

LA CASA

Francy Cristina Gutierrez Palomino

DIRECTOR TRABAJO DE GRADO RICARDO AMAYA / PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS
FACULTAD DE ARTES / UNIVERSIDAD DEL CAUCA / POPAYÁN - 2014

LA CASA

Reflejo de instantes

*isla de bolsillo, que se sube por la escalera del tiempo,
posando suavemente a una sola luz.*

*En su vientre pasa todo,
la silla, el espejo, la risa, el llanto,
no cabe duda, esta es la casa,*

inconfundible, inevitable;

*pagada peso a peso al banco de la amargura,
que se sostiene ineludible por una gran dulzura.*

*¡Y sabes!, esta es la casa, tal vez la mía, tal vez la tuya
o quizá la de aquel.*

Francy Cristina Gutiérrez

**Universidad
del Cauca**

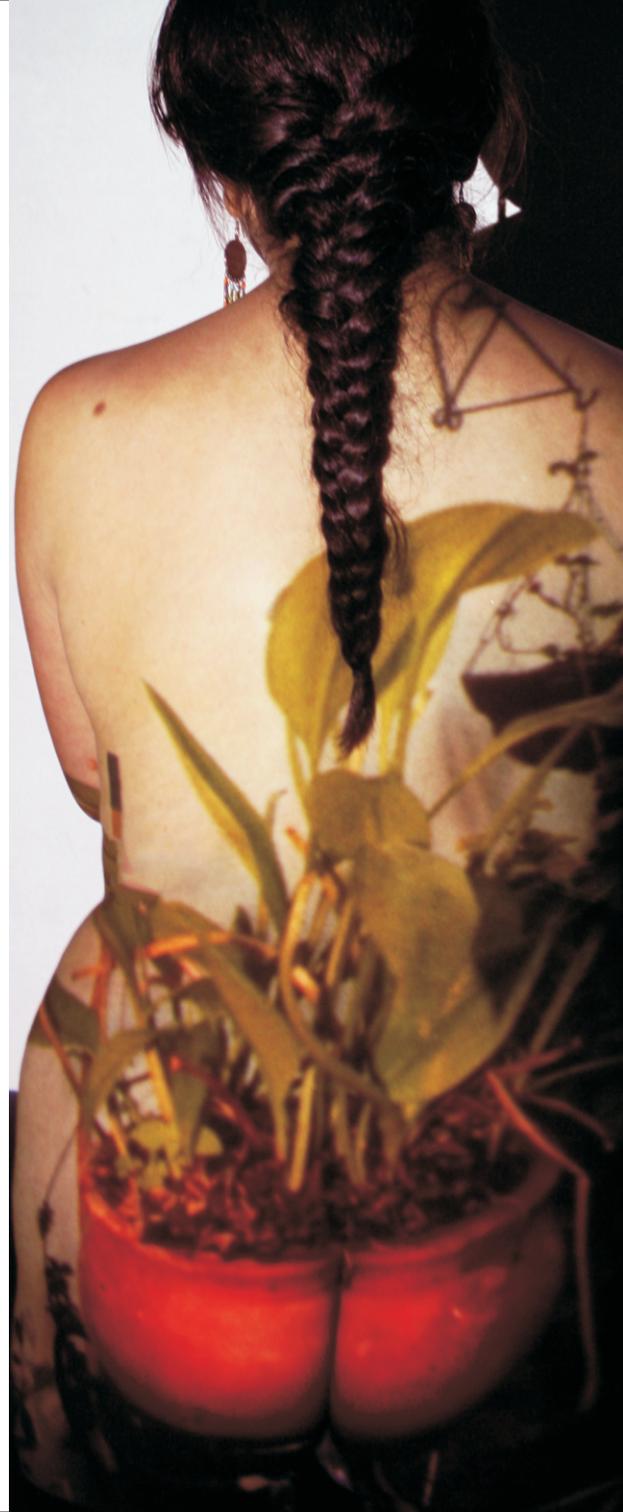

TABLA DE CONTENIDO

A. INTRODUCCIÓN.....	02
B. MARCO TEÓRICO.....	06
B.1 Mi cuerpo casa.....	06
B.2 Entre lo íntimo y lo privado del cuerpo casa.....	16
B.3 La relación del cuerpo - casa, la cámara y la artista.....	17
B.4 La interacción y proyección del cuerpo – casa.....	18
B.5 Referentes artísticos.....	24
B.6 Referentes literarios.....	28
C. INSTALACIÓN.....	29
D. CONCLUSIONES.....	32
E. BIBLIOGRAFIA.....	33

A. INTRODUCCIÓN

“La casa, aún más que el paisaje, es un estado de ánimo”

Gaston Bachelard

Muchas veces lo que me circunda se torna extraño, lejano y desconcertante, mi territorio está lleno de incertidumbre y me suelo perder en él a través del tiempo, pero también es dual porque me atrapa, me envuelve, y mi cuerpo se empieza a volver parte de una casa física, y me adentro en ella hasta volverme una sola, lo que me hace enfrentarme a mí misma.

La casa territorio doméstico, un espacio afín con la intimidad que resalta la invisibilidad cotidiana por donde pasan momentos fugaces y fortuitos, el medio familiar donde todo ocurre, allí se une la memoria y la imaginación, para engrandecerse mutuamente, formándose una comunidad de memoria e imagen, de tal modo que la casa no solo se experimenta a diario, al proyectar una narración o al contar nuestra propia historia, sino que a través de los sueños y los lugares que habitamos, estos se impregnan y conservan los tesoros del pasado, representando una de las principales formas de integración de los pensamientos, los recuerdos y los sueños de la humanidad, sin ella el hombre sería un ser disperso.

Es también la memoria, fuerza e invocación y el medio para poder aceptar el pasado, mediante ella realizo una redención, volviéndose tangible para derrotarlo, para revivirlo. Girando en torno a las emociones provocadas por los recuerdos familiares, que son al mismo tiempo, realidad de aquello que no se puede decir, pero que mediante la creación artística se puede expresar.

La memoria está más presente que nunca en los hechos que vivencio esta es según Markowitsch Hans - Joachim, "un rasgo esencial muy ligado al del tiempo. Memoria y recuerdo, están en primer lugar, arraigados en la dimensión del tiempo"¹. La memoria permite realizar una reflexión sobre acontecimientos vividos, para plasmar la visión cotidiana que me rodea.

Esta casa sublime e ideática se sitúa en el campo de la imagen, teniendo como referencia inicial el cuerpo femenino fragmentado, al cual estoy estrechamente unida, convirtiéndose este en fruto de la memoria, condicionando la idea que tenemos de nosotros mismos y el modo como nos representamos ante los demás como exposición de la existencia.

La memoria hace parte de la cotidianidad, sin ella, las experiencias se perderían y no se podrían beneficiar de los hechos pasados y recordar los presentes convirtiéndose en colector de nuestra vida, siendo el núcleo desde el cual genero mi plástica creativa.

