

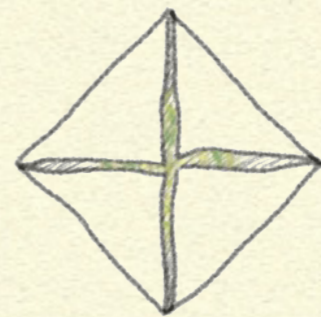
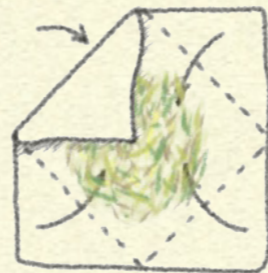
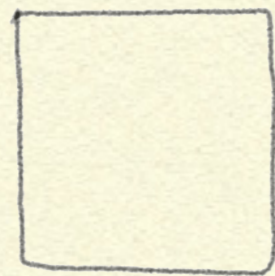

El frágil
cuidado
de una
ausencia

Memoria de grado
Camila Maya

Facultad de Artes

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

Coordinador Área de Investigación y Propuestas
Fredy Alzate Gómez

Asesora de Memorias de grado
Lindy María Márquez Holguín

Docentes del departamento de artes visuales

Diseño
Vanessa Estrada Palacio

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales

El frágil
cuidado
de una
ausencia

Memoria de grado
Camila Maya

Memoria de Grado, para optar el título de Maestro en Artes Plásticas
Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín, 2020

En agradecimiento a María Rita Álvarez

En la maleta que llevo ahora sobre mis hombros empaqué la fachada de la casa de mi infancia donde solía jugar, sus manos tibias que agarraban la mía por el pasillo, mis ojos para no llorar más y para no ver los suyos cerrándose.

Contenido

Julio del 2003	11
Declaración de artista - Modos de ver	11
Agosto del 2003 a Octubre del 2003	12
Introducción	12
Noviembre del 2003 a Diciembre del 2003	14
Justificación	14
Enero del 2004 a Febrero del 2004	16
Marco teórico	16
ANTECEDENTES	23
Modos de ver	23
Jardín musical.	24
Musicografía botánica.	26
Para los ojos.	28
Ausencia.	32
Ser ausencia.	34
Soledad.	36
REFERENTES	39
Do Ho Suh	40
María Elvira Escallón	41
Ximena Velásquez	42
Tamara Jacquin	43
Ann Hamilton	44
Lindy María Márquez H	45
Mario Opazo	46
HOJA DE VIDA	49
Bibliografía	50

Julio del 2003

Declaración de artista - Modos de ver

La experiencia de carencia de visión por un tiempo brindó a mi ser llenarse de reconocimientos táctiles y sonoros, es allí donde se construye el primer cimiento de mi trabajo, creer en una ceguera blanca y una memoria frágil es el inicio de mi cuerpo, así el olvido, la carencia o la ausencia me permiten reconocer el espacio y el habitar da cuenta de cómo la vista nos proporciona el recuerdo casi intacto de las cosas, pero ¿qué pasa cuando el recuerdo de una experiencia se crea partiendo de los demás sentidos? y ¿cómo es que el olvido llega blanco al igual que la ceguera a cubrirlo todo con una seda, como si la memoria fuese ese hogar que se deshabita y solo quedan sus muebles fantasmales con esa capa para que el polvo no los consuma?

Reconozco y doy cuenta de las perspectivas que generan la experiencia de una imposibilidad visual, que condicionan mi relación con el mundo. De esta manera, en mi memoria habitan aromas y texturas de plantas, así como los sonidos de cada uno de sus nombres; a través del análisis del recuerdo y la memoria, del reconocimiento táctil de la realidad, creo palabras, sonidos e imágenes traducidas al braille y lenguajes musicales, que relaciono con plantas curativas para infecciones oculares, objetos y espacios de mi casa de infancia, deviniendo en instalaciones que exponen la fragilidad humana y otros modos de ver.

Agosto del 2003 a Octubre del 2003

Introducción

“La piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo, y toda la piel tiene tacto. Cada roce, cada superficie, cada contacto produce una sensación que se codifica en el cerebro. Y cada miembro, el codo, el hombro, la rodilla, la espalda, el coxis, la nariz, todo el cuerpo es sensible al contacto.”

Julietta Crivisqui -Arte táctil-

Recuerdo estar en la finca de María Rita Gutiérrez mi bisabuela, sentada a su lado sobre una roca tibia por el sol del mediodía, trataba de explorar con mis manos las plantas que ella cultivaba, para crear en mi memoria una imagen de aquellas, basándome en lo que sentía al tocarlas, en recuerdos, olores y sonidos vividos.

Pero esta especie de juego con las plantas, se convirtió prontamente en mi “modo de ver” ya que mis ojos se cerraron por una infección que duró un corto tiempo, lo que me permitió que, al tocar un objeto, este se reprodujese sobre el blanco infinito de mi cabeza cual si fuese contorneado con un hilo.

Todo esto me despertó un interés sobre lo sensorial que me llevo a estudiar durante años música, teatro y danza. Una vez estando dentro del programa académico de Artes Plásticas pude tener contacto con la escena del arte contemporáneo y de las distintas pero contemplativas formas de como este es exhibido en museos y galerías. De esta manera, empecé a sentirme con desanimo pues me aburría fácilmente en las exposiciones, ya que no encontraba un interés con solo pararme a ver las obras exhibidas. Siento una relación muy ligada con el querer tocar y reconocer imágenes a partir del tacto o de otros sentidos. En mi propuesta esto implica que el espectador no es un sujeto pasivo sino activo, trascendiendo el plano de contemplación condicionada que tenemos “No tocar”.

