

MEMORIAS

ALTERADAS

·KAROLD RUIZ CABALLERO·

MEMORIAS ALTERADAS

KAROLD RUIZ CABALLERO

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

· 2018 ·

ÍNDICE

Preámbulo	9
Introducción	13
El despertar de los recuerdos	21
Un paso de lo real a lo imaginado	29
Completamente sumergida	39
Inmiscuida en una realidad	49
El cine y el sueño	61
Montaje	69
Bibliografía	85
Filmografía	89

DEPARTAMENTO DE ARTES PLASTICAS
FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Asesor
ORLANDO MARTINEZ VESGA

Popayán - Cauca
2018

*“Cualquier cosa puede pasar. Todo es posible y probable.
El tiempo y el espacio no existen. Sobre la frágil base de la realidad
la imaginación teje su tela y diseña nuevas formas, nuevos destinos ”*

AUGUST STRINDBERG

La casa de mis memorias siempre se destacó por ser de ambiente bullicioso, no es sorpresa cuando se tiene una familia numerosa donde ves a todos salir de un lugar a otro y correr a hacer las tareas del hogar, yo, primera nieta veía cómo todo el bullicio de vez en cuando se arremolinaba sobre mí, era la nueva atracción de la familia. En una noche como cualquier otra, me embargaron unas profundas ganas por ir a dormir, me estaba cayendo y fui recostada en la cama de mis padres, allí descansaba. Era temprano, ya que el bullicio no era sosegado aun, tenía cuatro años y dormía plácidamente. Este enorme cuarto de paredes blancas, con olor a esmalte e incienso, en ciertas ocasiones me enrollaba siempre que intentaba conciliar el sueño, me daba vueltas y vueltas hasta que al fin me dormía, esa noche había sucedido de esa misma manera, solo que al cabo de un instante sentí una presencia un tanto dudosa, miré hacia un lado y algo que parecía la silueta de un hombre que a pesar de no tener rostro me observaba con detenimiento, intentaba ignorarla, aun así permanecía aquella figura que sutilmente parecía como si se desvaneciese en el ambiente, frente a él, tenía un instrumento muy singular, era una pianola hecha de paja, él impávido decidió tocar la primera nota con una tonalidad grave. En ese momento empecé ahogarme, con esta reacción el sujeto estaba aún más motivado, así que comenzó a interpretar algo que me era desconocido, simplemente para mí no tenía sentido, no había ritmo, no había un orden, no había nada, la asfixia se prolongaba y sentía que no podría soportarlo más, todo se llenó de una profunda oscuridad.

Mis manos sujetaban la mano de alguien, podría haber sido mi madre, o mi padre, la verdad no lo sabía, sé que era una mano cálida pero eso se quebró al instante y luego algo me movía, me llevaba a algún lugar, me ayudaron a sentarme en una cama muy alta, no era normal, se sentía fría y resbalosa, frente a mí apareció una pequeña luz que se movía de un lado a otro, era desconcertante no sabía dónde me encontraba, ¿que había sucedido con aquel sujeto?, eso nunca lo supe, todo era confuso solo decidí seguir la luz con la mirada, segundo a segundo mis pupilas se iban contrayendo y como si alguien encendiera la luz, me encontraba en un extraño lugar donde un hombre de bata blanca repetía mi nombre, mi madre y mi padre estaban allí. Me hallaba en el hospital.

En muchas ocasiones le pregunté a mi madre por este suceso, ella no ha podido explicar con exactitud lo ocurrido esa noche. No lo recuerda muy bien, solo me puede decir que desde hacía unos meses me despertaba llorando y ese día no había sido la excepción, había despertado muy asustada y era difícil calmarme. Por eso creyó necesario ir al hospital.