¹ Markowitsch, Hans, Joaquín, Psicología de la memoria y el tiempo. Ediciones Paulinas, Barcelona, 1994. Pags. 1534

LA CASA

Reflejo de instantes

*isla de bolsillo, que se sube por la escalera del tiempo,
posando suavemente a una sola luz.*

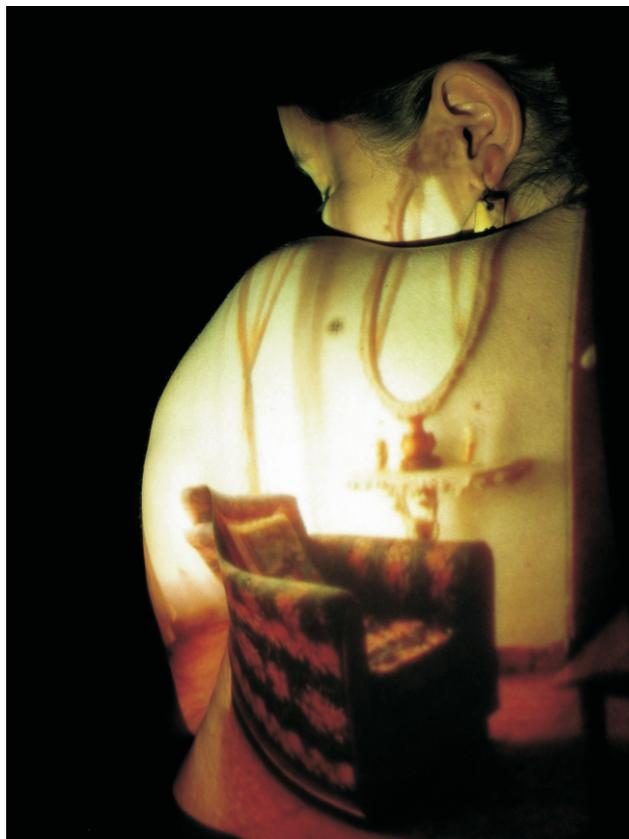
*En su vientre pasa todo,
la silla, el espejo, la risa, el llanto,
no cabe duda, esta es la casa,
inconfundible, inevitable;*

*pagada peso a peso al banco de la amargura,
que se sostiene ineludible por una gran dulzura.
¡Y sabes!, esta es la casa, tal vez la mía, tal vez la tuya
o quizá la de aquel.*

Francy Cristina Gutiérrez

La casa – serie (1) 2011
Fotografía sobre lienzo, 40 cm x 27 cm

La casa – serie (2) 2011
Fotografía sobre lienzo, 40 cm x 27 cm

B. MARCO TEÓRICO

B. 1 Mi Cuerpo – Casa

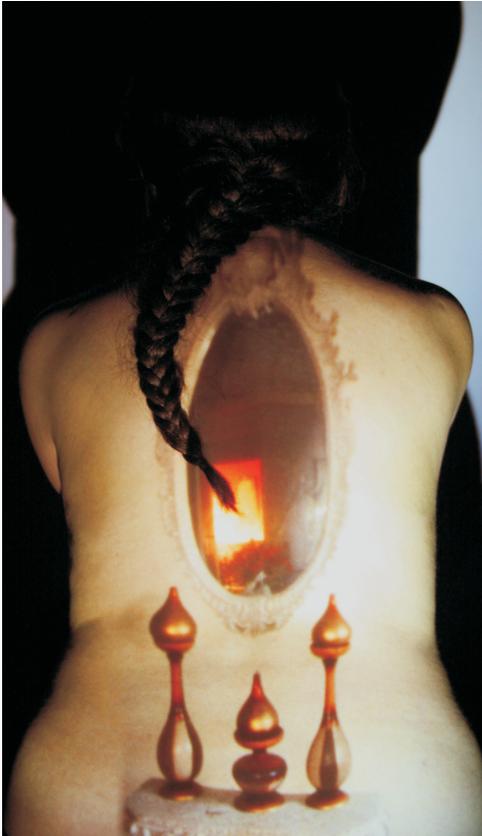
Cuerpo - casa: la cual llevamos a cuestas todos los días, que habita y reposa en su casa material, la cual la moldea y habitúa según su antojo o condición. El cuerpo no es simple objeto de goce visual, al ser capturado a través de la cámara, se convierte en eje central, que se amalgama con las proyecciones de objetos domésticos más próximos.

***Soy mi cuerpo todo constante,
fragmentado en pedazos muy visibles,
con reflejos de múltiples coincidencias
¿acaso no es mi mundo divisible?
¿acaso no es la razón de mi existencia?.***