De ahí, me surgió uno de los interrogantes que detonaría el principio fundamental para desarrollar mi propuesta la cual cuestiona principalmente los convencionalismos de exhibición de obras meramente contemplativas, es decir ¿Por qué no exponer al

espectador obras para interactuar y crear experiencias sensoriales?

Me siento en la necesidad de acompañar con la mano el placer de mirar las obras, así que empecé a trabajar y explorar combinando algunos sentidos con lenguaje Braille,¹ con relieves, sonidos y oscuridad de esta manera el reconocimiento de formas, figuras, objetos partiendo de lo táctil es de los recuerdos que más resuenan en mi mente, la textura de las plantas, el pasto, la tierra y semillas, entre otros; por lo que me cuestiono constantemente ¿Por qué hemos olvidado sentir lo que nos rodea? Entra en juego entonces, lo natural como figura para ser inspeccionada y explorada, con el fin de que el arte pueda integrar las experiencias, vivencias y recuerdos de todo aquel que decide interactuar con las piezas logradas a través de lo multisensorial.

La infección ocular me dio la posibilidad de asumir la creación a partir de los recuerdos de invidencia, el tacto y lo auditivo, crear a partir de lo sensorial

me condujo a desarrollar propuestas artísticas con los senderos de invidentes, recorridos a ciegas, cartografías, texturas, estudios de plantas medicinales, ver con las manos, dibujar al tacto, jardines musicales, un conjunto de piezas al que he denominado MODOS DE VER y de las que derivó finalmente el proyecto “El frágil cuidado de una ausencia”.

¹El sistema braille creado por Louis Braille no es sólo y principalmente un código especial de lectura y escritura. Es, ante todo, un medio de comunicación alternativo al visual, que pone en marcha mecanismos psíquicos y neurofisiológicos por completo diferentes a los implicados en la lectoescritura convencional a través del sentido de la vista. (Ismael Martínez y Delfina Polo, 2004)

Noviembre del 2003 a Diciembre del 2003

Justificación

El frágil cuidado de una ausencia tiene como interés primordial, hacer notoria la presencia de mi bisabuela no solo en mi infancia, mis recuerdos o mi vida, sino también en el otro, que a pesar de no conocerla pueda identificar su fragilidad y a la vez su fuerza como reflejo de él mismo, es decir, concebirla como proyección de lo humano.

Con sus plantas y su cuidar, empecé a reflexionar en torno a ella, así sus prácticas de recolectar y secar plantas medicinales, empacándolas en bolsitas de tela y remojuéndolas en agua tibia para poner encima de las heridas, los morados, la piel hinchada y sobre todo sobre mis ojos, me llevó a adquirir una costumbre de recolectar plantas, hojas y pequeñas ramas, lo que con el tiempo desembocó en un diario de campo, donde las incluía con reinterpretaciones a ciegas (siempre en mi mesa de trabajo, una caja con más de 6 especies diferentes

que recolecte días atrás, papel y lápiz, mis ojos vendados y palpando cada parte de la planta mientras con la otra mano el lápiz con su recorrido intenta dibujarla) que denominé como Dibujos a ciegas.

Así el tacto, empecé a concebirlo como una mirada que me permitía un contacto con la forma, la textura, el volumen y el peso, mirada que quise prolongar mediante el sistema Braille con el fin de realizar una lectura de lo no visible, pero ¿Cómo proyectar más esta mirada, llevarla más allá de lo palpable? mis conocimientos sobre música, contestaron dicha pregunta, al darle tono, ritmo y movimiento, a las traducciones que hacía con el Braille, convirtiéndolas en notas musicales, y a su vez en partituras que interpretaba con instrumentos digitales o cajas musicales.

Todo esto me llevó a pensar que mi corta invidencia me permitió expandir mi mirada, al punto de obtener una visión de las cosas más allá de su misma realidad, reconociéndolas sensiblemente, como entidades que viajan en el tiempo, de un sentido a otro, de un recuerdo a una memoria que siempre está por construirse. Yo creo mi mirada, para ver el encuentro primigenio y latente entre mi abuela y yo.

Enero del 2004 a Febrero del 2004

Marco teórico

Recordar mi infancia es traer a mi memoria el jardín, las plantas, la tierra. Mi bisabuela fue quien más me infundió la idea de que “las plantas curan” y con esas palabras crecí junto a su casa, su jardín y los bosques de pinos.

La condición de “lesión ocular”, la nombro así ya que epistemológicamente la palabra ciego viene del latín caecus (ciego, oscuro, tenebroso) o invidente del prefijo in (no) videre (ver). Me encaminó hacia la investigación y el trabajo de campo del mundo sensitivo. El envolvente manto blanco de mi mente ciega y tenebrosa me llevo a la exploración de los sentidos (tacto, olfato, oído y gusto) claro está que el proceso de curación llevaba cierto rigor médico agregando también el cuidado de mi bisabuela y sus más de 22 especies de plantas, extendiendo entonces aquí un pequeño jardín de aquellas plantas que solía usar:

