más agresiva, más repulsiva, pero igual de fuerte a Lydia.

Eso me fascinó.

Vi su trabajo y encontré algo que antes no contemplaba. No necesito expresar belleza, no es una obligación, cuando la realidad no es bella.

Es así como conversamos arduamente.

Me ayudaron a darle un nombre al tema que tanto me ha interesado...

Micro-violencias a la infancia.

*Volví a observar, pero ahora con una idea en mi cabeza.
Películas, series, cómics.*

*camino, canino, steven universe, spiderman, violet
evergarden*

*Comencé a posar mi mirada en los infantes representados
en ellas, y lo que vivía.*

*No es de extrañar entonces que entrara un campo diferente,
un campo más.... “Científico”*

*“La exposición a la violencia entre los padres
constituye un tipo relativamente frecuente de
victimización en la infancia que ha recibido menor
atención que otras formas de maltrato a menores.”
(Gámez-Guadix & Almendros, 2011)*

“Guao, golpe bajo” - pensé.

“Cómo es posible que un padre que tenga problemas con su cónyuge decida desquitarse con sus vástagos.” – fue algo que dije sin meditarlo al principio, pero que luego tomó sentido al reflexionarlo.

Los padres pueden hacer daño de muchas maneras, pero la más normalizada son los métodos de crianza estricta.

El golpear, gritar, empujar y chantajear a un niño, lo había visto continuamente.

Lo peor de todo... Aceptación social de estas violencias.

Nunca antes me planteé el encontrarlo como algo perjudicial.

Toda mi vida mi familia y la sociedad me hicieron creer que era normal....

Que era necesario.

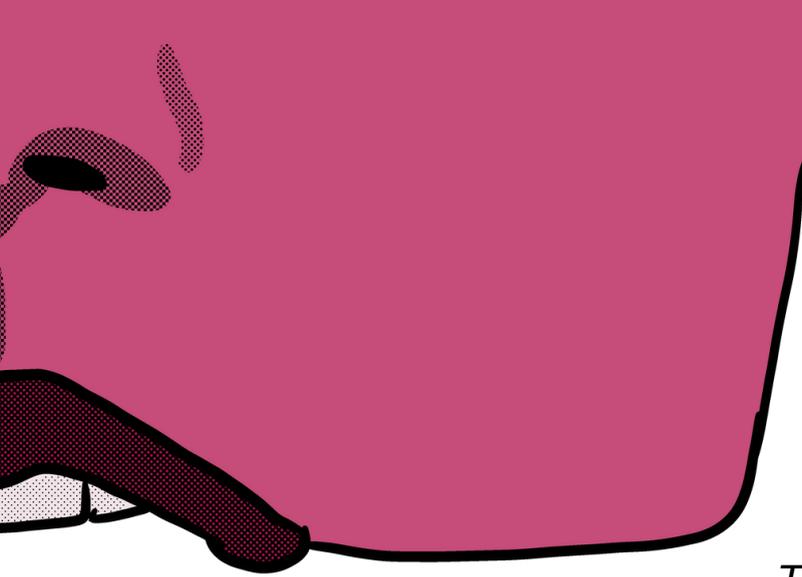
Lentamente me di cuenta que personas que habíamos sido criados de esta forma lo replicamos e incluso lo defendimos.

Esto es maltrato infantil

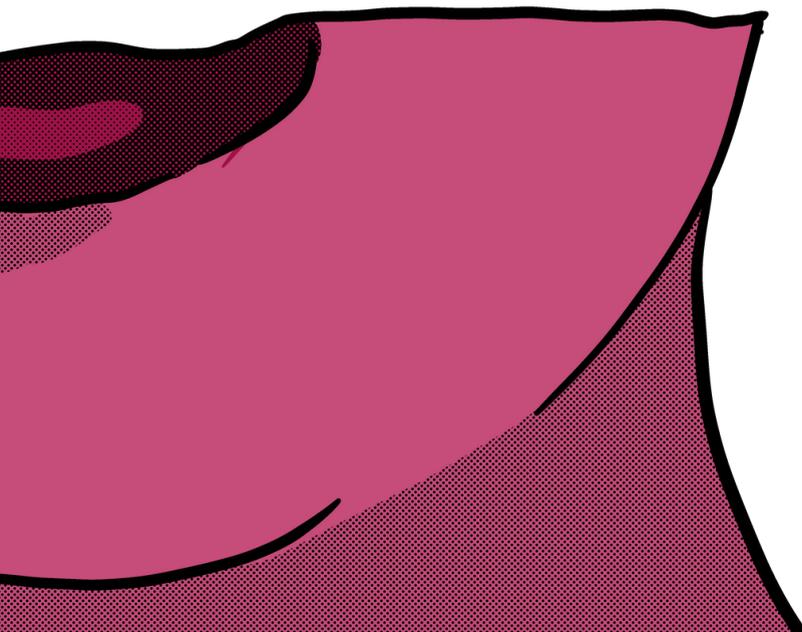
Esto es con lo que Ravelo me confrontó aquel día.

Me confrontó con mis propios miedos...

YO TA

MBIEN

*Ahora no me quedaba más
que avanzar.*

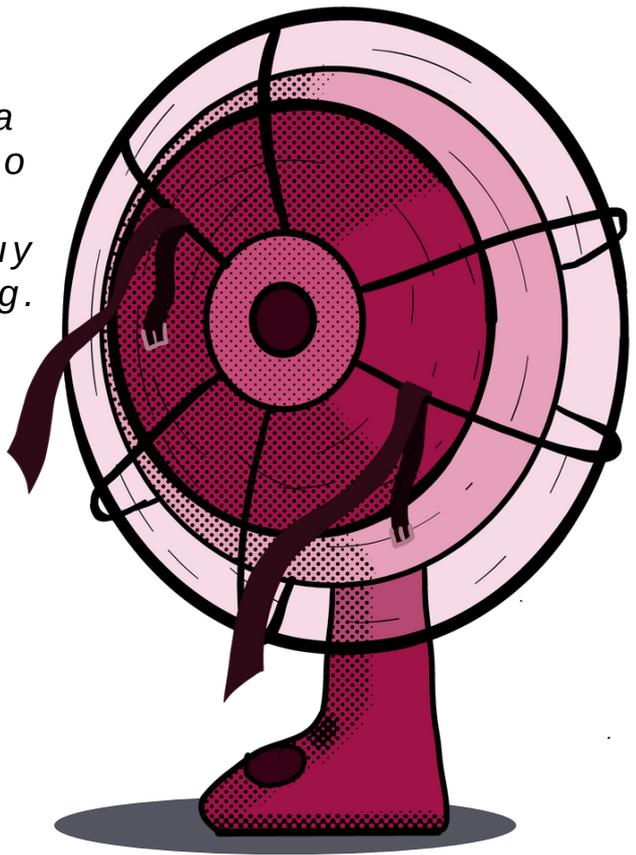
*Tenía que seguir subiendo las
escaleras de esta lucha
interna y externa.*