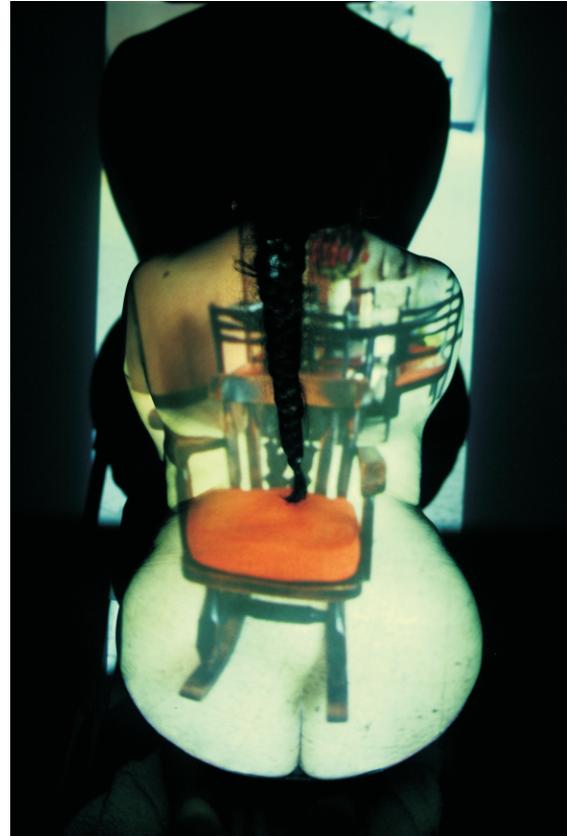
Francy Cristina Gutiérrez

La casa – serie (3), 2013
Fotografía sobre seda, 18 cm x 27 cm

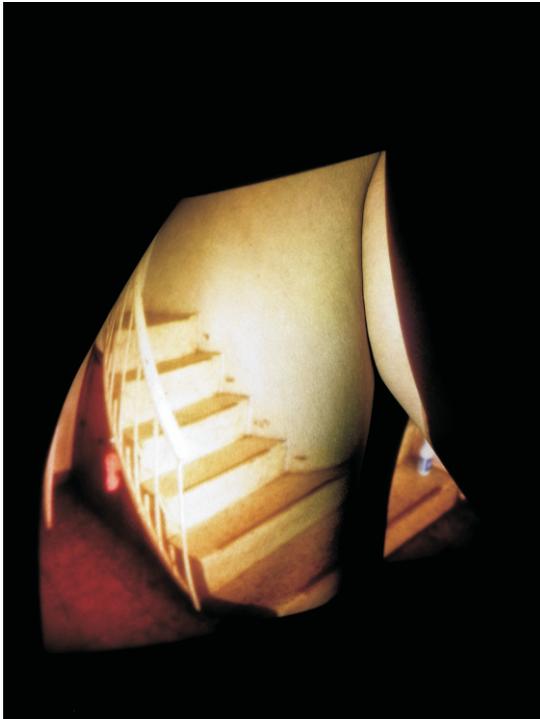

La casa – serie (4) 2014 Instalación
Fotografía sobre lienzo, 107 cm x 64 cm

La casa – serie (5) 2014 – Instalación
Fotografía sobre lienzo, 107 cm x 64 cm

El cuerpo, hace parte no de una simple metáfora o palabra, se estructura como sustitución dentro de un contexto pues al incorporarla dentro de escenas y lugares de la casa, el cuerpo se determina como la huella, que dejan las vivencias que hacen alusión a la reflexión sobre lo cotidiano, como potencial de producción adquiere una gran importancia.

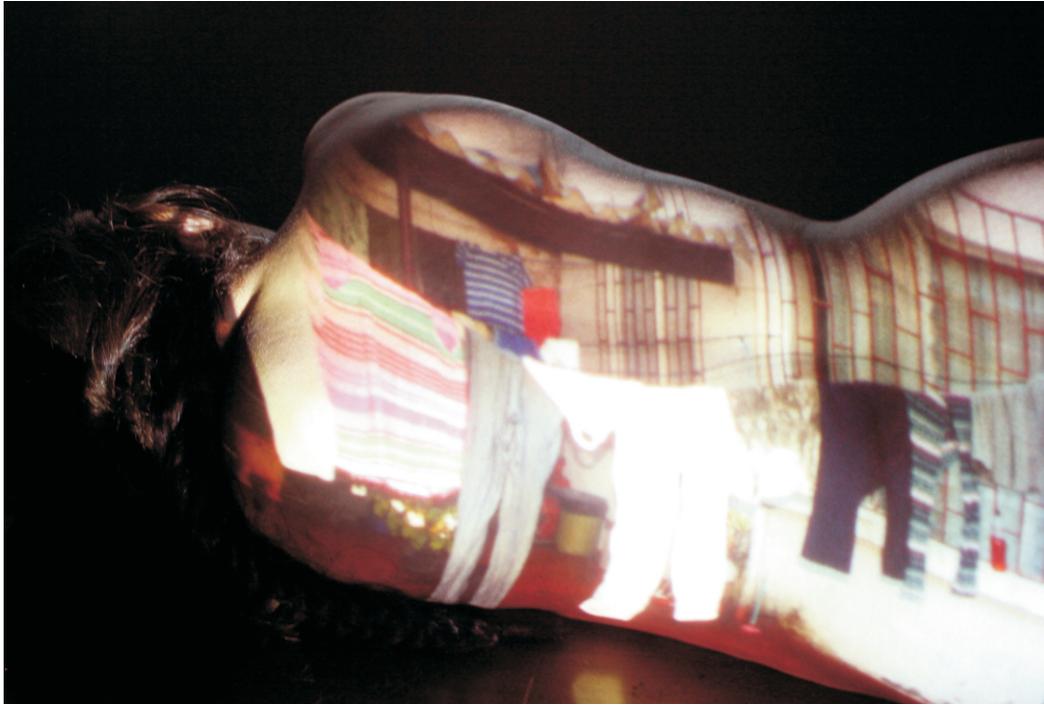

La casa – serie (6) 2012 Instalación
Fotografía sobre lienzo, 17 cm x 21 cm

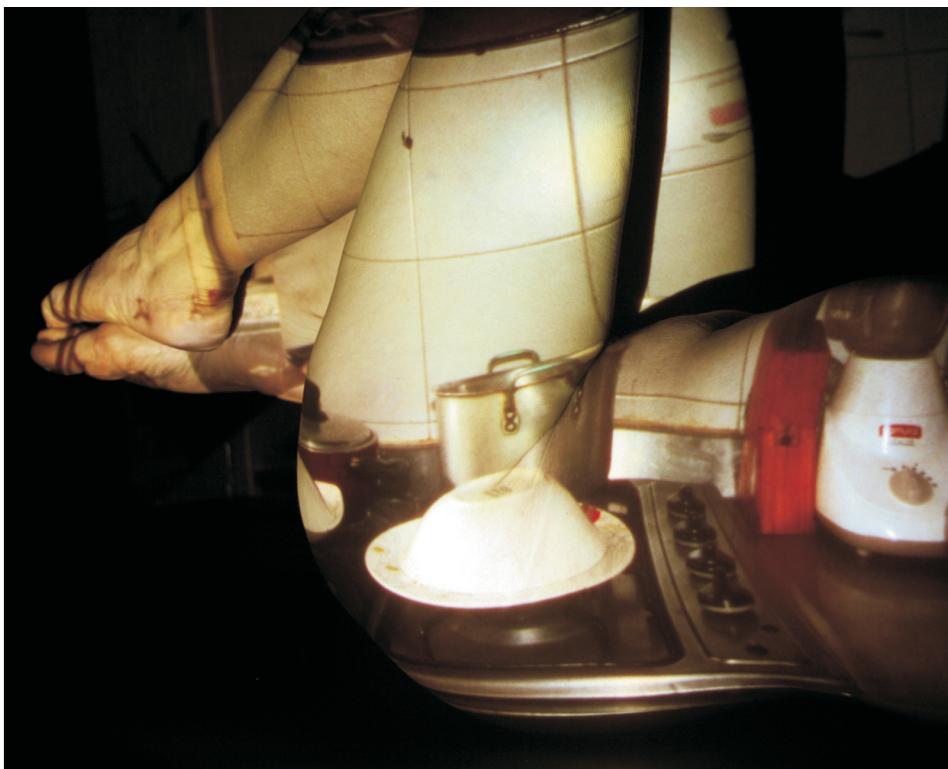
Autor: Marcel Duchamp
Fecha: 1912
Características: 147 x 89 cm.
Estilo: Surrealismo
Material: Oleo sobre lienzo

No puedo dejar pasar el vínculo inmediato con la pintura, **Desnudo Bajando una Escalera de Marcel Duchamp**, con el cual comparto el concepto de una mujer en movimiento aparte de la similitud en la paleta de color, la cual ha influenciado mi trabajo desde el principio, poniendo sobre la mesa una forma más realista de representar el cuerpo gracias al apoyo de un proyector que me conectan de inmediato con mis fotografías en un nivel muy consciente de mi memoria, la cual es una referencia subliminal a la hora de encontrar el disparo de la cámara y llevar a cabo mis fotografías.