Plantas	Hinojo	Manzanilla	Ortiga	Caléndula	Regaliz
					
Nombre científico	Foeniculum vulgare	Chamaemelum nobile	Urtica dioica	Calendula officinalis	Glycyrrhiza glabra
Descripción	Es una planta perenne, aromática, con tallos de color verde claro, brillantes, algo estriados, erectos, sólidos y redondeados. Las hojas son alternas y de folíolos agudos. Las flores, son amarillas y grandes.	Planta herbácea perenne de tallo rastrero y ramificado, que cuenta con hojas alternas muy segmentadas. El tallo está rematado por una cabezuela formada por flores periféricas y centrales.	Planta herbácea perenne de color verde, robusta con numerosos pelos que imitan al contacto. Tallos de 70 a 150cm de largo cuadrangulares. Las flores aparecen entre junio y septiembre son pequeñas y verdosas.	Es una planta herbácea anual que tiene una raíz fibrosa, un tallo anguloso de unos 50cm de altura. Las hojas son de color verde pálido con bordes algo dentados. Las flores son tubulares y con algunas espinas.	Puede alcanzar un 1m de altura. Su raíz y su rizoma son perennes y cilíndricos de color marrón por fuera y netamente amarillos en su interior, y alcanzan una notable longitud. Las flores de color azul o purpuras.
Aplicaciones	La esencia de hinojo sirve para fabricar un agua de hinojo (agua foeniculi) empleada en gárgaras y baños oculares. Eficaz para reducir el picor y la inflamación de los ojos.	Se emplea por sus virtudes antiinflamatorias y desinfectantes. Tiene la propiedad de calmar el sistema nervioso, reduciendo los calambres, particularmente en las afecciones ginecológicas.	Son antiinflamatorias y son eficaces en tratamientos para la mucosa ocular. Se prepara una infusión en agua, está también combate el insomnio.	Es una planta sudorífica y estimulante, antiespasmódica. Se usa especialmente el aceite y la infusión en caso de quemaduras e irritaciones. La infusión de flores es útil como colirio para lavar los ojos en caso de conjuntivitis.	Su principal indicación son los casos de gastritis, útil también en casos de afecciones bronquiales. Es útil en el tratamiento de la conjuntivitis. Permite a los ojos recuperarse de la inflamación más rápido.
Recolección	Para la medicina se recolectan sus frutos, cortados a mano, las semillas sin humedad y seleccionadas, se conservan en seco dentro de sobres herméticos.	Se recoge la cabezuela en el momento de plena floración, después de secarlas a la sombra se puede hacer la infusión y pasarlas a compresas tibias o paños fríos de manzanilla.	Como planta medicinal se recolectan sus flores a mano y con tiempo seco, se les coloca en capaz finas a las sombras o en un secadero, se conservan en sobres cerrados y en un lugar oscuro.	La recolección se hace a mano, en tiempo soleado y se ponen a secar las flores extendidas a la sombra. Conseguir caléndula y hervirla, el vapor puede ser de alivio.	Se desentierren luego de un año o dos de cultivo, cuando la planta empieza a ponerse amarilla. Después se lavan y se ponen a secar. Se emplean compresas de estas plantas secas con agua tibia para la inflamación.

(Suseta Ediciones, 2014)

La manera en cómo reinventaba cada planta en mi memoria era casi una labor de ilustrador botánico, mientras estaba sentada con pequeñas bolsitas húmedas en los ojos palpaba cada parte de la planta: su tallo, sus hojas, pétalos, incluso semillas, cada imagen se reconstruía con texturas y olores, con colores que escuchaba susurrar a mi bisabuela. “En una persona ciega la mayor parte de su imaginación se ha marchitado con su vista, pero se elaboran nuevas imágenes con sus oídos y las yemas de sus dedos cada vez se hacen más sensibles.” (Sacks, 1997, p. 57).

Una ceguera blanca, como un destello que se convirtió en una neblina frente a mis ojos, que me posibilitó otro tipo de acceso a las cosas, siempre alerta a lo que rozaba mi piel, lo que zumbaba en mi oído, tal cual como menciona Saramago en ensayo sobre la ceguera “Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven”. (Saramago, pág. 243) siendo adecuado mencionar que existe un espacio traslucido y brillante, donde

se sitúa el proceso blanco de la experiencia, no negro ya que este se compone de una capa impenetrable, pero para mí cuando me encuentro con las bolsitas encima de mis ojos puedo sentir como es un velo que deja pasar proyecciones imaginarias de objetos, aumentando la posibilidad de reaprender lo que me rodeaba. Reafirmo esto con una frase de Cerati “Hay que cerrar los ojos para poder ver” (Cerati, pág. 1:22)

Dicho lo anterior, mi proceso se ha hilado desde el entendimiento de los sentidos y la incorporación de éstos hacia un pensamiento de ideas creativas para generar propuestas dentro de lo que podría considerarse arte háptico². Precisamente en el libro Los cinco sentidos de Michel Serres muestra como a partir de los sentidos se despliega un abanico de posibilidades frente a la memoria, se plantea la mano como la conciencia creadora de un hilo que conduce al ojo, luego a la memoria, a la sensibilidad y percepción formando la imagen internamente. (Serres, 2002)

Así, frente a las alternativas que me presentaba el arte háptico, me vinculé por interés propio al aprendizaje del lenguaje Braille: su escritura y lectura. En un primer momento consideré este lenguaje como una posibilidad estratégica que permitiera al espectador interactuar de forma directa con mi propuesta plástica, es decir, poder omitir una suerte de señal que indique visualmente que determinada pieza está a disposición para ser tocada. Contemplando también la inclusión sonora teniendo bases en la investigación de la musicografía braille.³

²La percepción háptica es el conjunto de sensaciones, no visuales, que experimenta un individuo para recibir información. Se trata de un sistema de procesamiento de la información por medio de la percepción táctil, utilizado a menudo por las personas ciegas para relacionarse con el mundo que les rodea, y especialmente necesario para entender el arte. Viene de la raíz griega hápt, relativo al tacto, y se refiere a diferentes sensaciones, captaciones y percepciones que se dan por medio de este sentido. (un ojo para el arte, 2015)

³Para las personas que no pueden leer en tinta, existe un procedimiento de escritura musical que fue elaborado por el propio Luis Braille de forma paralela al código para el texto. El método creado por Braille se basa en un sistema de puntos en relieve organizados en ‘celdillas’, formadas por grupos de seis puntos dispuestos en dos columnas contiguas de tres. (Organización Nacional de Ciegos Españoles, 2001)