*Pero también debía encontrar
el origen de la misma.*

*Ese primer encuentro social
del niño, y su primer
encuentro con la violencia.*

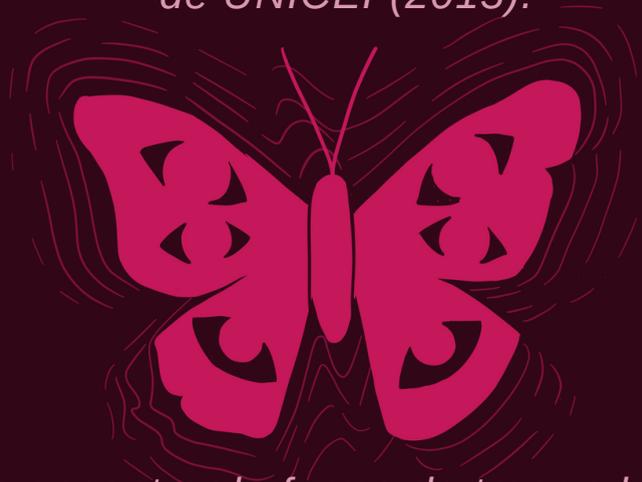
Los datos indican que es mucho mayor el número de niños que sufren la violencia en forma de disciplina, por lo general en sus propios hogares y desde que son muy jóvenes. (UNICEF, 2015, pág. 4)

Que fuerte y que casualidad

*El mundo nuevamente me dirigía a donde debía mirar.
Y es momento de actuar.*

*esto pensaba mientras leía Ocultos a plena luz un estudio
de UNICEF(2015).*

*Necesitaba encontrar la forma de traer a la luz prácticas
íntimas.*

Des-normalizar lo normalizado.

Tenía datos, tenía historia, tenía ideas...

Pero me faltaba algo, quería saber las consecuencias.

Decidí investigar.

Más allá de mis experiencias o de lo que me contaron.

...las madres de niños que tenían desórdenes de conducta antisocial percibían en su familia una baja cohesión, escasa o nula expresión de sentimientos, abundantes conflictos y pobre organización familiar... (Jorge, 2017, pág. 8)

Es así como encontré un resultado invariable.

Una familia que implemente la disciplina violenta, solo deshumaniza a sus hijos.

Los niños criados de esta forma tendrán que encontrar mecanismos para afrontar sus emociones de forma individual.

¿Qué pasará con el desarrollo de estos niños? ¿Qué siente al verse solos y abusados?

Sentada en el ordenador.

Leyendo de forma desesperada como la ansiedad, el miedo y la depresión pueden apoderarse de sus seres.

Quiero que todos sientan lo que ellos sienten. – pensé y tomé una decisión.

Lo haría, no crear obras bellas. Crea una realidad la cual no podrán negar.

FICCIÓN

De esta forma me decidí a crear...

Recordando... creo que mis primeras obras fueron ideas superficiales, que no logran desligarse completamente de una idea de estética bella...

Figura 4 Baena, E.
(2020). *Candy Game*;
collage digital 30 x 22
cm

ese fue el caso de PLAY

Tomando el rol de madre, buscaba mostrar cómo la maternidad es entendida como un juego, y el niño se convierte en algo adorado, pero desechable.

Con esta idea creé dos collages, en los cuales escondió al niño, dando protagonismo a la madre fagotica, cual saturno con sus hijos.

Y es el receptor quien debe buscar donde se encontraba este pequeño infante....

Figura 5 Baena, E.
(2020). *Mother
Roulette*, collage
digital 30 x 22 cm

Esta primera idea fue vaga e incompleta...

Creo que el principal problema fue el emplazamiento, el arte sólo se expone en salas de exposiciones... o no...

¿qué hubiera pasado si estos collages estuvieran en la calle?...

Probablemente se hubieran potenciado o tal vez se los tragara la cotidianidad

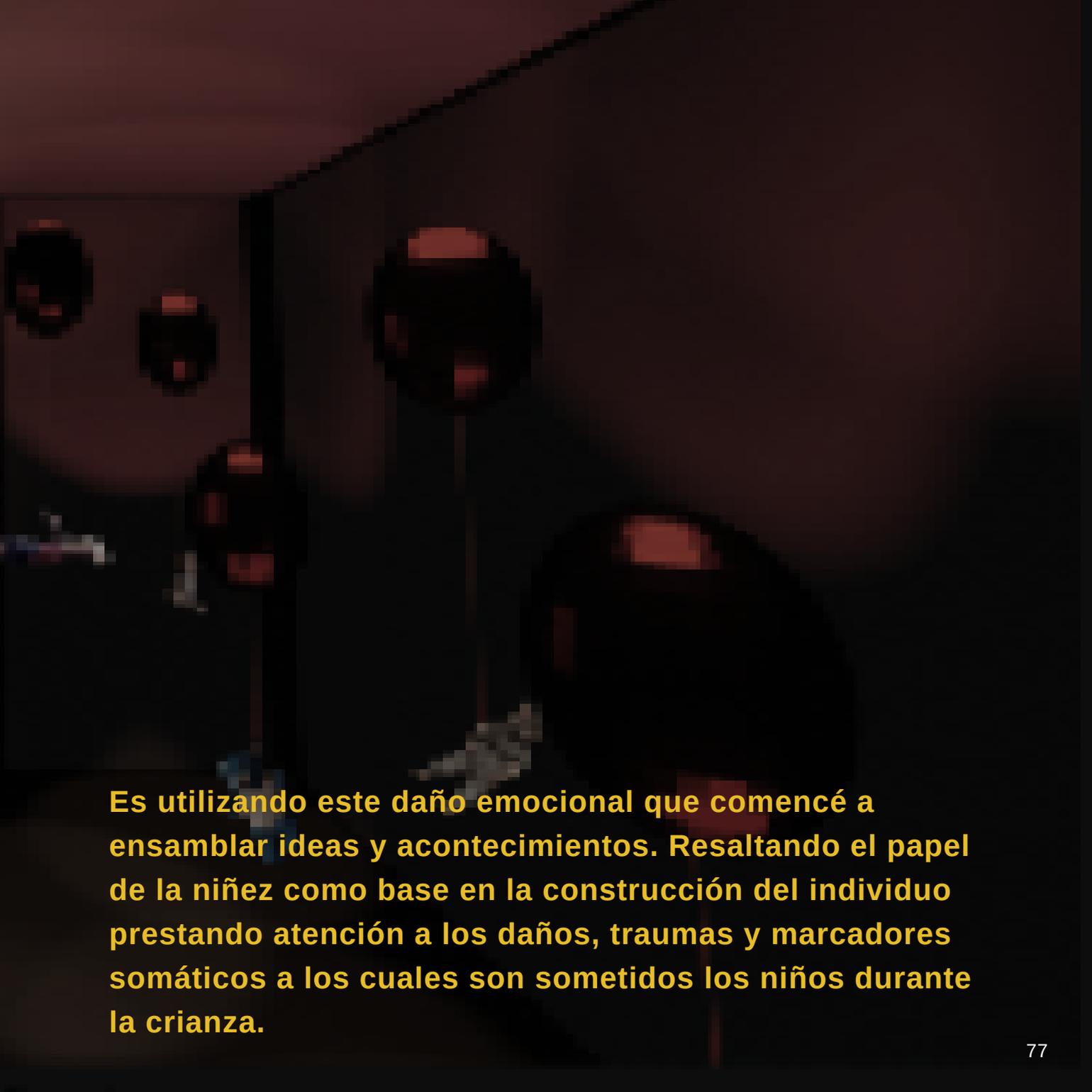
**Ambas opciones son buenas... y es la razón por la luego
de esta obra llegó...**