En esta época de mi vida empecé a reconocer los sueños y como estos empezaron a repercutir en mi vida futura, por aquel tiempo eran simples anécdotas, cosas que simplemente sucedían, situaciones cotidianas o incluso pesadillas, pero en sí nunca sentí miedo real, a pesar que en algunos momentos solía oscurecerse el panorama. La oscuridad pudo llegar después.

INTRODUCCIÓN

“La memoria, como la percepción, no es un recuerdo pasivo de algo, sino un proceso activo y creativo que involucra nuestra imaginación. Siempre estamos reinventando nuestro pasado, pero no lo hacemos a propósito”

Siri Hustvedt

Nuestra frágil memoria constantemente se ve expuesta a cambios, a pesar de que no lo notemos ella siempre va reservando ciertos momentos de nuestras vidas en lugares específicos, los cuales dependiendo a su importancia se van conservando o desechando. La memoria no fluye, es cortante y llena de vacíos¹, ocasionalmente requerimos de ciertos estímulos, un olor de antaño, una vieja fotografía, o sentir un ambiente familiar e inmediatamente nos llegan imágenes vagas a nuestra cabeza, y se nos van al instante. El presente está lleno del pasado. Bachelard en *“la intuición del instante”* describe este tipo de procesos en los que el instante se nos escapa y permanentemente nos persigue un fantasma inherente de lo evocado, aun así, nos cuesta conservarlo. Por su parte Merleau Ponty desde la fenomenología alude también a este tipo de evocaciones que al ser captadas han corrido el peligro de haber sido alteradas. Debido a estos vacíos, los mismos recuerdos se vuelven inconstantes por lo que fácilmente la memoria los acomoda a conveniencia, así, es recurrente en nosotros que algo que creemos que en el pasado fue de cierta manera al recordarlo veamos inconsistencias en este recuerdo y nos haga pensar si en realidad lo vivimos o no, a esto se le denomina las falsas memorias² o como yo lo llamo, *memorias alteradas*. Estas *memorias alteradas* pueden construirse desde varios puntos, sean recuerdos reales, sueños, historias que vimos en algún momento, fotografías o situaciones que otro nos haya contado, todo este proceso se realiza gracias a la imaginación que logra compactar esas imágenes existentes en una narrativa un tanto incoherente.

Para este trabajo reuní fotografías, anécdotas, recuerdos, que fueron esenciales en el desarrollo de cada una de las piezas, en ellas reflejé partes de mi infancia que se desarrollan en cada uno de los apartados, desde las perspectivas de distintos filósofos y personajes de la historia que han tenido un interés por los sueños y la memoria. Es curioso ver como los sueños a lo largo del tiempo han causado revuelo e incluso llegan a ser objeto de estudio, para mí, estos nos permiten desplegarlos a un mundo irreal, mundos que el ser humano también ha sido capaz de plasmar por medio del arte, en este caso lo relaciono mas con el cine, ya que acojo esta técnica como un referente importante en mi desarrollo al contar historias, vidas. El cine nos hace vivir y habitar en estos escenarios con nuestra mente.

Al soñar nuestro cuerpo viaja a lugares insospechados, algunos cotidianos otros similares a una yuxtaposición de lo ya conocido con lo ficcionado, al final estos sueños acontecidos en su mayoría en la niñez juegan con nuestros recuerdos en un futuro próximo.

“El alma humana, cuando sueña, desembarazada del cuerpo, es a la vez el teatro, los actores y el auditorio” ³
El alma toma sus libertades al momento del sueño, en ellos somos libres y algunas veces no existen leyes físicas para ello. En los sueños podemos realizar varias acciones en un tiempo relativamente corto en comparación al real, es por eso que cuando no cargamos con nuestro cuerpo físico nos liberamos, claramente esto no se vive de la misma manera siempre, ya que nuestro cerebro también trabaja con lo que reconoce en la realidad.