Ahora bien, todo lo dicho abrió un panorama sobre como es el arte en la sociedad y como este no ha vinculado completamente el arte de los sentidos, ¿Cuál es entonces la función del arte? En la mayoría de los museos o galerías privadas de exposición de obras, históricas o contemporáneas, se pueden apreciar ciertas medidas de seguridad que apartan al espectador de todo objeto artístico expuesto, es decir, suelen haber normas de restricción de un espacio al que no puede acceder el público. En el Museo del Banco de la Republica de Bogotá, por ejemplo, todos los cuadros tienen un límite de aproximación de un metro de distancia, así como las esculturas sin mencionar que algunas de estas están encapsuladas en vitrinas, todo ello con el fin de impedir una aproximación del espectador. En pocas palabras, todos los productos históricos, sean o no consideradas obras de arte, están condicionados a ser contemplados cual si fuesen inmaculados.

Brian O’Doherty menciona que:
La galería es contenedor que, además de influir en

la percepción de la pieza, se encarga de perpetuar un sistema ideológico conservador en el que el arte es arrancado de la realidad y situado en un espacio atemporal e infinito. El museo se convierte en un mundo idealizado e idealizante que sacraliza su contenido e impide que la obra se integre en la vida, divorciando el significado del significante. (Menéndez., 2012)

Cabe resaltar un punto sumamente importante en el arte cuando se presenta el orinal de Marcel Duchamp en 1917 donde a partir de esto cualquier cosa puede nombrarse arte, evidentemente el pensamiento de museo como algo sagrado “...que (a pesar de su diseño moderno) se asemeja a una antigua tumba, imperturbable por el tiempo y depositaria de infinitas riquezas.” (O’Doherty, 1986, p. 56) Cambia un poco además de los diferentes contextos en los que se mueve el arte, al igual que la concepción estética del mismo.

Justamente Baumgarten define la estética como (Aisthétika) “Arte de pensar en lo bello, una

ciencia del conocimiento sensitivo.” (Baumgarten, 1750, p. 14) Para definir una función del arte se debe entender este como una práctica humana, sin dejar de lado los fines de investigación puesto que no solo tiene una función estética,

( ) hay también funciones cognitivas, educativas, identitarias, extáticas, mágicas, políticas. Hay también un papel de medio de comunicación colectiva y de afirmación comunitaria. El arte como producción, como poesía, como práctica, escapa también de gran medida a las constricciones de la problemática estética. Así hoy en día, en numerosos países, hay grupos de artistas que defienden la exclusión del “Todo estético” en provecho de disposiciones conceptuales, cognitivas, comunicativas Una de las características más importantes del arte es que no sirve para nada y que no tiene función evidente o inmediata, y no está claro porque deberíamos querer cueste lo que cueste conservar una función única que fuera la estética Se pide optar por defender con lucidez

un arte que no tenga nada que ver con la estética, que se burle del placer, la recepción y de la sensibilidad, para reencontrar su simple naturaleza del hacer, valorándose en tanto que tal y por él mismo, esto es, valorando su naturaleza de actividad con finalidad pero sin fin. (Michaud, 2009)

Según la artista Sara Lasso, existe una función nombrada la modeladora de la sensibilidad que consiste en la contemplación que enriquece y da forma a la sensibilidad artística del espectador, como objetivo central de estas propuestas de arte se da el desvincular y reemplazar la condición de contemplación por la noción de interacción, con el fin de que el espectador realmente se lleve consigo la experiencia de una obra que; si bien puede ser contemplada, podrá también transmitir su esencia a través de la interacción directa con los sentidos.

Para el artista o el intérprete la función o finalidad del arte se resuelve estéticamente mediante la obra

bien hecha, es decir, con la correspondencia entre la idea y la formalización y la depuración de la técnica, siendo estas garantías de un encuentro con el espectador, pero no hay que subestimar dicho encuentro, no hay que conformarse con la contemplación, con la sensación placentera que reconoce lo bello, no solo porque la belleza es relativa, sino porque hay algo más importante que la belleza, descubrir que verdaderamente somos parte de la obra, o como mejor lo dice Bourriaud: . “El arte es la organización de presencia compartida entre objetos, imágenes y gente.” (Bourriaud, 2008, p. 106)

Ampliando más el panorama, es importante reconocer el carácter de la obra que es recorrida, penetrable, palpable y que le permite al espectador a ser parte de la misma, está siempre en transformación, por lo que su concreción es desconocida para el artista mismo. Así, el espectador es el que le da a la obra una especie de vida mediante su práctica sensorial, lo que recibe el nombre de prolepsis, término que se define como

la estrategia que anticipa al espectador a la obra.

A modo de conclusión, la principal función del arte en la sociedad expresada desde mi punto de vista, consiste en transmitir y compartir un conocimiento, acogándose o no a la estética del arte mismo, ni a su distancia, sino a la experiencia estética, con el fin de establecer relaciones o correspondencias con el espectador, quien a su vez tendrá un sentimiento multisensorial, un conocimiento o conjunto de ideas vividas.