Purrete

Nombrada como una manera peyorativa para definir bebé o niño, utilizada en el cono sur de Latino América.

Esto en alusión a las formas despectivas en que nos dirigimos a los niños. Purrete o culicagado son palabras que nombran niños, pero también significan tonto, inferior o inexperto

Figura 6 Baena, E. (2020). *Purrete; Instalación Digital con audio*

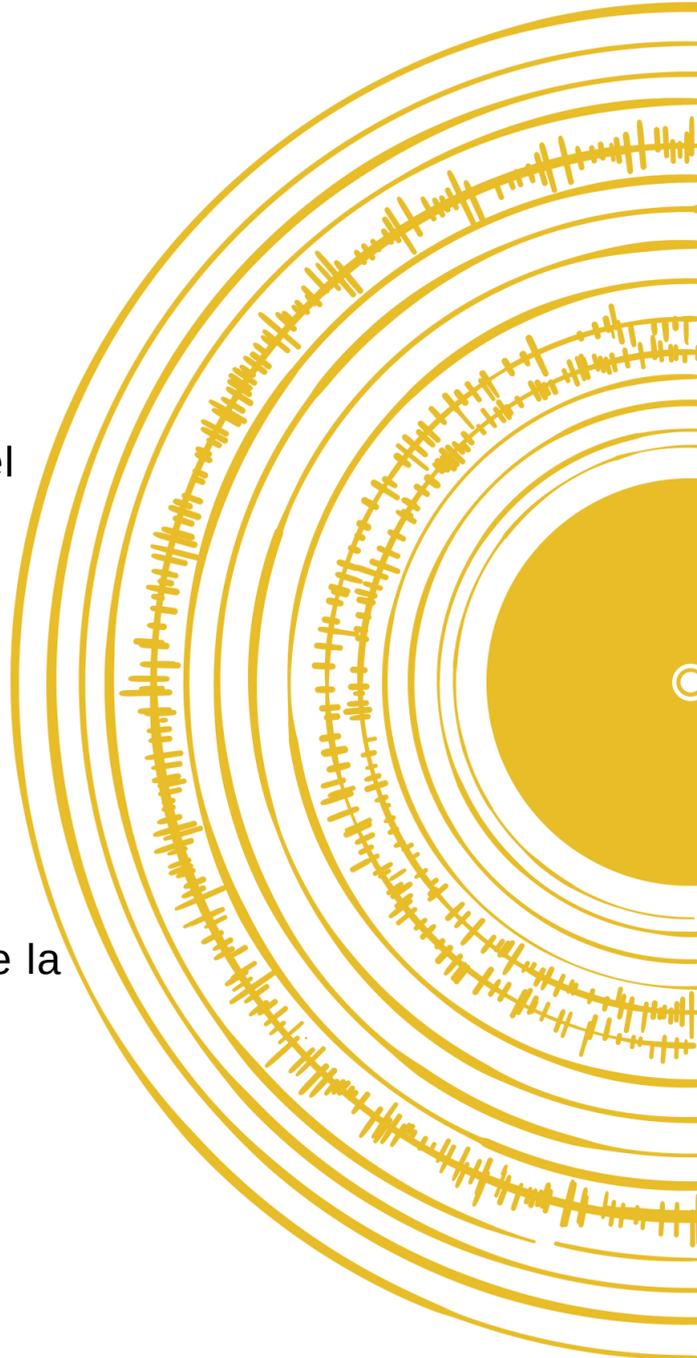
A dark, low-key photograph of a child sitting on a wooden floor in a room. The child is wearing a dark jacket and light-colored pants. The room has a window with a lamp and a lamp on a table. The lighting is very low, creating a somber and intimate atmosphere.

Es utilizando este daño emocional que comencé a ensamblar ideas y acontecimientos. Resaltando el papel de la niñez como base en la construcción del individuo prestando atención a los daños, traumas y marcadores somáticos a los cuales son sometidos los niños durante la crianza.

Como forma de agresión, la obra busca por medio de la repetición, saturación, materialidad y dibujo, intercambiar los roles comunes del adulto y el infante.

Utilizando rostros de infante que tendrán el poder de incomodar y agredir al observador, el cual se encuentra indefenso.

Deseaba llevar la obra más allá de la galería o espacios comunes de exposición.

Mezclando arte sonoro con una
instalación digital creada en tiempos
de pandemia.

Quería generar un espacio de
inmersión, en el cual el visitante
pudiera entrar, caminar, ver y
sentir...

Aun así, debido a las circunstancias
del momento, me encontré con la
dificultad de la virtualidad

Dificultad que continuaría con
GESTOS

Quiero irrumpir en espacios incómodos o estrechos,
como lo son callejones o pasillos.

Aumentando el sentimiento de ser observado
ferozmente por el transeúnte.

Por eso la realice en un pasillo de la casa de mi
abuela.

Por medio de estuco y grafito cree esta ola que crece
y observa pasivamente a la sociedad.

Luego de este primer intento por salir del cuadrado
blanco, sentí la necesidad de continuar.

Es así como desde el encierro comienzo a buscar
lugares, los cuales incomodar.

Figura 7 Baena, E. (2020). *Gestos; Instalación en el espacio, dimensiones variables*

Con ARRULLO encontré un espacio nuevo: El matorral.
Lugar donde el tránsito es poco y con cuidado por el miedo
que el propio lugar genera.

Además de ser los lugares donde mayor mente se dejan los
cuerpos de bebés muertos o abandonados.

Figura 8 Baena, E. (2020).
*Arrullo; instalación en el
espacio; Proyección
acetato y luces*

Figura 8 Baena, E.
(2020). *Arrullo*;
instalación en el
espacio; *Proyección*
acetato y luces

Arrullo toma este lugar y potencia su ambientación terrorífica, con un juego de luces, sombras, y sonido.