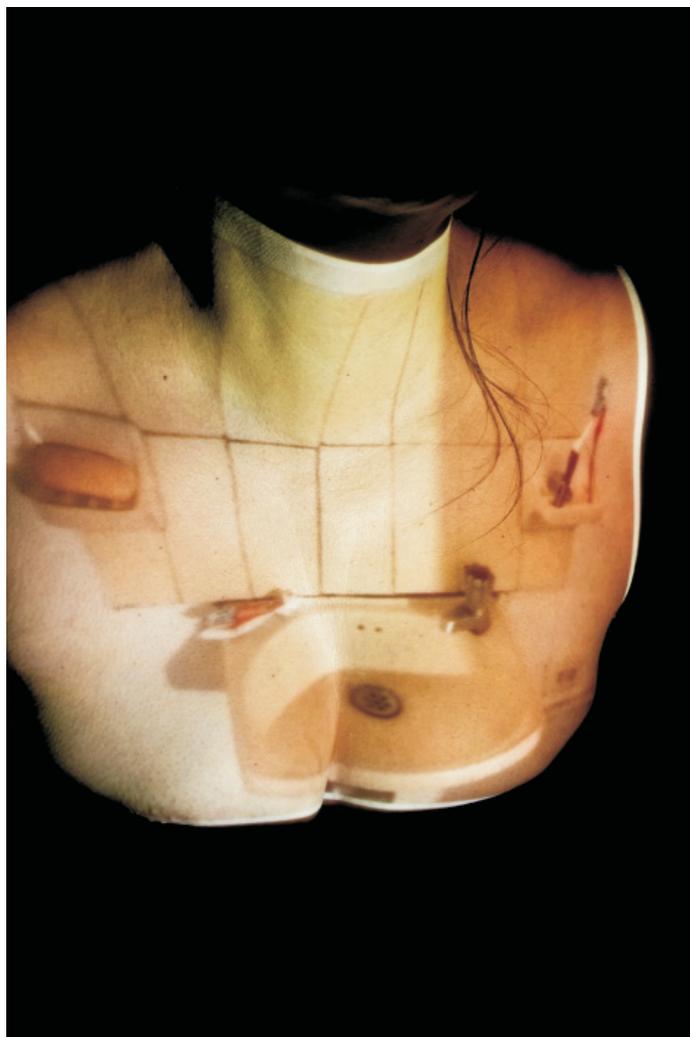
La casa – serie (7) 2013
Fotografía, 50 cm x 70 cm

La casa se sitúa en el campo de la imagen femenina donde hayo relación de mi cuerpo con cada espacio de esta, enfatizándolo en la estructura compositiva de la fotografía, teniendo en cuenta las representaciones de las figuras en el espacio como una sola composición. Imágenes constantes de mi casa física o refugio temporal de habitación que marcaron mi vida, ya que dentro de esa casa material lloré, me confronté, me halle y me perdí en sus paredes, en el tiempo que pasó, en muchas ocasiones solo solucionando inmediateces, recogiendo, organizando, me pulí como ser humano.

La casa – serie (8) 2013
Fotografía, 60 cm x 90 cm

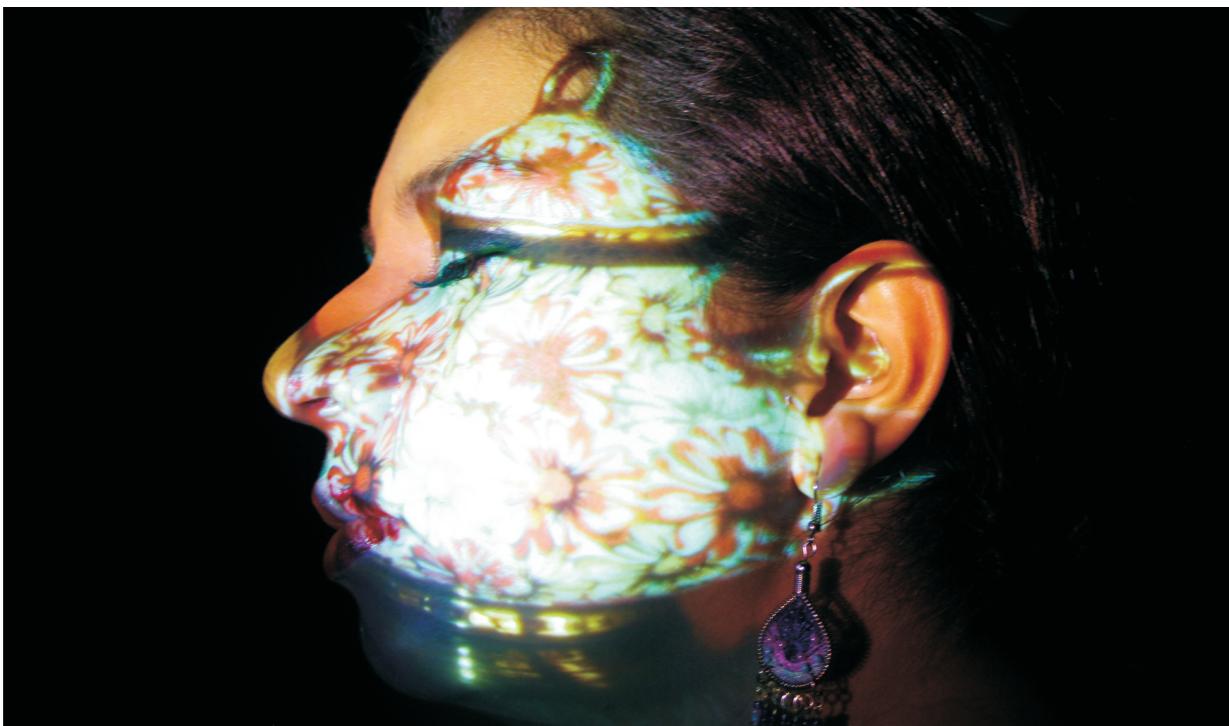
Los elementos que están en el entorno cotidiano donde me relaciono como mujer, hija, madre, hermana en una habitad de solo mujeres, donde la imagen femenina es el pilar fundamental que me conlleva a realizar múltiples lecturas que proponen en muchos casos un sentido distinto, o un doble sentido, trayendo esa peculiar lectura de la imagen, la cual me permite detenerme en el entorno que me envuelve, el territorio doméstico, un espacio que siempre está allí que tenemos y vemos pero no miramos con detenimiento.