EL DESPERTAR DE LOS RECUERDOS

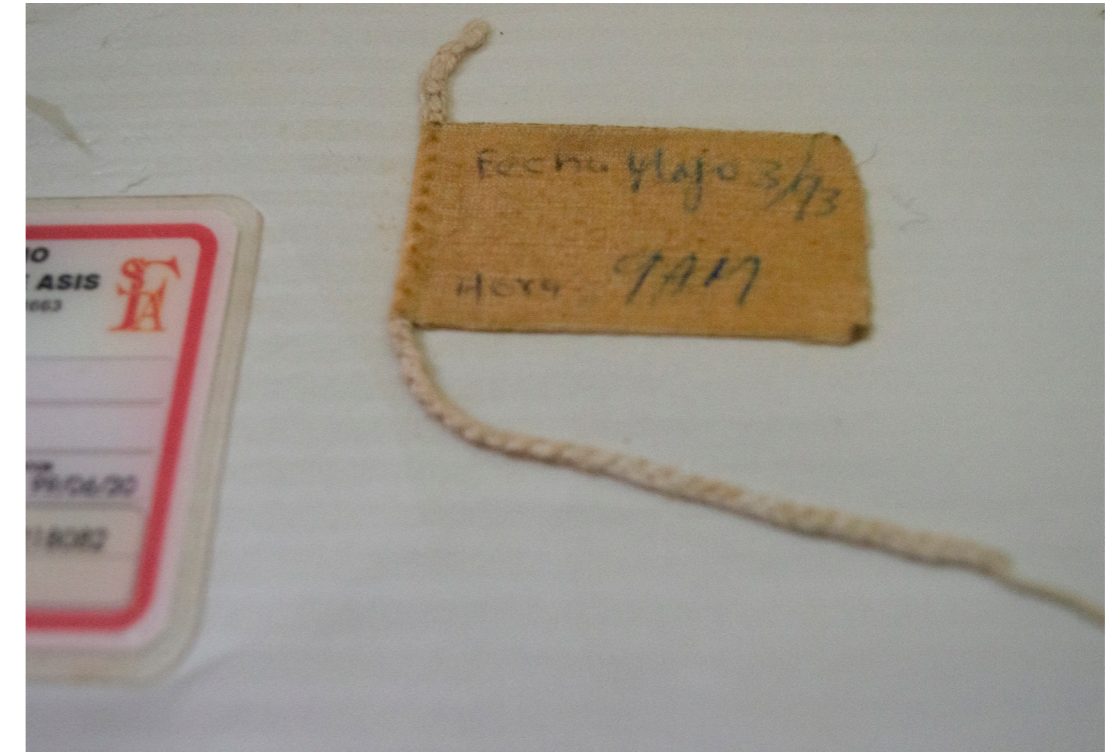
Es ese instante que nos acaba de sonar, nos abandona* poco a poco, lo vemos escaparse como agua en nuestras manos, en nuestro afán por conservarlo este se ve frustrado ante la imposibilidad de retenerlo en su totalidad. Solo nos quedan vagas sensaciones e imágenes borrosas que como un susurro en nuestra mente se nos van acabando. Como seres razonables nos preocupamos por comprender de dónde y cómo venimos, nuestro pasado, una preocupación que ha permanecido por años. En este sentido, la fotografía ha sido de gran ayuda para el hombre al momento de capturar a manera de archivo aquellos instantes perdidos que conservamos como un gran tesoro. En las familias podemos ver que la mayoría posee algún ejemplar de “álbum familiar”, en el cual guardan con recelo fotografías cotidianas, momentos felices y situaciones de antaño que en ocasiones son presentadas a los más allegados de aquel grupo. Cada familia tiene su propia versión de este álbum familiar el cual puede contener incluso nuestro propio cuerpo⁴, de esta manera vamos construyendo y reuniendo partes de nuestros recuerdos o de nuestro cuerpo a lo largo de nuestras vidas, que en el futuro nos ayudarán a evocar esos momentos o servir como testimonio de nuestra existencia.