Buscaba que la persona que transitaba se encontrará incómoda y aterrada.

Mi deseo de incomodar no paro, y en la actualidad es más latente y menos temeroso.

GUÍA

**¿Es el papel del artista el de un
cuidador social de la imagen?**

**¿Es el artista acaso un ser
alejado de su entorno?**

**¿el arte sólo tiene
un fin sanador?**

No, tanto Ravelo cómo Davis son provocadores, incendiarios a su modo y principalmente reaccionarios.

no han buscado sanar a nadie, han gritado en la cara de las personas sus dolores y los han hecho parte de los mismos.

Es esta posición política frente al arte donde yo decidí pararme, no soy el eje sanador de la sociedad.

Soy el cerillo que prende el incendio y puede o no generar una reacción.

Aun así, no son los
únicos que han hecho
mella en mi pensar...

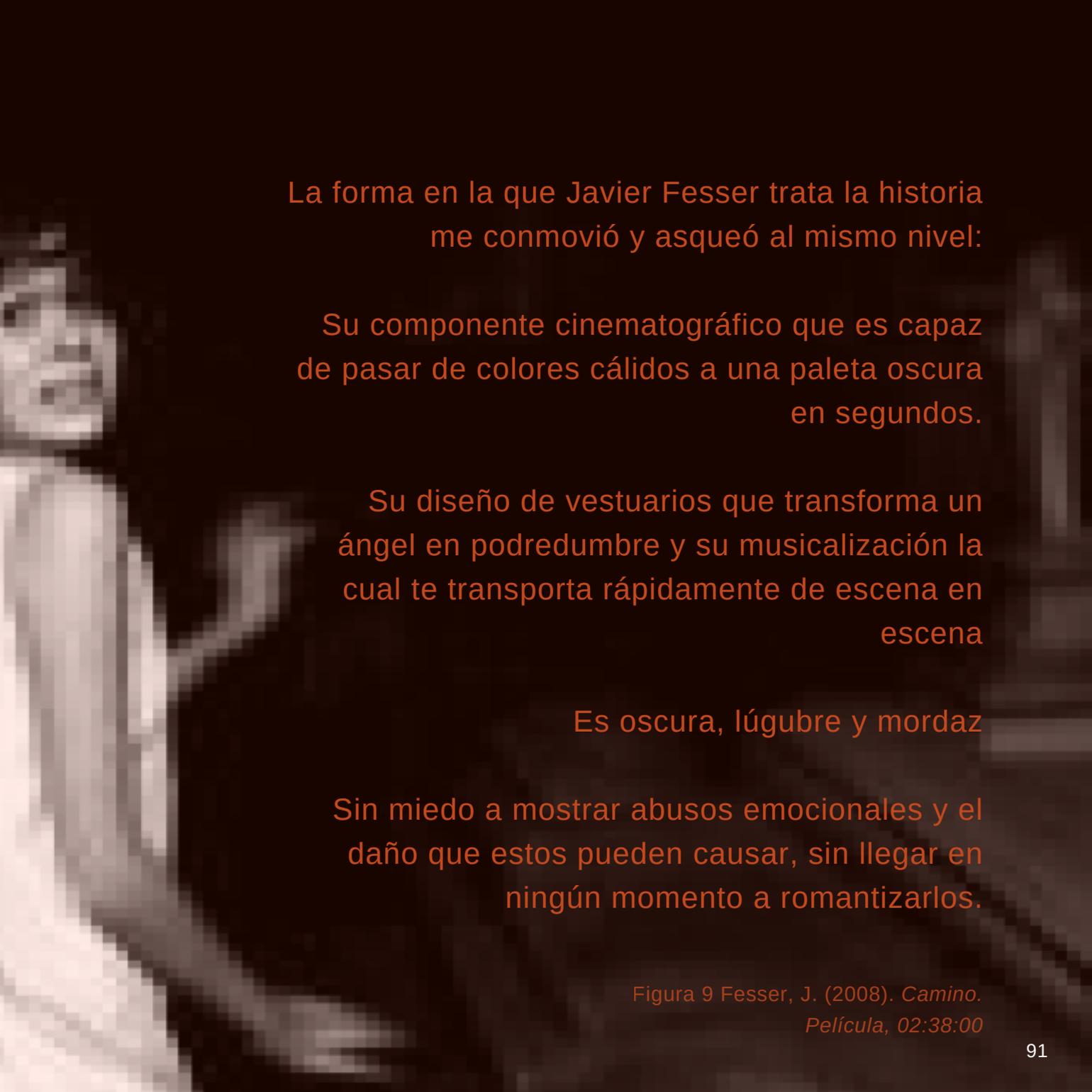
Desde el cine también me he encontrado con películas las cuales me han cambiado la forma de plantearme mi estética

De todas ellas resalta Camino de Javier Fesser (2008)

Una película tan cruel como hermosa. esta nos narra la historia de la niña Camino, la cual es criada en un ambiente altamente religioso y coercitivo.

Pronto ella se enferma, y tiene que enfrentar un viaje a la muerte, lleno de traumas, alucinaciones, sueños y recuerdos.

La forma en la que Javier Fesser trata la historia me conmovió y asqueó al mismo nivel:

Su componente cinematográfico que es capaz de pasar de colores cálidos a una paleta oscura en segundos.

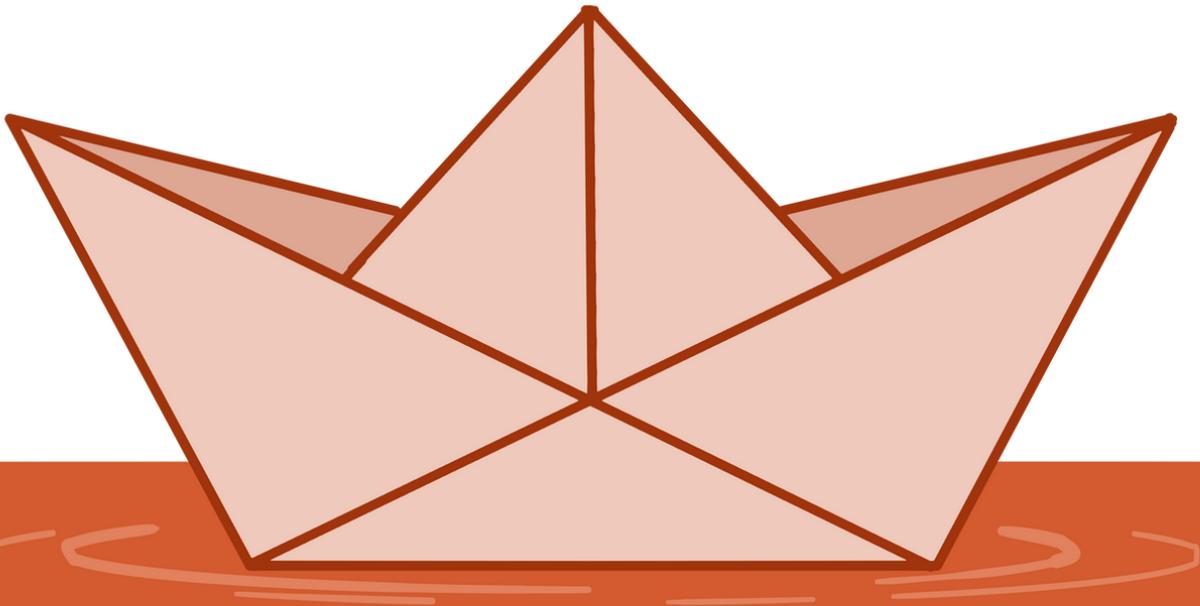
Su diseño de vestuarios que transforma un ángel en podredumbre y su musicalización la cual te transporta rápidamente de escena en escena