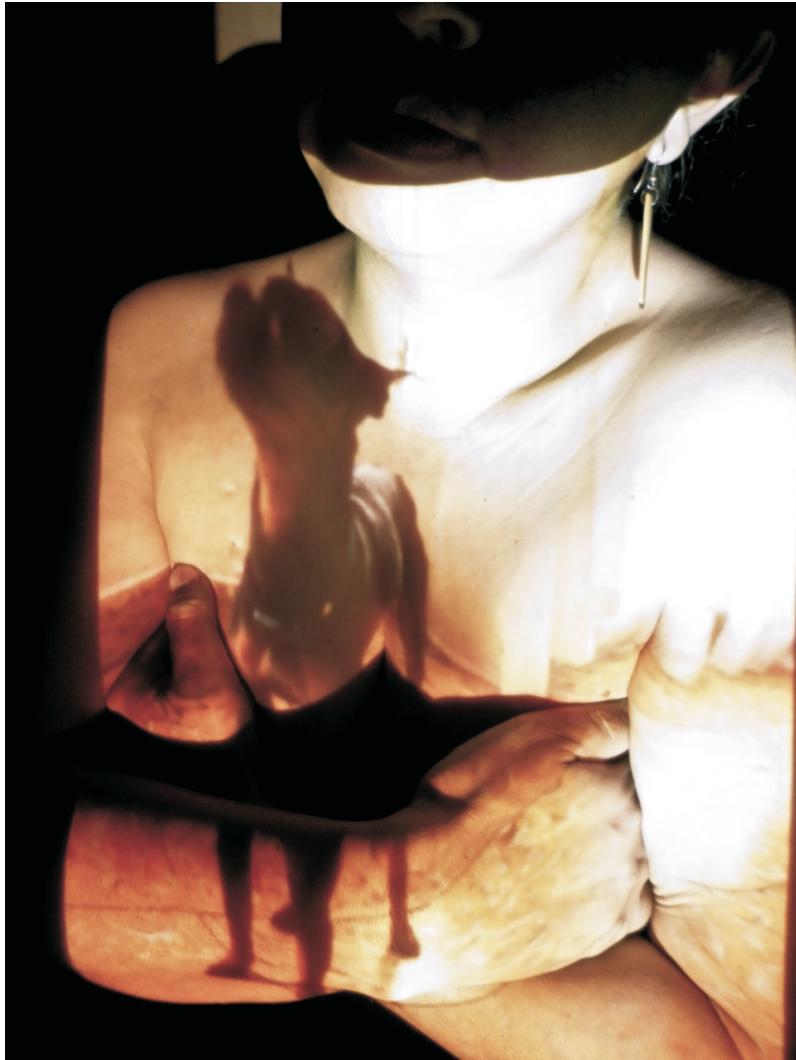
La casa – serie, (9) 2012 instalación
Fotografía sobre seda, 60 cm x 65 cm

***Acércate a este espejo, que es parte de mi reflejo,
que me transforma y atrapa convirtiéndome en casa,
aquí estoy plena con pedazos de cielo,
que recorren mi cuerpo todo perplejo.***

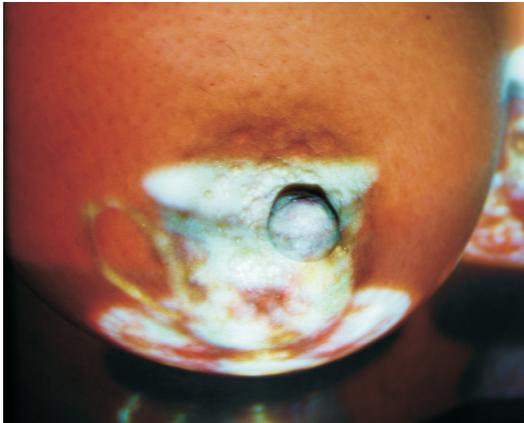
Francy Cristina Gutiérrez

La casa – serie, (10) 2014
Fotografía, 60 cm x 90 cm

La casa – serie (11) 2012
Fotografía sobre lienzo, 27 cm x 55 cm

La casa – serie, (12) 2014
Fotografía , 60 cm x 90 cm

La casa – serie, (13) 2014
Fotografía sobre lienzo, 60 cm x 90cm

El territorio doméstico es un espacio físico, pero también mental. Con la casa asociamos nuestro lugar en la sociedad que nos rodea, y es a través de ella donde encontramos nuestro eje que nos proporciona el crecimiento de nuestro yo interior y exterior. La casa que habitamos es nuestro propio universo, nos protege del mundo y nos enseña las nociones de dentro y fuera. En su interior encontramos atenciones y afectos, pero también la transmisión de pautas para dirigir nuestra vida.

Soy un huésped constante de mi casa, habitante de sus múltiples lugares, físicos unos, inateriales otros, donde he capturado mi propia visión del universo, desde muy niña los espacios familiares me eran fascinantes, lo propio y lo ajeno lo recorría con detenimiento, estudiándolos y reconociéndolos, encontrando en objetos y espacios la vida, el carácter, de sus habitantes, realizando todo un escáner de mi vida y de sus vidas.

En este proyecto de grado **“LA CASA”** está recopilado el nacimiento de mi yo, visualizándose mi espacio interior, la casa objeto vivido forjado, manifestado a través de mi cuerpo, donde las cosas familiares como el espejo, la silla, los espacios como la habitación, la cocina, la sala, el comedor, el patio de ropa, la mascota, no son meros utensilios, tampoco son objetos de representación, son principalmente lo esencial y focal de mi vida que han logrado transformar mi cuerpo, mis costumbres donde los horarios, los valores entre otros pulieron mi carácter.

B. 2 Entre lo íntimo y lo privado del cuerpo – casa.

Mostrar mi intimidad me resultaba difícil, incomodo, buscaba modelos para proyectar lo que yo no me atrevía a mostrar, poco a poco fui descubriendo mi propio cuerpo, el cual no era un simple nido, y logre un concepto claro y amoroso de mi ser, es así que empiezo a encontrar en mi espacio más cercano la cual es mi casa, la experiencia fundamental de la existencia humana, el lugar en donde nos encontramos bien, lugar de recogimiento y descanso de familiaridad y proximidad, donde construí mi propia vida, siendo ese el detonante para plasmar en fotografías las acciones que están vinculadas a la familia y lo doméstico, donde el rol femenino tiene un papel protagónico que no es valorado en todas sus dimensiones por la sociedad, y empiezo a utilizar mi cuerpo como instrumento autobiográfico para plasmar a través de él, un carácter femenino, relacionarlo con la acogida, la dulzura y la afectividad hacia los demás y las cosas.

Pero en la noción de cuerpo - casa también se manifiesta en el espacio privado, donde mi corporalidad se simboliza, a través de objetos ocultos para los demás, como la silla, los espejos, la tetera, las tazas, útiles en mi diario vivir, transformados en imágenes que reflejan lo privado de manera familiar y doméstica, mi vida privada no tendría un modelo definido sin las imágenes de los objetos, órganos de mi vida psicológica secreta, pues el espacio interior de mi casa al igual que mi cuerpo es algo único, que no se abre a cualquiera, la casa no es un objeto es una concha un espacio vital, pues al habitar mi casa determino mi apego a esta, para ello fue primordial reconocer mi casa como un lugar íntimo donde se contienen las imágenes iniciales y originarias de mi vida. Para luego ser reflejadas a través de mi propio cuerpo en fotografías, donde se observan valores de mi intimidad, de mi refugio.