Partiendo de este punto, decido hacer una selección de imágenes desde mi archivo fotográfico, principalmente del álbum que mi madre empezó a construir unos años después a mi nacimiento. En él pude apreciar descripciones que mi propia madre hizo en algunas fotografías, tales como: fechas, edad y otras veces una descripción de ese momento.

* “Por consiguiente, tomemos primero nuestro pensamiento y lo sentiremos borrarse sin cesar con el instante que pasa, sin ningún recuerdo para lo que nos acaba de abandonar, ni tampoco esperanza, ya que estamos inconscientes, para lo que el instante que nos viene nos entregara. Tenemos conciencia del presente y solo del presente”. Cita de Roupnel, Gastón Bachelard, “La intuición del instante”, (P. 12.)

Fotografía de mi Àlbum familiar

Detalle de mi Àlbum familiar

Fotografía de mi Àlbum familiar

Es curioso pensar que cuando me fue entregado este àlbum fui descubriendo y conociendo más sobre mí, verme en aquellas fotografías hicieron que recordara parte de esas mismas imágenes plasmadas, reconociendo espacios y momentos, aunque como es de esperarse no con todas pude hacerlo, ya que no recordaba la existenciaverídica de algunas de ellas. Incluso, algunas veces ni siquiera me reconozco⁵, pero gracias a estas fotografías la mente es capaz de elaborar un recuerdo que posiblemente en su mayoría sea ficticio ya que en mi caso, algunas de mis memorias aparecieron después del reconocimiento que hice de estas. Mi madre se encargó de guiarme y contarme las historias que se esconden tras este libro, tal como un escritor construye su historia, ella lograba entrar en mí y hacerme vivir aquellos momentos que se mezclaban entre anécdotas, situaciones y personajes desconocidos.

Al conocerlas, conversé estas historias con otros miembros de la familia, cada uno de ellos tenía un recuerdo o una manera diferente de haberlo vivido, algunos no podían reconocer incluso el momento, simplemente no lo tenían en su memoria. Siempre existen brechas entre sucesos, por ello la relevancia del àlbum familiar, es la única herramienta verídica que podemos poseer. El cual cuando no ha sido alterado nos permite formar una idea general del contexto histórico acontecido en aquel momento, es un proceso que debemos seguir con cautela, a medida que las pistas nos son reveladas. Creemos conocernos perfectamente, pero al mirar atrás advertimos que nuestro pasado no tiene una linealidad coherente, vamos entonces en busca del tiempo perdido.*

* “Evocando los recuerdos de la casa, sumamos valores de sueño; no somos nunca verdaderos historiadores, somos siempre un poco poetas y nuestra emoción tal vez solo traduzca la poesía perdida. Gastón Bachelard, “La Poética del espacio”, (P. 29)

UN PASO DE LO REAL A LO --- IMAGINADO

“La realidad es un tejido sólido, no aguarda a nuestros juicios para anexarse los fenómenos más sorprendentes ni para rechazar nuestras imaginaciones más verosímiles”

Maurice Merleau Ponty

La consciencia es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella, cada uno de nosotros somos capaces de sentir y habitar el mundo de formas diferentes. “Être-au-monde” * será un término que nos conecte también con el instante, como hilos que al tocarse nos permiten sentir y estar en el mundo de diferentes maneras. Por otra parte, Descartes⁶ nos aproxima al hecho de que nuestros sentidos nos engañan al hacernos sentir situaciones como si fuesen reales. Lo cual encuentra en el sueño un territorio fértil, en donde frecuentemente somos atrapados por las verosimilitudes del sueño y la realidad.