Es oscura, lúgubre y mordaz

Sin miedo a mostrar abusos emocionales y el daño que estos pueden causar, sin llegar en ningún momento a romantizarlos.

Figura 9 Fesser, J. (2008). *Camino*.
Película, 02:38:00

EL TRAUMA ES TRAUMA

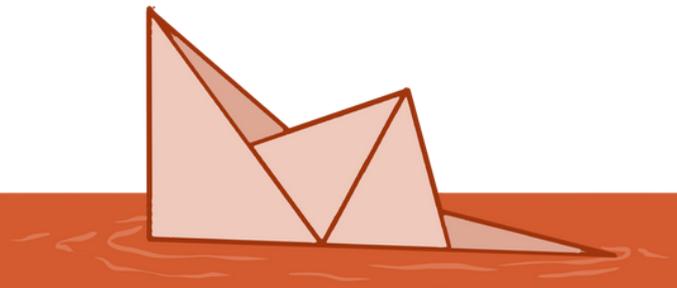
Y es esta forma tan cruda y sincera de mostrarlo algo que intento acoplar en mi metodología de trabajo.

No me niego a la poesía o la alegoría, es en Ana Claudia Múnera donde encuentro estas de forma sincera y real

Indaga por los temas de los espacios domésticos en relación con los objetos y las relaciones entre distintos actores dentro de la sociedad.

En su obra Canción de Cuna habla de su infancia, sus recuerdo y miedos

Mostrando tanto sus alegrías como el trauma de vivir en el constante miedo a la guerra

Ana Claudia no necesita gritarnos directamente a la cara lo que siente. Con el uso de elementos simples puede crear narrativas complejas

Es este uso de los objetos lo que más me ha interesado.

Considero que mi obra grita y asfixia, no es limpia y alegórica como la de esta artista

Pero es en el uso de pocos elementos, lo que deseo anexar a mi quehacer artístico

Poder usar poco y tener la capacidad de expresarme al máximo.

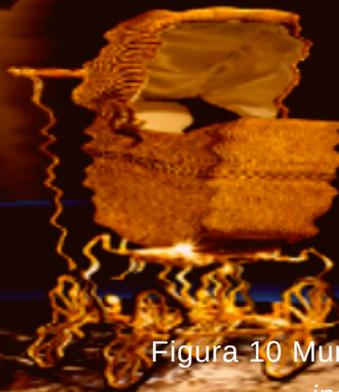

Figura 10 Munera, A. (2019) Canción de cuna, instalación, dimensiones variables

Es en la búsqueda por la expresión una técnica toma principal relevancia en mi trabajo, el arte sonoro se hace presente.

Sonidos, lugares, historias, todo puede desembocar un recuerdo, una realidad.

Me preguntó ¿Qué parte de esa realidad puedo usar y qué parte puedo modificar?

En Ariel Guzik encontré una respuesta, todo.

Ariel utiliza todos los sonidos con la intención de comunicar a través de vibraciones, creando espacios sonoros que te alejan del mundo.

*Su idea es distinta, pero su intención es la misma, él y yo
deseamos comunicar.*

*Por eso decidí escuchar con mayor atención su obra,
intentando entender qué quiere decir y del mismo modo,
comienzo a escucharme.*

¿Qué quiero decir?

*Ariel me permitió encontrar el lugar, y la forma... pero ¿es
suficiente?*

Creo que tanto él como yo sabemos la respuesta.

Por ese motivo decidí buscar una forma de registro.

Algo más allá que permita al sonido ser y lo potencializa.

*Comenzar buscando esto en el vídeo, en el espacio
expositivo.*

No, nada de eso era suficiente.

Opacaban y no comunicaban.

Hasta que encontré a Mierle Laderman Ukeles.

*Una artista del performance que encontró en la fotografía un
mejor registro que el vídeo.*

*Viendo su obra y principalmente su registro me reencontré
con la idea de la serialidad.*

*Que pasa sí en vez de ver videos veo fotogramas, la
partícula más pequeña.*

*¿Y sí creo una serialidad pequeña que cuente una
narrativa?*

*Encontré por fin los que necesitaba, un soporte que diera
cuenta del sonido pero que en ningún momento lo opaca.*

Figura 11 Mierle Laderman Ukeles. (1973) *Outside, performance*

SILENCIO

Con todas estas experiencias decido
crear...

“Sonríe”

Nacida como una instalación
mayormente sonará, sonríe pronto mutó
hacia el video arte.

Como un hijo que se debe permitir ser,
primero gesticula el audio.

En completa oscuridad me propuse
escuchar lo que tenía en mi hogar. que
sonidos podía identificar, los pasos
fueron de mis primeros descubrimientos

Escuchar el sonido de los zapatos y
saber qué persona se acercaba sin
necesidad de más pistas...

Así continúe sintiendo, buscando y experimentando, decidiendo utilizar bancos de sonidos que me ayudaran.

Solo luego de este experimentar me encontré vacía de imagen.

Grabe y busque

Luego uní como cociendo lo que poseía para generar esas emociones que tanto he buscado.

Un primer momento en la oscuridad. en un cuarto aislado, donde se guarda el "rebujo de la casa" el cual asemeja a todo lo que nuestras familias se esfuerzan por esconder.

Pero esto ya no está escondido, es expuesto.

De esta forma el rebujo no es más que el maltrato que ejercemos hacia el infante, golpes, jalones y gritos son escondidos al interior del hogar.

maltrato camuflado de educación.

Figura 12 Baena, E. (2022).
Sonríe, video, duración 4:00 min

y como si de una película de suspenso se tratara el niño está y no está, moviéndose en un plano donde la incertidumbre es constante.

las voces de los infantes que son silenciadas constantemente, salen a la luz. Con la idea de escuchar lo que siempre fingimos no oír, el niño emerge...

**como una risa que
parece llorar**

Final

o un llanto que
parece reír

Por
primera vez, fui cineasta...

Pero ... las cosas no son perfectas y pronto caí

Caí en la tristeza, en la pérdida de mí, me perdí en lo que logro entender...