En definitiva, cada artista define las maneras en la que su obra se relacionará con el otro, por eso este proyecto invita a acercarnos e interactuar y así apreciar una obra que se ve con las manos, los oídos, con el corazón Deposito entonces aquí, bajo el criterio por ahora netamente visual, un compendio de lo que he desarrollado:

Antecedentes

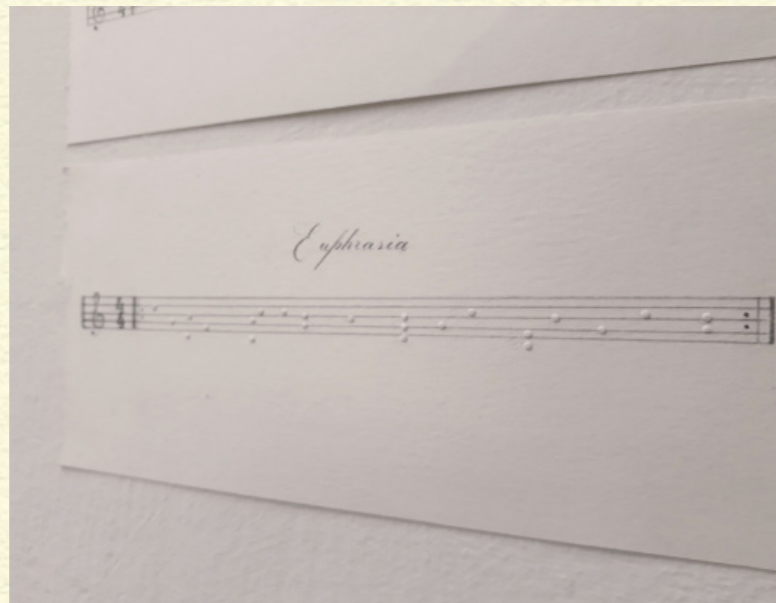
Modos de ver

Este proyecto va dirigido al apoyo incondicional de María-Rita G. quien cuida de mí, así mismo a su casa y pequeños rincones donde se forja la memoria de mi infancia.

Jardín musical

Instalación cajas musicales y partituras,
dimensiones variables. 2018.

Jardín musical es una pieza que parte de una investigación, un trabajo de campo y una recolección de memoria natural acerca de las plantas usadas para las infecciones oculares, El proceso de lectura y despliegue de ilustraciones realizadas empezaron a llenar mi cabeza de estrategias con las cuales pudiera dar a entender una palabra convertida en otros lenguajes, siendo el braille el principal. De esta forma, asigné un carácter musical a cada punto que compone el

código braille como primer paso de una traducción de la palabra para interpretarla en una caja musical de cinta de papel, con un fin principal de reivindicar la importancia de relacionarse con la obra, de generar nuevas perspectivas sobre lo se ve, escucha y se toca; también con el propósito de mostrar una nueva forma de emitir el sonido de la palabra, no fonológicamente sino musicalmente.

Musicografía botánica

Ilustración digital con audio. 25x19 cm. 2018.

Esta pieza es una serie que tiene como bases el planteamiento sobre el cual fue creada la obra jardín musical (ver pág. 17, 18) ambas comparten el estímulo sonoro para el espectador que interactúa con está, pero se diferencian en el componente visual y la sonoridad entre análogo y digital.

Musicografía botánica es una serie de ilustraciones de las plantas usadas por mi bisabuela emulando las ilustraciones botánicas, pero con un elemento especial, de su marco salen unos audífonos por los cuales el espectador sentirá una melodía que será la traducción del nombre de la planta en lenguaje musical interpretado por un piano.

Para los ojos

Video instalación. 1.5x2x2m. (01:00:00). 2018.

La video instalación está compuesta por una grabación donde mi bisabuela arma una a una 284 bolsitas aromáticas en seda con plantas medicinales como: la manzanilla, el hinojo, la caléndula. Esta es emitida por una pantalla de televisor que se encuentra al final de una sala en la que se han dispuesto suspendidas las mismas 284 bolsitas, para así, invitar al espectador a recorrer y atravesar ese entorno medicinal realizado por mi abuela.

Cuidar⁴ como acto principal va ligado a crear una atmósfera con olores y el roce al pasar por cada una de las bolsitas chocando con ellas, sintiendo la humedad como símbolo de curar⁵ a los demás al cruzar por el medio de estos.

⁴CUIDAR: Del ant. coidar, y este del lat. cogit re "pensar" - Asistir, guardar, conservar. (RAE)

⁵CURAR: Del lat. cur re 'cuidar'.-Reparar, remediar un mal, hacer que un sufrimiento desaparezca. (RAE)

Clic para reproducir el video

El frágil cuidado
de una ausencia.

Ausencia

Video instalación. 1.5x2x2m. (Loop) 2019

Considero pertinente enfocarme en el proceso curativo y de cuidado en torno a mi experiencia. Para ello tomé como referencia las bolsitas de plantas medicinales para realizar una intervención insitu en la casa de mi bisabuela, de esta manera, monto y desmonto las bolsitas en la fachada de la casa para formar el nombre en braille de dichas plantas en un patrón de partitura musical.

Este proceso es registrado fotográficamente para crear un video en stopmotion que a su vez contiene el sonido de la partitura. Finalmente el video es proyectado sobre una seda para aludir a aquella casa blanda y frágil que está en mi memoria, pero que continuamente sonoriza mi presente.

Se desarrolló entonces una serie de intervenciones sobre la fachada formando con cada bolsitas, de esta forma se registrará por medio de fotografías la casa mientras las bolsitas son cambiadas de posición. Esta propuesta se presentará en stop motion proyectada sobre una tela (seda) mientras cada imagen pasa suena cada palabra que se está reproduciendo en las partituras. Las cuales represento en videos.

La seda es representación de la ceguera, pero a su vez de fragilidad y el vacío al perder un hogar que te vio crecer y que fue recorrido rincón a rincón con tu tacto.

Ser ausencia

Fotografía. 100 X 70 cm. 2019.

¿Cómo llegar a un cuerpo que naturalmente se desvanece? ¿Cómo se elige que abrazo darle y como darlo para no dañar las hojas que casi secas aferradas al tallo con un delgado hilo piden no caer? ¿Qué última palabra decirle cerca al pétalo que es su oído al borde del silencio absoluto? ¿Cómo escuchar la palabra que no puede salir de sus labios por el aire que sus pulmones ya no tienen?