“A mis seis años, me vi atrapada por el encanto de los sueños, estos osaban de ser muy vívidos, por lo que en ocasiones despertaba llorando, mis sueños oscilaban entre lo cotidiano y lo fantasioso, y claramente eran esos sueños cotidianos los que me confundían bastante. Un día mi abuela decidió regalarme un perrito, era pequeño, y con un rostro encantador, irradiaba alegría por donde se lo mirase, jugábamos, y hacíamos muchas cosas juntos, fuimos de paseo yo caminaba emocionada con mi nuevo amigo, de repente al mirar a mi alrededor me di cuenta de que no estaba por ningún lado, angustiada lo llamé, seguía buscándolo y no lo encontraba, era como si se hubiese esfumado, me levanté de mi cama y seguía buscándolo, definitivamente no estaba en ningún lado, después de llorar por unos instantes me di cuenta de que en realidad lo había soñado, mi abuela no había traído ningún perro a casa y sin darme cuenta en mis ojos seguía corriendo lagrimas debido a la angustia que me embargaba por no saber dónde estaba mi perro.”

* Traducido como: “Ser-del-mundo” termino que menciona Merleau Ponty en la fenomenología de la percepción

Balthus/Serie de dibujos para "Mitsou el gato" - Rilke

Balthus/Serie de dibujos para "Mitsu el gato" - Rilke

Muchos de estos sueños hicieron que más adelante me preguntara si realmente habían sucedido, pues me generaba incertidumbre el no saber de qué manera hacían parte de mis recuerdos. Hubo uno que fue diferente a los otros. La primera vez que experimenté la parálisis de sueño.

“Hacia poco mis padres y yo acabábamos de mudarnos, después de muchos años al fin tuve mi propia habitación, a pesar de que esto para mí era emocionante por otro lado era un gran problema ya que debía lidiar con el hecho de dormir sola, estaba acostumbrada a dormir con mi madre, padecía incluso de sonambulismo por lo que era normal encontrar me en la casa a media noche rondando, luego solo era regresada a mi cama. En algún momento mientras dormitaba sentí algo que no había sentido antes, unas profundas ganas por despertar, mi madre había entrado a mi habitación, y estaba algo ofuscada, me miraba desde lo lejos y se posó en el pie de mi cama, allí lloraba mientras me miraba con tristeza, sentía una gran curiosidad y preocupación por su angustia, quise levantarme y consolarla, al momento de moverme noté que era imposible, llamé a mi madre pero las palabras no salían de mi boca, en vano pedí ayuda intentaba decirle que me despertara, pero sin ningún éxito, poco después abandonó la habitación, por lo que acrecentó mi preocupación, ¿qué iba a hacer?, ¿quién me despertaría ahora?, el tiempo pasaba, sentía como si hubiesen sido horas allí, en las que se veía todo de una manera turbia, borrosa, confusa.”

Desasosiego /Video proyección en tela/ Min: 00:05/ 2018

Desasosiego /Video proyección en tela/ Min: 01:02 / 2018

Años después recordé este hecho y decidí preguntarle a mi madre directamente, ¿por qué ese día estaba llorando? Ella desmintió lo ocurrido, nunca entró de esa manera a mi habitación y menos para llorar.

En el momento de parálisis de sueño la persona entra en una especie de limbo, donde no estás ni despierto ni dormido. Una parte de nuestro cerebro esta alerta, dentro de la realidad, pero la otra sigue en un sueño profundo, por ello es normal experimentar alucinaciones, que en ocasiones pueden ser denominadas como extracorpóreas, las cuales, para muchos son una experiencia muy cercana a la muerte, *“El sueño es un remedo de la muerte”*.⁷

COMPLETAMENTE SUMERGIDA

El sueño ha sido a lo largo de la humanidad un elemento de gran relevancia, así como inspiración para muchos artistas, escritores y músicos. En ellos encontramos hechos significativos, en varios mitos o escritos bíblicos* en los cuales el sueño logra un papel protagónico en asuntos proféticos, de invención o de cotidianidad, debido a la creencia que en ellos se muestran verdades o a veces parte de nuestros deseos, un personaje como Alejandro Magno se ve involucrado en este tipo de fenómenos oníricos, en el momento en que decide llegar a Tiro para asestar un gran golpe estratégico lleva a sus más grandes onirocriticos, ya decidido a levantar el sitio y volver a su hogar, esa noche vio en sus sueños un sátiro entregado a una danza triunfal, por lo que decide relatar el sueño, este fue interpretado como una segunda victoria por lo que Alejandro en consecuencia dio la orden de asalto que así rindió a la ciudad.⁸