Mi propia mente

Apática de todo lo que me rodeaba, me desligue de mi proceso de creación, en realidad me desligue de mi vida.

Abstraída de mi cuerpo vi como el tiempo pasaba, veía cómo las personas intentaban ayudarme, pero no las entendía....

Me decían palabras dolorosas que no sentía, no era capaz de llorar o sonreír...

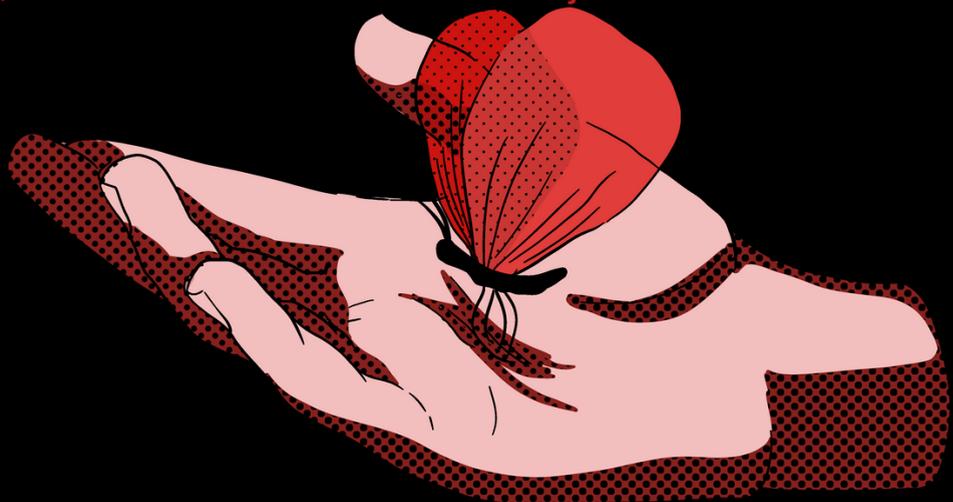
Yo simplemente no quería ser yo...

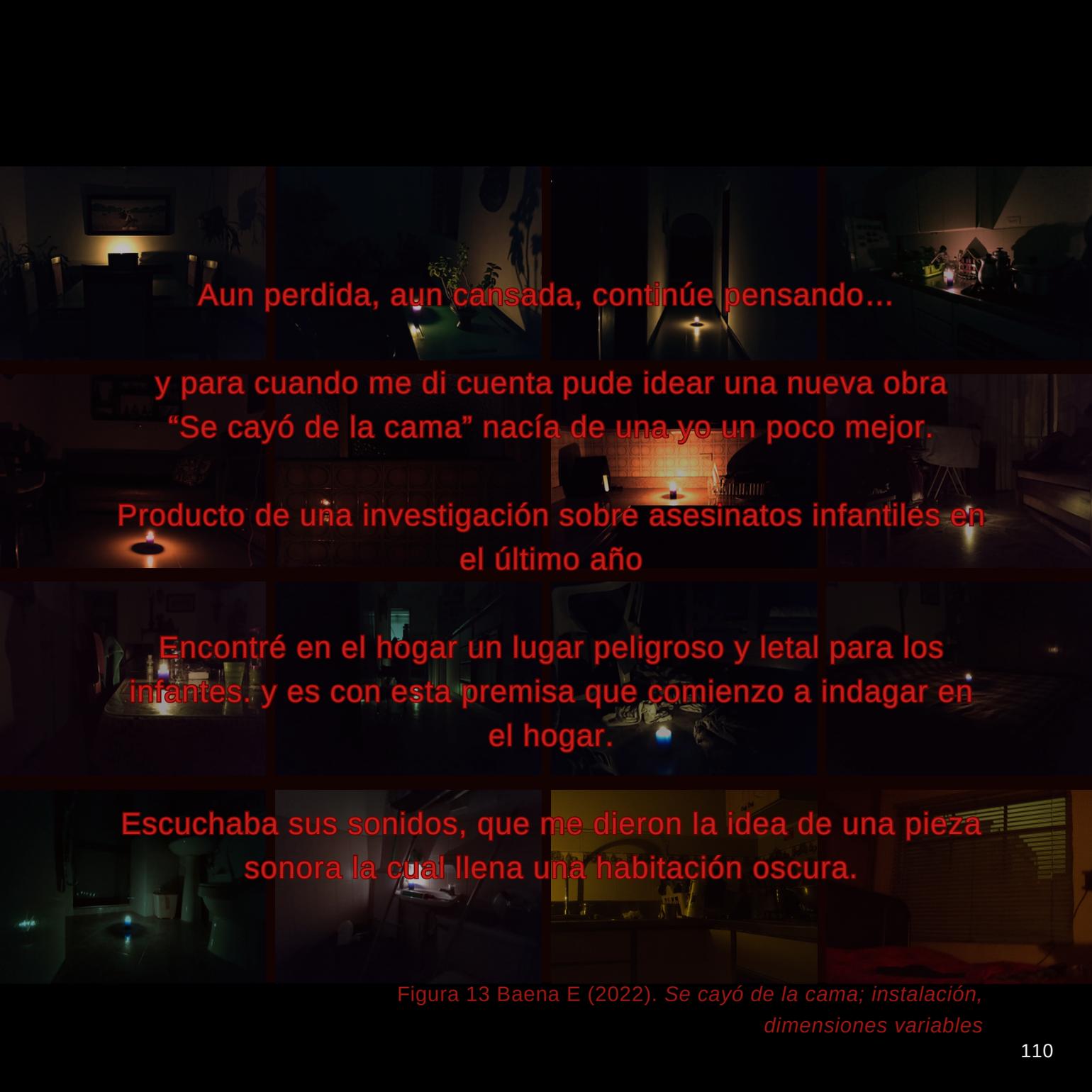
Aun así, intentaba crear, intentaba seguir con mi carrera, pero por sobre todo, intentaba volver a entrar en mí.

Debo agradecer a quienes no me permitieron rendirme, amigos y pareja hicieron lo mejor que pudieron para que yo no me hundiera, es probable que no sepan, o lo notaran...

Pero chicos, ustedes me salvaron de dejarlo todo a un lado...

Gracias...

Aun perdida, aun cansada, continúe pensando...

y para cuando me di cuenta pude idear una nueva obra
"Se cayó de la cama" nacía de una yo un poco mejor.

Producto de una investigación sobre asesinatos infantiles en
el último año

Encontré en el hogar un lugar peligroso y letal para los
infantes. y es con esta premisa que comienzo a indagar en
el hogar.

Escuchaba sus sonidos, que me dieron la idea de una pieza
sonora la cual llena una habitación oscura.

Figura 13 Baena E (2022). *Se cayó de la cama*; instalación,
dimensiones variables

Veía sus habitaciones, por lo que, en este lugar oscuro, en el centro, debían ir fotografías en pequeño formato (3x4 cm) donde se conociera la casa alumbrada por una linterna.