El abrazo llega a ser el instante en que el silencio rompe los huesos, quiebra las hojas, donde los ojos se cierran, la memoria se enceguece ante el llanto que no sale.

No brota el agua del cuerpo, siendo el momento mismo de rodearla con mis brazos el que me permite vaciarme, descargar, desanudarme, me abriga aun sabiendo que el segundo que dura será el último de la flor antes de marchitarse.

Soledad

Video instalación. Dimensiones variables.
(Loop) 2019.

Escribí una última carta para mi bisabuela, cada parte de esta carta esta traducida en música, la melodía comienza en el instante en que la primera bolsita con plantas medicinales cae sobre mi cuerpo, la acción de esta obra me permite el encuentro conmigo misma y con cada palabra escrita, cada planta con que fueron armadas por mi bisabuela cada bolsita de seda cae sobre mí como si el acto mismo quisiera curarme completamente, la vista, el tacto, la memoria, la soledad.

La soledad está llena de ti y estoy tratando de curarme.

Curar lo que ahora se siente como vacío.
Trato de cuidar un cuerpo ausente.

Frágil ante el blanco infinito de las palabras que aun quisiera decirte.

No es una despedida mientras siga avanzando la melodía.

Clic para reproducir el video

Referentes

Do Ho Suh

"Imagine if the cure for homesickness could be carried in a suitcase - that you were able to pop up a particular window pane or door knob from your childhood home or college art studio, wherever you go."⁶

(Madeley, *Artevisite*, 2017)

¿Y si cada vez que atravesé esa puerta lo único que hacía era buscar la nostalgia? La que dejaba al girar la perilla, y el peso en mi memoria es la maleta rebosada de fracturas, pequeños cimientos de una casa que estuvo habitada por sensaciones y pasadizos que me devuelven a rincones de mi memoria encontrándome con lo querido. Do Ho Suh me lleva a reanalizar, reevaluar y reiterar mis intereses demostrando como el arte parte de la búsqueda personal y como los artefactos de memoria remiten al olvido y a su vez a la permanencia como símbolo de imagen traslucida en la mente.

Para adentrarse fácilmente a la idea del recuerdo, quizá baste con apreciar detenidamente la reconstrucción arquitectónica del mundo a través del polyester, simpleza en la noción de evocar con hilos entrelazados un espacio antes habitado y de paso llevarlo consigo a todo lugar.

La casa nómada. 2003.
Seda y tubos de acero inoxidable.

⁶Traducción propia: "Imagina si la cura para la nostalgia pudiera ser cargada en un maletín - que pudieras hacer surgir el cristal de una ventana particular o la perilla de la puerta de tu casa de infancia o el estudio de arte universitario, donde sea que vayas".

María Elvira Escallón

"Aquí, captura y edición de imagen se relacionan con la espera, el tiempo dilatado y se refieren a la detención del temporal en el centro asistencial. Los muros, equipos y máquinas de cirugía, ganados por el óxido y el polvo, como extraños seres agonizantes, son el sustento plástico en esta obra capaz de detonar una fricción irónica entre el tiempo de la espera y el tiempo en la urgencia."
(García, 2012)

En Soledad (Ver pág.28, 29) tomo como referencia a esta obra, retomando la acción de caer, en mi caso todas las bolsas caen y casi me entierran, sellando algo que fue. Siento que el tiempo lento, dilatado, gracias a la edición, me permiten exponer ese anhelo de detener el tiempo, de quedarme suspendida en ese instante en el que aún soy parte de las bolsas o más bien de los esfuerzos y la fe de mi bisabuela por curarme.

Urgencias "Precipitaciones en el Hospital Universitario"
Stop motion (tiempo detenido) Duración: 7:48 min. (loop).
El material obtenido (de Extracciones del Hospital Universitario)
2010.

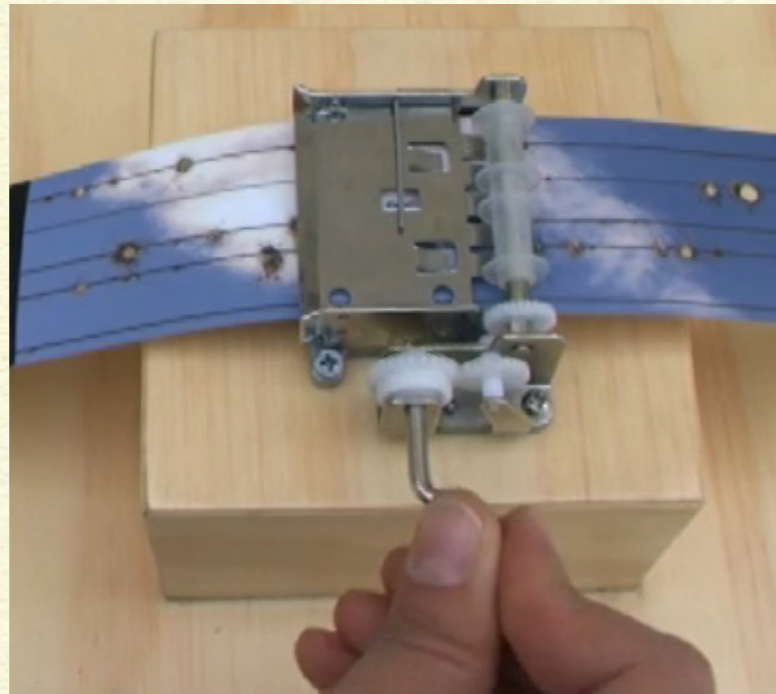

Ximena Velásquez

Ximena presenta el paisaje de forma poética y ligada a una idea de romanticismo, donde la contemplación y la melancolía están presentes para configurar un paisaje más que visual, sensiblemente sonoro. Para ello toma como la caja musical con una partitura que extrae de un seguimiento a los pájaros en el cable del alumbrado público, así cada nota de la melodía es el instante de un pájaro cuando se posa en horizonte. De esta forma el paisaje es una invención que se construye desde el lugar que habita.