Otro caso en el que el sueño tuvo un impacto en la realidad es lo que cuenta Giuseppe Tartini al revelar que su sonata “Trino del diablo”, fue compuesta gracias a que el diablo apareció en sus sueños tocando esa melodía, acto seguido corrió a tomar nota de lo que sus durmientes oídos acababan de apreciar. En mi caso los sueños han sido un factor de gran relevancia para llevar a cabo y para complementar muchas de las ideas e imágenes que han surgido en mis procesos de creación.

* Véase: Daniel 2: 1-47 Lit., /Nabucodonosor soñó. Historia de Kessi, cuento hitita del segundo milenio a.C)

“A mis ocho años sentía un deseo irracional por dormir, esperaba con ansias poder ir a la cama y soñar, entraba a un mundo que me ofrecía mayor libertad que el mundo real, podía volar, ver personas a las que ya no solía ver, ir a lugares desconocidos, hasta el momento donde todo llegaba a tornarse de un azul grisáceo y allí me sentía perdida, inmersa en aquel sitio. En ocasiones no era agradable lo que encontraba porque surgían algunas pesadillas, me enfrentaba a mis mayores temores.”

Fotograma de El Espejo (1975) / Andréi Tarkovski / Min 22:24

Fotograma de El Espejo (1975) / Andréi Tarkovski / Min 22:47

Fotograma de El Espejo (1975) / Andréi Tarkovski / Min 22:49

Al igual que la casa⁹, nuestra mente guarda sitios específicos en donde se encuentran nuestras memorias y situaciones que vivimos a diario, allí albergamos escondidos nuestros recuerdos más valiosos que se hacen muchas veces presentes a la hora en que soñamos, solo que estos se ven envueltos en situaciones desvinculadas al momento de su verdadero origen, y tocamos esa membrana que nos transporta a nuestra infancia, donde todo es confuso y borroso.

Me permito introducir un párrafo de Religio Medici, quien da cuenta de sí mismo en sus sueños y de sus pensamientos al momento de estar despierto:

*<<En nuestros sueños estamos un tanto más que en nosotros mismos, y el reposo del cuerpo parece ayudar al despertar del alma. Hay una ligación de sentido, pero la libertad de la razón y nuestras concepciones de la vigilia no coinciden con la fantasía de nuestros sueños... En un sueño pude componer toda una comedia: sostener la acción, aprehender los gestos y despertar riendo de mis invenciones. Cuando mi memoria es tan fiel como mi razón, ello es fructífero; pero nunca estudiaría en mis sueños aunque si haría mis devociones; nuestras espesas memorias tienen tan escaso sostén en nuestro abstracto entendimiento que olvidan el cuento y solo pueden relatar a nuestras despiertas almas una confusa y parcial historia de lo ocurrido... Así, se ha observado que el hombre, al momento de su partida, habla y razona de sí mismo en demasía; el alma empieza a sentirse libre de sus ataduras del cuerpo y a razonar de sí misma como corresponde: a discutir imperiosamente sobre su inmortalidad>>*¹⁰