Las fotografías son iluminadas por un spot desde el techo, y funcionan como el punto de encuentro del visitante que debe acercarse a ellas para lograr verlas. mientras al mismo tiempo el sonido del hogar los envuelve.

Finalmente había creado algo para mi...

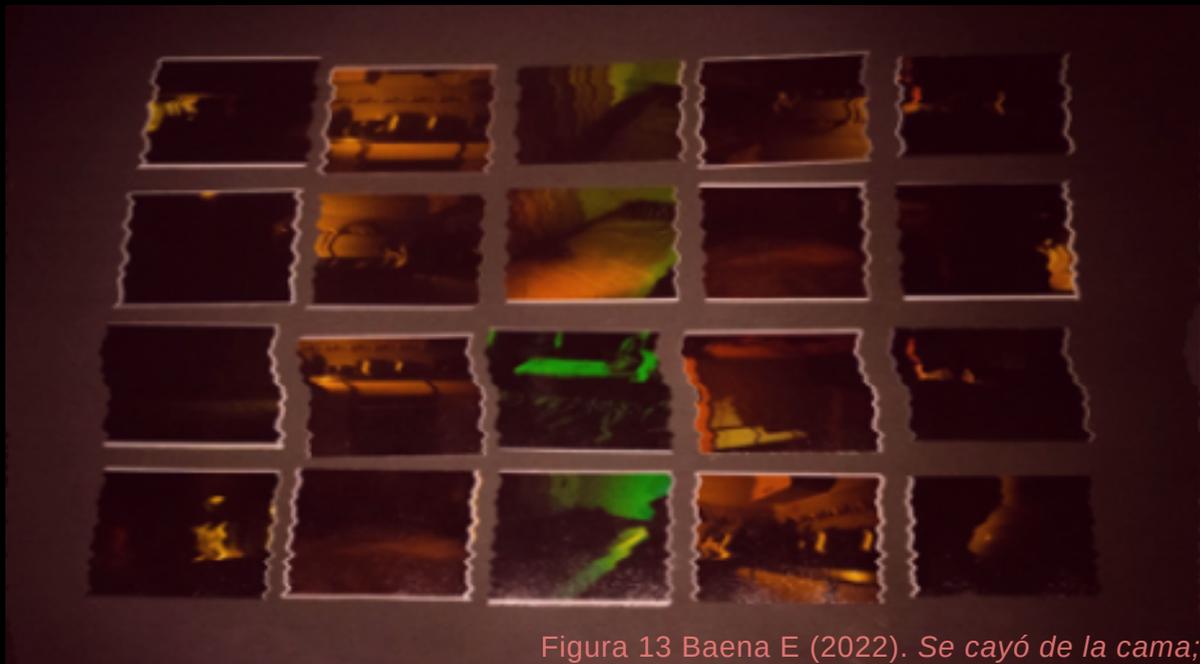

Figura 13 Baena E (2022). *Se cayó de la cama;*
instalación, dimensiones variables

PRELUDIO

El proceso ha sido largo y doloroso, pero en igual medida divertido y excitante

Las obras “sonríe” y “se cayó de la cama” que conformarán mi proyecto de grado continúan en construcción, aun siento que nunca termino de encontrarlas de verlas y pensarlas.

Como si estuviera
enamorada, las pienso y
repienso, destruyo y
creo...

Incapaz de encontrar un
final apropiado, lo
suficiente para llenar
sus nombres.

Aun así, realizo la
esperada muestra de
grados, dubitativa, pero
esperanzada...

Figura 13 Baena E (2022). *Se cayó de la cama;*
instalación, dimensiones variables

*Estefanía es mi nieta por parte de la mamá; es una persona muy
asequible, inteligente,
muy manejable, muy trabajadora, estudiosa; siempre ha estado
conmigo. Yo aspiro,
— como te dijera yo —, que cuando pienses tus decisiones sean de
forma concreta,
que le vaya bien en su vida.*

*María Delfina Aguirre, 2022,
[Entrevista]*

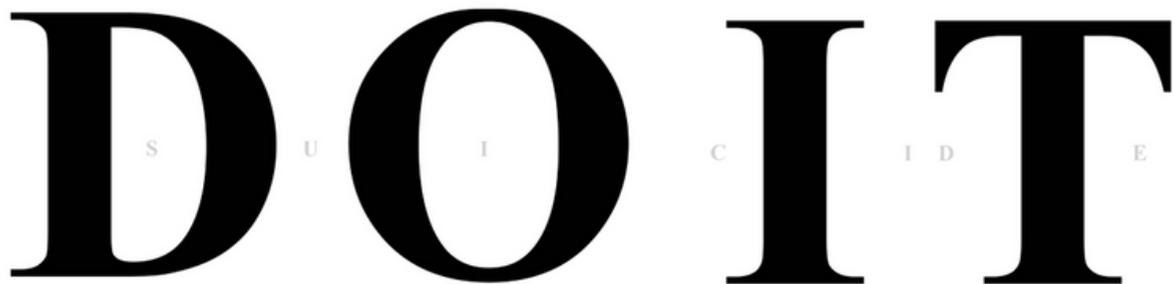
*Figura 13 Baena E (2022). Se cayó de la cama;
instalación, dimensiones variables*

Elipsis
Elipsis
Elipsis
Elipsis

Simultáneamente a la exposición de grado partícipe de la residencia Naviera. Un espacio de creación artística donde me centre en mi depresión y como esta me lleva los lugares más oscuros de mi cabeza.

¿Como enfrentar al enemigo si este enemigo soy yo?

Fue un pensamiento recurrente durante mi estadía, durante mi vida. Por lo que decidí que debía morir.

D O I T

Figura 14 Baena, E. (2022). *DO; Impresión sobre papel, dimensiones variables*

Cree una nueva YO. Una Yo que hizo un casting de edificios de los cuales saltar. Una Yo que encontraba mensajes en las calles de la ciudad... Mensajes que le alentaban a morir.

Era una Yo decidida, segura, que no dudaba y estaba en paz. Una Yo artista que eligió morir.