B. 3 La relación del cuerpo – casa, la cámara y la artista.

Mi punto de vista como artista a conseguido que mi cotidianidad, mi feminidad, la maternidad, la memoria, la conciencia, la inconciencia, se abastezcan de recuerdos sustraídos de las vivencias en mi casa física, lo cual aprovecho para maquinar mi plástica creativa, la herramienta necesaria para configurar en fotografías e instalación un sentir una expresión que no se ha quedado en un decir, si no que se transformó en imagen real y es a través de la cámara que registro todos los recuerdos que están instalados en la casa, el hecho de que esta tenga rincones, escaleras, corredores, me han , permitido que los recuerdos encuentren refugio en mi cuerpo, recuerdos a los que regreso, al observar las fotografías ya compuestas una y otra vez, plasmando con sensibilidad precisa, vislumbrando lo que no se ve a simple vista, buscando instantes, capturando minutos, en fotografías pensadas con gran detenimiento.

Como artista trabajo en compañía de la memoria como imagen de los espacios creados a través del tiempo, los cuales son retomados de fragmentos ya vividos, en este sentido mi vida no se convirtió en un devenir ciego, si no en un poder de retorno y reacción al reconstruir mis memorias ocultas en el inconsciente, pues es mi casa la que pone los cimientos de mi identidad, porque responde a aspiraciones más profundas, que mis preocupaciones por la protección. La construcción de mi mundo se lleva a cabo a partir de este habitar fundamental que es mi más radical identidad. “mi casa”, sin embargo esta es más dinámica de lo que podría pensarse pues soy yo quien continuamente hago mi casa, me aproximo a el mundo familiar y a las cosas hasta convertirlas en mías, encontrando mi identidad como ser, como artista, capturando a través del lente fotográfico las imágenes de la conciencia que conozco, pero que muchos no ven, y que son plasmadas de manera creativa en fotografías, acompañadas de una realidad materna, multiplicadas por todas la imágenes de intimidad donde encuentro el reposo, y es mi cuerpo con sus movimientos, sus gestos, y sus ritmos que permiten capturar en la piel las ensoñaciones, pues este puede amalgamar las imágenes proyectadas haciéndolas también suyas transformándose en una sola composición.

B.4 La interacción y proyección del cuerpo – casa.

Al iniciar mi proceso artístico me encamine en dirección de la fotografía ya que su inmediatez me permitía pintar y dibujar de manera instantánea imágenes únicas, relacionadas en la búsqueda constante de mi propia realidad, es allí donde empiezo a maquinar y experimentar el ¿Cómo? empezar mi obra de manera creativa, donde mi yo, se reflejara de forma sincera, es entonces cuando me involucro de manera contundente en el mundo de la fotografía, el medio más difundido de comunicación visual, desde hace más de un siglo, y el que en los tiempos modernos, ha hecho más que cualquier otro, para configurar nuestras nociones del cuerpo; la artista Hannah Wilke (Nueva York 1940-1943) lo fotografía con frecuencia desnudo, o cubriéndolo de distintos materiales, efectos y representaciones, usándolo estratégicamente como medio psicológico. Es por ello que la fotografía se convirtió en el medio idóneo para capturar asuntos de mi identidad personal y género, y transmitir a través de él, sensaciones y reflejos de mi propia vida.

Prosiguiendo la búsqueda se origina el interés por los fotomontajes de temáticas cotidianas, la cual me permitieron vislumbrar mi entorno, siendo la serie de fotomontajes Juego de casa un aporte a la expresión y un descubrir del reflejo de mi propio yo, rodeado de movimiento, fuerza y calidez, agregándole ese gesto mínimo que realiza el espectador al acercarse y al alejarse, para poder establecer un diálogo con la obra.

FRANCY CRISTINA GUTIERREZ
Titulo: JUEGO DE CASA – serie.
Técnica: Fotomontaje
Dimensiones: 20 cm x 25 cm.
2010

No hay que desconocer que el Fotomontaje fue el pretexto para empezar a crear, pues al ser la unión de dos o más fotografías en una ilusión de un sujeto irreal me permitió usarlo como reflejo de mi realidad, ya que me escondía de manera tímida, es entonces donde empiezo a realizar composiciones con "photoshop", donde las imágenes compuestas son el pretexto de un comienzo, un descubrir; los fotomontajes siempre han sido fascinantes, pues me ha movido el deseo de conocer diferentes técnicas artísticas que me permitan desarrollar mi creatividad, que fue impulsada al observar con detenimiento los primeros fotomontajes que aparecen en la era victoriana, una de ellas "Las dos formas de vida", de Oscar Rejlander, seguido poco después por las imágenes del fotógrafo Henry Peach Robinson como "Fading Away".

Estas obras aparecen para impugnar la pintura entonces dominante, el fotomontaje se popularizó en los períodos victoriano y eduardiano pero el punto más alto de su popularidad, llegó sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial, cuando los fotógrafos en Francia, Gran Bretaña, Alemania, Austria y Hungría producen una profusión de postales que muestran soldados en un plano y los amantes, los niños, las familias o los padres en otro. Muchos de los primeros ejemplos de fotomontaje artístico consisten en elementos fotografiados superpuestos en acuarelas, lo cual fue vital para su evolución a través del tiempo.

Es necesario destacar el proyector de video como medio para crear, cual pincel al pintor, convirtiéndose en un irradiador de imágenes sobre mi propio cuerpo, las cuales fueron seleccionadas y de manera poética desplegada su luz sobre mi humanidad, ya que este medio tecnológico de proyección digital me permitió afinar detalles de imágenes camuflándolas de manera creativa. Al seleccionar las imágenes de objetos privilegiados vinculados enormemente con el pensamiento simbólico y la experiencia, la escalera, la silla, la mascota, el comedor, el espejo, el tendedero, las plantas, el patio, el baño conforman en primera instancia el objeto de conocimiento que después al ser reflejadas sobre el cuerpo se construyen en concepto, enriqueciendo de manera sutil, las fotografías propuestas en esta tesis que fueron impresas en papel, lienzo, seda, elementos de importancia en la casa que habitó ya que hacen parte del día a día, pues en mi medio matriarcal, la docencia, el coser, el pintar son parte fundamental del quehacer diario, sobre ellos se imprimen las vivencias de la casa sobre el cuerpo, y la casa construida de imágenes sutiles, donde determino el valor femenino de los espacios de posesión, de los espacios amados que se caracterizan por ser próximos y familiares además de ser vitales, provenientes de lo íntimo y afectivo, capturados por el lente de una cámara fotográfica y concretados en fotografías e instalación que permitieron fortalecer en una sola unidad la casa y el cuerpo.