La sonoridad es un valor agregado en la obra que es capaz de generar experiencias, sensaciones e incluso nuevos paisajes si es del caso. Siento una relación respecto al uso particular de las cajas musicales, ya que brindan no solo un nuevo lenguaje sino también el timbre melancólico que hace a la obra un ser completo.

“El paisaje no es un mero lugar físico, sino el conjunto de una serie de ideas, sensaciones y sentimientos que elaboramos a partir del lugar y sus elementos constituyentes. La palabra paisaje, con una letra más que paraje, reclama una interpretación, la búsqueda de un carácter y la presencia de una emotividad.” (Maderuelo, 2011)

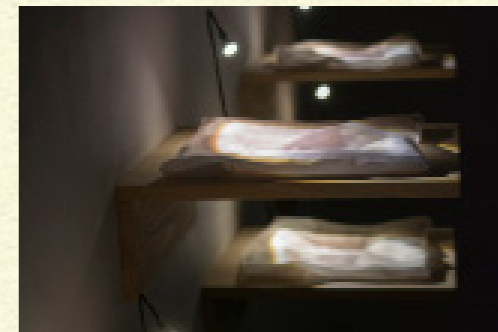
Paisaje no es lo que vemos, es lo que sentimos...

Paisaje interpretado. 2011.

Tamara Jacquin

El concepto de diálogo emocional interno me liga a esta pieza en cuanto siento que siempre estoy en dialogo con mi infancia, con mi bisabuela y con las plantas, entablado una conversación donde nadie tiene el mando, los recuerdos van y vienen y yo solo camino por los pasillos de la casa persiguiéndolos.

El soporte de esta obra suscita lo frágil de un ser, lo íntimo de la memoria, el resguardo para cada uno.

Diálogos, 2018.

Instalación: 9 fotografías sobre pañuelos de seda, 9 repisas, 9 lámparas. 438 x 100 cm.

Ann Hamilton

Me parece interesante estos juegos que la artista tiene con las palabras y su significado, relacionándolos al secreto y lo escondido. A pesar de que Myein señala aspectos políticos en los discursos o tendencias norteamericanas en relación a la arquitectura donde se presenta, siento que los elementos que usa cuestionan y a su vez reflexionan sobre una visión limitada al generar una dificultad y a su vez un esfuerzo en descubrir algo más allá del espacio, del vacío y lo lleno, de la luz y la sombra, donde el tacto se convierte en la mirada misma al descubrir detalles en braille.

De esta manera, la permanencia de la palabra en Braille, oculta, pero visible a través del movimiento un material relacionándolo a mi obra como el habitar de la memoria, del recuerdo fragmentado que no vemos claramente, pero que es decisivo en cuanto eliges cerrar los ojos y sentir, ver más allá.

Myein, Instalación. 1999

Lindy María Márquez H

La sinceridad con la que se entabla la relación artista-obra y espectador es una de las principales características deslumbrantes de las obras que realiza con su hermana. El cuidado con que se enuncia cada concepto en las piezas e incluso la minuciosa forma de plantear la relación con el otro, siento que es una búsqueda similar no tanto temáticamente, sino en cuanto a una mirada, un lente que no nos deja perder el rumbo o justamente un lente que nos recuerda que estamos mirando.

Estar inmersa en la obra es lo que incondicionalmente me une a esta artista, cada pieza es un mundo que, siendo bellissimo estéticamente, llena de melancolía el ser, de un vacío tan puro que quieres permanecer en él.

Niños perdidos. Fotografía intervenida con lentes oculares, 26 x 26 x 5cm, 2019.

Mira Fijamente. Video-Instalación (proyección y óptico) dimensiones variables, 2019.

Mario Opazo

"Es blando y transparente, una grieta tenue como la niebla, por ahí se filtra la luz, dándole forma a las plantas cercanas..."

Un hombre (el autor) después de andar el mundo, decide exiliarse en su jardín, y en su retiro, escanear con minucia plantas, animales, piedras.

Producir largas secuencias de imágenes, movimientos mínimos.

Con las secuencias, tramar una película de su paisaje interior, húmedo, enmarañado y profundo, en los rincones inhóspitos de su jardín.

Hacer una película de la Vida desde el cristal, leída por un escáner,

una metáfora del mundo escrita en la luz, un paisaje fugitivo como la niebla.

(El hombre en su retiro parece dar la espalda al mundo, aunque lo lleva en la mirada como un brillo).

Es preciso mencionar que como preámbulo de Soledad, gracias a esta obra, comprendí que hay todo un proceso minucioso fotográfico y taxonómico, de recolección, observación y selección de imagen, que da cuenta del interés de captar cada instante de eso llamado Jardín de luz. Precisamente es en su jardín donde selecciona los componentes que crearán su universo en el vídeo, justo luego de pasar por la luz del escáner, como él mismo sugiere.

Crear paisaje y ser uno con él, lo encuentro cercano a mi propia experiencia y me lleva a imaginar un fragmento natural reservado para cada uno donde podemos permanecer, abrazar y al final marchitarnos.

*por ahí se filtra la luz,
dándole forma a las plantas cercanas.*

Jardín de luz. Video. 00:40:00. 2012.