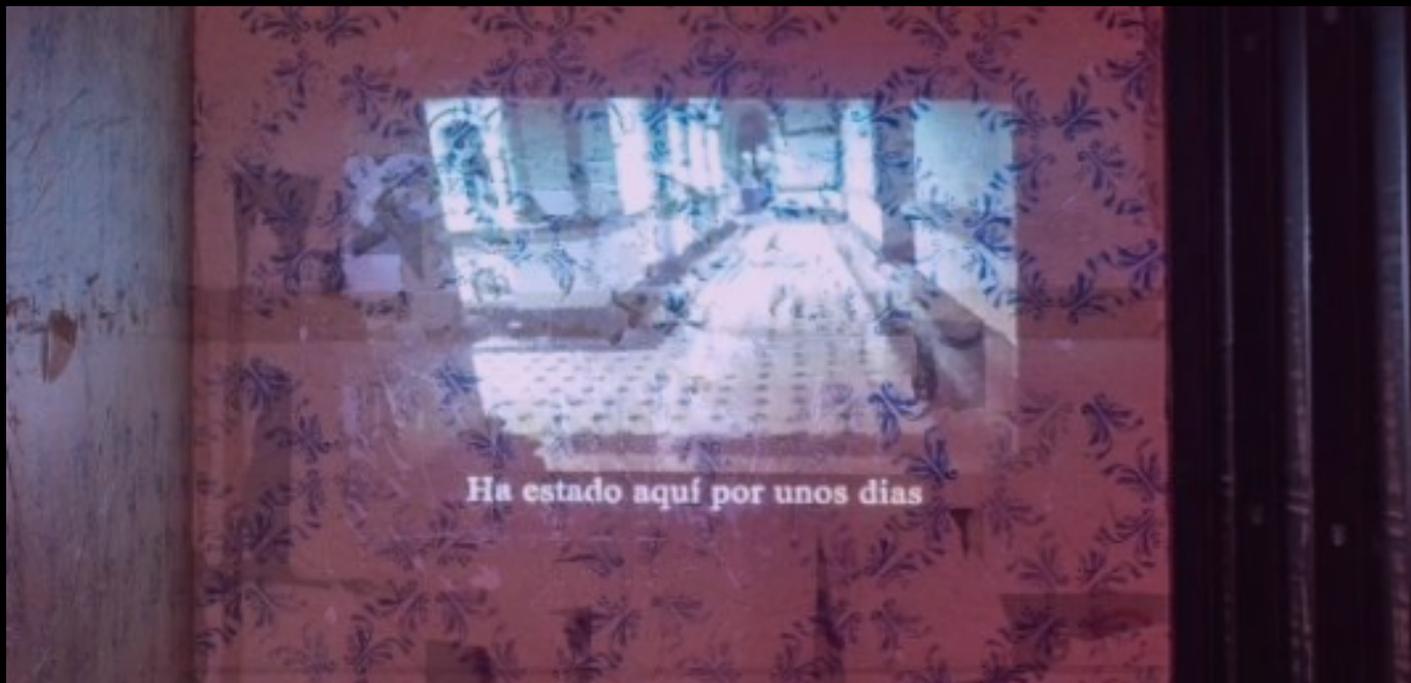
Figura 15 Baena E (2022). *Casting*; instalación en pared, dimensiones variables

Sorprendentemente, para mí, esta YO creo algo maravilloso, dolió, pero el dolor es maravilloso y hermoso en sí mismo.

Me dejo un video, un video de pensamientos e inquietudes que llego a Erika Cuervo...

En su momento no lo imagine, pero qué suerte tuve.

Erika me selecciono para exponer esta video instalación en el MAMM (Museo de arte moderno de Medellín). Con ayuda de mis amigos, a quienes les debo un amor infinito, pudimos crear una habitación donde finalmente una parte de mí murió.

Ha estado aquí por unos días

Figura 16 Baena, E. (2022). *Tired*; video instalación, dimensiones variables

Ser destruido a plena luz del día, sin que nadie pueda verlo.

La habitación estaba llena de goteras. Podía sentir como bajaba el agua por las canaletas junto al incesante siseo de la nevera que perturbaba mi silencio. Tal vez sólo lo acompañaba, o quizá era lo mismo. Pero se me hacía imposible permanecer en esa habitación fría y húmeda; tan baja, tan acabada, tan deteriorada. Salí. No sé si fue el afán causado por mi ansiedad o la necesidad de huir de ese lugar, lo que me llevó a alzar la mirada y verla. Ahí estaba, tan hermosa, una ventana verde adornada por blancas cortinas por las que se filtraba el viento haciéndolas bailar... ¿cómo sería subir y saltar?

Estefanía Baena Barón, 2023

Figura 16 Baena, E. (2022). *Tired*; video instalación, dimensiones variables

BIBLIOGRAFÍA

Baldrich, A. C. (26 de Agosto de 2021). Defensoría denuncia incremento de violencia contra los niños y las niñas en los primeros cuatro meses de 2021. RCN Radio.

Davis, L. (2009). Cuentos completos de Lydia Davis. En D. Navarro, La Madre (pág. 67). Digital: Titivillus.

Gámez-Guadix, M., & Almendros, C. (2011). Exposición a la Violencia entre los Padres, Prácticas de Crianza y Malestar Psicológico a Largo Plazo de los Hijos. Psychosocial Intervention vol.20 no.2 Madrid.

Infobae. (16 de Agosto de 2021). Más de 6.900 niños han sido abusados en Colombia durante el 2021, según el ICBF. Infobae.

Jorge, I. G. (2017). Relación Entre Clima Familiar, Problemas Emocionales Conductuales Y Mecanismos De Afrontamiento En Adolescentes. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas.

Kafka, F. (2003). La metamorfosis. Obtenido de Biblioteca virtual universal <https://biblioteca.org.ar/libros/1587.pdf>

Ravelo, E. (13 de 07 de 2017). "Unforgivable": Erik Ravelo exige justicia para los niños de la guerra. (D. Leighon, Entrevistador)

Ravelo, E. (s.f.). ERIK RAVELO. Obtenido de Myportfolio: <https://erikravelo.myportfolio.com/los-intocables-the-untouchables>

UNICEF. (2015). Ocultos a plena luz: un análisis estadístico de la violencia contra los niños. Resumen. Nueva York: UNICEF.

HOJA DE VIDA

Estefanía Baena Barón
estefaniabaenab@gmail.com
Medellín, Colombia, 1998

ESTUDIOS

2017-2023 Pregrado en Artes Plásticas. Universidad de Antioquia.
Medellín, Colombia.

2019-2021 Pedagogía Waldorf, Fundación Centro Humanístico
Micael. Medellín, Colombia.

2019 Tecnóloga en animación digital. Medellín, Colombia.

DISTINCIONES Y HONORES

2019 Estímulo académico, auxiliar colección de artes. Museo
Universitario Universidad de Antioquia(MUUA). Medellín,
Colombia.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2023 La belleza será convulsa, Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM). Medellín Colombia.

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

2022 Colectivo fotografico Hermes Trismegisto, Corporación artistica ImaginEros. Medellín, Colombia.

2022 Conmemoración "100 años del natalicio Eduardo Ramírez Villamizar." Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

2019 Ecologías digitales 2019, Expresiones Culturales. Museo Universitario Universidad de Antioquia(MUUA). Medellín, Colombia.

2018 I muestra de estudiantes de fotografía. Crealab, Centro cultural de la facultad de Artes. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

220 años

— Tantas razones para amarte —