La instalación artística me permitió, introducir mi cuerpo en los objetos reales de mi casa, como son los espejos, soportes en los que monto fotografías de mi casa - cuerpo impresas en lienzo, convirtiéndose en gobelinos, que siempre estuvieron presentes en la decoración ochentera de mi casa habitación, creando los propios para contar no historia ajenas de imágenes muy europeas, sino para dar a conocer mi propia historia, convirtiéndose en ojos, pero bajo la mirada de valores de profundidad, que están siempre abiertos a un mundo exterior que está detrás del soporte del espejo, donde se evidencia el sentido de un exterior diferente al interior, también está presente la escalera que lleva al cuarto, donde se sube y se baja, esta es una vía más trivial, más familiar teniendo en cuenta que todo lo que se sube y se baja se vuelve a vivir dinámicamente. La mascota es otro espejo de la realidad a la que me someto y que se identifica con los apegos, la fidelidad, la constancia. La silla reflejada en un costado izquierdo de mi espalda dignifica mi labor de madre y padre, de tutora y guía que despierta el lado receptivo, maternal y femenino de mi ser; la mecedora que está sobre mi espalda y la cintura dignifica la concepción de mis hijas, la entrega.

La silla tridimensional en su sentadero dispone al espectador una fotografía impresa sobre seda donde muestro la parte superior del pecho que habita el baño, este transmite una reflejo de mi voluntad y la asertividad con los propósitos emprendidos, sobre su espaldar también soporto mi propia espalda mi columna reflejando las imágenes del patio de mi casa, las cuales representan de manera contundente el descanso anhelado, que encuentra reposo en la casa material y por último el gobelino fotográfico del espejo dentro del espejo, reflejado sobre mi espalda, sobre mi columna manifiesta mi incapacidad de no poder ser el eje de mi propia familia debido al no proveer una estabilidad emocional y económica que me cuestionan pues son un reflejo de mi casa, conectadas como un rompecabezas con sus piezas, ninguna fotografía desligada de la otra.

La mayoría de las fotografías son reflejadas en mi espalda ya que estas manifiestan mis preocupaciones económicas y falta de apoyo, demostrando que muchas veces estoy cargada de obligaciones que no me correspondían como el hecho de convertirme en padre sin serlo, mi espalda donde cargo las responsabilidades el agobio, el trabajo. Los senos son también una simbología repetitiva y constante donde reflejo objetos como los vasos, en la fotografía del seno maternal donde aparece un solo vaso, manifiesto el vínculo que formo con mis hijas, es el primer objeto de amor, el que nutre, alimenta y satisface todas las necesidades, la fotografía con los dos senos y los dos vasos, son un ofrecimiento de mi vida a los demás al servir, relacionado con el trabajo social que realizo como docente día a día, pues entrego a mis alumnos mis conocimientos.

Las fotografías expuestas en objetos pequeños y grandes estimulan valores profundos de mi casa, las posiciones de los reflejos de las fotografías, que están dispuesta al lado derecho simbolizan lo masculino, lo consciente, lo material de la casa y el cuerpo, y los reflejos del lado izquierdo simbolizan lo femenino, lo inconsciente, lo espiritual, las extremidades inferiores como las piernas, destacan, el mundo material y la pertenecía social a la que me veo sometida, la zona abdominal donde se encuentra reflejada la cocina, representa mi ego, mi personalidad, el autoestima, la conexión con mis padres y mis antepasados, también es de destacar la fotografía donde mis pechos están reflejados con flores que es todo un emblema al nacimiento de mi amor propio, y finalmente me encuentro con mi rostro el cual vislumbra el afecto de mi naturaleza emotiva, la amabilidad, la condescendencia, la suavidad, la cordialidad, donde reflejo el acompañar y el ser acompañado, y sobre ella la tetera que se camufla en mi rostro convirtiéndose en dos, la dualidad, el yin y el yang, el reflejo de mis riquezas como la fé, la disciplina, la práctica de beneficiar a los demás, del sentido del honor y la sabiduría, fotografías que revelan el sentir de mi casa, de mi cuerpo.

Las fotografías que creo son autorretratos inherentes de mi casa y de mi cuerpo, las cuales transmiten sensaciones, provocaciones y cuestionamientos, que no solo salen de la casa - cuerpo, sino que pueden generar en el espectador universal su propio cuestionar de quién es, al mirarse en un espejo.

B.5 Referentes Artísticos

Louise Bourgeois

Me he identificado con el trabajo artístico de Louise Bourgeois por que para ella “ la casa representa una mujer no consiente de sí misma” en referencia a la serie de Femme Maison donde la casa tiene su propia simbología de belleza, donde es la mujer la que la sostiene, porque no puede separarse de ella, también es importante sus conceptos y trabajos ya que desde sus principios Bourgeois declara que “ el cuerpo es escultura ” como para mí, el cuerpo es el lienzo donde proyecto mi realidad, Bourgeois mira la cotidianidad como algo enigmático, extraño, raro, lo cercano deja de serlo, cuando se es consciente de que lo aparentemente próximo ha dejado de estarlo, utilizando los diferentes roles que tiene que jugar como mujer madre y artista y el peligro que corre su identidad como mujer ante las necesidades domésticas, es allí donde fundamento mi rol femenino, no para esconderlo, sino para sacarlo a la luz, y que sea conocido, identificable, discutible mediante una serie fotográfica que permite que se inmiscuyan en mi vida de manera disimulada y objetiva.

David Pujado

Me intereso notablemente David Pujado por su espontaneidad a la hora de tomar una fotografía, por su búsqueda constante de romper con lo común a la hora de innovar, al observar con detenimiento su serie autobiográfica de autoretratos con proyección sobre su piel, encontré un guía que logro que enfatizara de manera contundente mi propio cuerpo para utilizarlo como lienzo y reflejar sobre él mi realidad, mis instantes, mi vida. "A veces la pérdida llega poco a poco, a veces de golpe, a veces por partes, por capítulos, por tiempos, y a veces, al final, te abandonas y no pierdes nada, lo dejas todo"²

²<http://www.musicaexmachina.com/experimentobio/artistas/Pujado/pujado.shtml>

Jorge - Panchoaga

Cuando me encontré con el trabajo fotográfico de Panchoaga sentí una conexión inmediata ya que para él la casa grande es territorio, concepto que comparto y el cual es muy afín con la casa que pretendo, ya que mi casa grande es mi cuerpo, su esencia fue radical para terminar con certeza mi trabajo de grado, ya que Panchoaga logro atraparme y vislumbrarme no solo por su técnica a la hora de trabajar sus fotografías con la cámara oscura la cual retomo para crear según mi criterio de investigación, mi propia cámara oscura, donde el instrumento óptico es mi inseparable cámara canon, la caja cerrada es un salón de la universidad y el agujero de luz un proyector con imágenes precisas, estudiadas y seleccionadas de mi casa física, la cual reflejo sobre mi cuerpo o casa propia, como ayudante de fotografía mi hija Juliana, la cual se convirtió en mi inseparable amiga y cómplice a la hora de proponer y estudiar cada una de mis fotografías, las dos nos fusionamos para dar rienda suelta a la creatividad. “La cámara oscura es un instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona exterior de su superficie. Constituyo uno de los dispositivos ancestrales que condujeron al desarrollo de la fotografía. Los aparatos fotográficos actuales heredaron la palabra cámara, de las antiguas cámaras oscuras. Consiste en una caja cerrada y un pequeño agujero por el que entra una pequeña cantidad de luz que proyectada en la pared opuesta a la imagen del exterior. El orificio funciona como una lente convergente y proyecta, en la pared opuesta, la imagen del exterior invertida tanto vertical como horizontalmente.”³