Camila Maya Monsalve
1996, Medellín, Colombia

Estudié en la red de escuelas de música de Medellín por más de 5 años. Egresé en 2012 del Centro Formativo de Antioquia CEFA con el título de bachiller con media técnica en Gestión cultural, artística y diseño de modas, lo que me llevó a iniciar en 2013 el pregrado Artes Plásticas Universidad de Antioquia.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 2019 Entre sentidos, (Colectiva) Bienal Sur, Museo de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
- 2019 Nuevos Talentos en el Arte (Colectiva) Cámara de comercio, Medellín, Antioquia.
- 2019 VI Salón del Grabado (Colectiva) El castillo, Museo y Jardines, Medellín, Antioquia.
- 2018 La vigencia incesante del dibujo (Colectiva) Biblioteca Central Carlos Gaviria Díaz, Universidad de Antioquia, Medellín.
- 2018 Revisión de portafolios, Expo referentes, Jardín Botánico de Medellín.
- 2017 V Salón del Grabado (Colectiva) El castillo, Museo y Jardines, Medellín, Antioquia.
- 2017 Entre líneas y tinta (Colectiva) Taller de grabado Aníbal Gil, Universidad de Antioquia, Medellín Antioquia.
- 2017 Metamorfosis del dibujo (Colectiva), Biblioteca Central Carlos Gaviria Díaz, Universidad de Antioquia, Medellín Antioquia.
- 2016 IV Salón del Grabado (Colectiva) El castillo, Museo y Jardines, Medellín, Antioquia
- 2016 Kitsch (Colectiva) Casa Coworking place, Medellín, Antioquia.

EXPOSICIÓN INDIVIDUAL

- 2018 Dibujos, Aroma de café. Little gallery. Caldas, Antioquia.

Bibliografía

Ismael Martínez y Delfina Polo. (2004). Guía didáctica para la lectoescritura braille. España: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Baumgarten, A. G. (1750). *Aesthetica. impens.* I.C. Kleyb.

Bourriaud, N. (2008). *Estética relacional*. (T. C. Delgado, Trad.) Buenos Aires: Adriana Hidalgo S.A.

Cerati, G. (Compositor). (2006). *Caravana*. [G. Cerati, Intérprete] Argentina.

García, A. (2012). *Fotografías colombianas*. Recuperado el 2019, de <http://www.fotografiacolombiana.com/maria-elvira-escallon-museo-de-arte-u-n/>

La maquina del tiempo. (s.f.). Recuperado el 2017

Madeley, W. (2013). *Arteviste*. Recuperado el 10 de 2019, de <http://www.arteviste.com/arteviste/2017/3/2/a-review-of-do-ho-suh-at-victoria-miro-london>

Madeley, W. (2017). *Arteviste*. Recuperado el 2019, de <http://www.arteviste.com/arteviste/2017/3/2/a-review-of-do-ho-suh-at-victoria-miro-london>

Maderuelo, J. (2011). *Ximena Velasquez*. Recuperado el 2018, de <http://ximenavelasquez.com/fotograf-al/paisajes/>

Masello, F. (2014). Pontificia Universidad Javeriana. Obtenido de Francine Masiello. "El cuerpo de la voz: poesía, ética y cultura": <https://doi.org/10.11144/Javeriana.CL18-36.fmcv>

Menéndez., A. P. (01 de 04 de 2012). *Culturamas*. Recuperado el 2018, de Dentro del cubo blanco: la ideología del espacio expositivo: <https://www.culturamas.es/blog/2012/04/01/dentro-del-cubo-blanco-la-ideologia-del-espacio-expositivo/>

Michaud, Y. (2009). *Disturbis*. Obtenido de Filosofía del arte y estética : <http://www.disturbis.esteticauab.org/Disturbis567/Michaud.html>

O'Doherty, B. (1986). *Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space*. Berkeley: Lapis Press.

Organización Nacional de Ciegos Españoles. (2001). *La musicografía braille*. Recuperado el 2019, de https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO23231/musicografia_braille.pdf

r, L. a. (s.f.). <https://www.salohogar.net/Salones/Ciencias/1-3/sentidos/tacto.htm>.

RAE, R. A. (s.f.). Real Academia Española RAE. Recuperado el 2019, de <https://dle.rae.es/?id=Bbp9xqI>

Sacks, O. (1997). *The Island of the Colourblind/ La isla de los ciegos al color*. (F. Roca, Trad.) Anagrama.

Saramago, J. (s.f.). Recuperado el 2018, de <http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Saramago,%20Jose%20-%20Ensayo%20sobre%20la%20ceguera.pdf>

Serres, M. (2002). *Los cinco sentidos*. Aguilar.

Susaeta Ediciones, S. A. (2014). *Atlas ilustrado de plantas medicinales y curativas*. Madrid: Independent Publishing Group.

un ojo para el arte. (2015). *the lighting mind*. Recuperado el 2019, de <http://www.thelightingmind.com/el-arte-haptico-de-lo-visual-a-lo-tactil/>

A casi un mes del fallecimiento de mi bisabuela llega a mis manos un texto que honra y reencarna en mis recuerdos cada instante vivido a su lado.

DÍA SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE.

La madre de mi madre,
aunque no es mi abuela,
conserva en sus brillantes dedos
las tibias y sabias caricias que,
en mis rizados años en secreto,
me hicieron sentir nieto afortunado.

Ella, tan grande y merecedora de amores, lleva a cuesta
las sonrientes palabras
que sus hijas repiten en el tablero solar. En mis tiempos
beso la dulce verdad

con la cual mis pieles se educaron: paciente alumno de su
cocina común, de sus pasos a lo largo del camino,
de su cobija indiscriminada por el color, de sus refranes y
la valentía

con la que a mi madre alimenta.

Salud y eterno brillo
a la madre de mi madre.

01-11-2018 (18:22).

Escrito por Diego Alejandro Ruiz