³JURADO, Carlos (2009). El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio. México: Colección arte de Chiapas. p. 31

La Casa Grande - Jorge Yamid Tobar Panchoaga

Comparto con Panchoaga, la importancia que tiene la familia, pues esta es mi casa central, donde me refugio y que luego me apodero de sus espacio físico, donde la casa es mi escenario para construir mi identidad, reflejar mi cotidianidad, la feminidad, y ante todo la necesidad de mostrar mi territorio con influencia matriarcal reflejado en mi cuerpo casa, la cual es constante y real.

B.6 Referentes literarios.

Gaston Bachelard

Todos los espacios construidos y delimitados por la imaginación son fascinantes y en mi cuerpo los encontré, atrapándolos a través de mi propia existencia, la casa es esa fuerza sideral que se halla de manera fundamental dentro del alma, espacio donde construí la percepción del mundo, de mi cuerpo, de la propia casa. Bachelard y su concepto de casa y cuerpo me es familiar, es por ello que se convierte en mi soporte, que al leerlo, me surge un gran interés ya que sus ideales se acercan a mi experiencia de crear, en esencial "La poética del espacio" y la "tierra y las ensoñaciones del reposo" que son los dos libros, en los que el tema de la casa es tratado de manera más extensa, aunque en el pensamiento de Bachelard la casa "si puede caracterizarse como aquella imagen relacionada con el espacio existencial y originario de recogimiento, intimidad reposo e interioridad" también es importante citar la importancia del carácter femenino el cual es esencial en el momento de caracterizar a la casa, pues en esta tesis no se habla del sexo femenino, sino de carácter femenino, de la familiaridad. A través de la obra de Bachelard, la casa se nos revela como la "condición" de la condición humana, valga la redundancia y el lugar más privilegiado para entendernos a nosotros mismos. Al analizar los trabajos de Bachelard, se me hace necesario a su vez, la lectura de poesía por que para este autor las imágenes sólo pueden ser estudiadas por medio de otras imágenes, porque su texto está basado en el texto poético y literario, por ello también leo poemas del licenciado **Luis Arleyo Cerón**, especialista en docencia del español, ya que en sus poemas "la residencia del Huésped "analiza líricamente la condición del hombre contemporáneo en sus múltiples y variadas moradas" conllevándome no solo en función de una obra plástica sino también de la creación de mis propios poemas que fortalecen las imágenes convirtiéndolas en una sola, puesto que en la imagen poética reconoce Bachelard la capacidad creativa libre, sin ataduras, potenciación de las imágenes primordiales, como lo es la casa, pues la imagen poética me permitió penetrar en el interior de las cosas, de los seres, reconociendo el valor subjetivo bajo la evidencia objetiva.

C. INSTALACIÓN

Montaje: La casa
Sala de Exposiciones Contemporánea
Universidad del Cauca

Montaje: La casa
Sala de Exposiciones Contemporánea
Universidad del Cauca

Montaje: La casa
Sala de Exposiciones Contemporánea
Universidad del Cauca

D. CONCLUSIONES

A lo largo de la investigación del trabajo de grado, me reencontré con la casa, concretada en la palabra intimidad como experiencia fundamental en mi vida. Donde mi casa se convirtió en un espacio existencial y originaria de recogimiento, de reposo, donde mi cuerpo es el soporte, el lienzo, transformado por los lugares, cosas y experiencias que he vivenciado en ella, esa casa que yo he creado día a día para formarme, redimirme, fortalecerme, donde la imaginación creadora y los recuerdos son los conformadores del yo íntimo, en la casa, el pasado y el futuro son concebidos por la conciencia, donde la imaginación se hospeda, al finalizar las fotografías vislumbre que también al proyectar las imágenes son como el recordar, la cual son actos ligados íntimamente a la afectividad, el recuerdo no es simple dato con el cual la conciencia se encuentra, sino una construcción, convirtiéndose en fenómenos de la libertad.

En la casa encontré los espacios del pasado, con valor para el yo presente, donde la imaginación me permitió morar en la existencia, donde establecí mi propia vida construyendo mi cuerpo, son las vivencias el marco reflector de mi vida, de la feminidad, el matriarcado concretadas en una obra objetual de fotografías, llenas de luz, color y contrastes, que lograron capturar no solo mi esencia como mujer sino como artista, lo que siempre he sido desde niña, cuando jugaba a tomar fotos de los lugares o eventos más significativos, al apretar mi mano dejar un pequeño espacio y hacer mi propio sonido imitando un disparo; aun lo recuerdo como si fuera ayer, y miro en lo que me he convertido, un ser más sensible, una artista, por encima de la faceta de mujer trabajadora y madre, porque con ello puedo expresar mi sentir, mi todo, ya que al escoger esta carrera recibí de ella la constancia, la entrega, la disciplina, el afecto, el amor que no encontré en ninguna parte y que se ha convertido para siempre en la razón de mi existencia.

E. BIBLIOGRAFIA

ALARIO, María Teresa, Arte y feminismo. Zamora Editores Ltda, Barcelona, 1992. pags. 18.

BACHELARD GASTON, La poética del espacio. Zamora Editores Ltda, Barcelona, 1993.

BACHELARD GASTON, y la tierra y las ensoñaciones del reposo. Ediciones Alcal, 1997.

JONES, Amelia, ¿Cerrando el círculo? 1970-2008. El regreso del arte feminista. Artículo publicado en la revista semestral de libros de arte y cultura visual Exit Book nº 9, 2008.

JURADO, Carlos (2009). El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio. México: Colección arte de Chiapas. p. 31

MAMAYO, Patricia, Historias de mujeres, historias del arte, Ensayos Arte Cátedra, 2ª edición, 2007 pgs. 72 a 78.

MARKOWITSCH, Hans, Joaquín, Psicología de la memoria y el tiempo. Ediciones Paulinas, Barcelona, 1994. Pags. 1534

ORTIZ, Osés Andrés. Las claves simbólicas de nuestra cultura. Editorial Anthropos, 1993.

PULTZ, John. La fotografía y el cuerpo. Ediciones Alcal, 1995.

<http://www.musicaexmachina.com/experimentobio/artistas/Pujado/pujado.shtml>