INMISCUIDA EN UNA REALIDAD

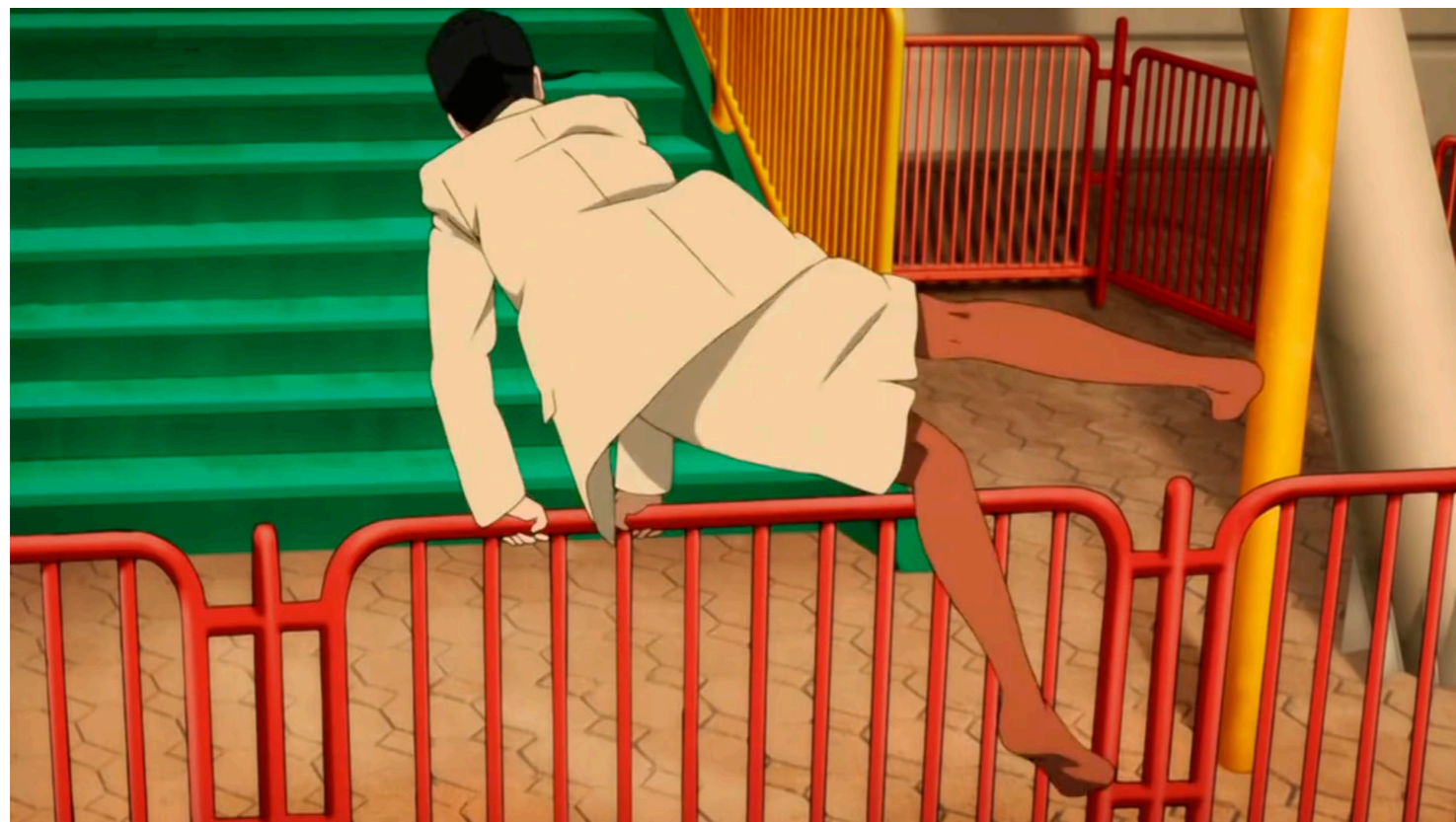
“Me gustaba cuando mi bicicleta se convertía en un corcel blanco y nos íbamos a la batalla, o esa vez en que una araña gigante apareció en el baño mientras yo estaba en mi estado más vulnerable, o cuando imaginaba que el patio nada vasto de mi abuela era un gran jardín como aquellos de casas victorianas al mejor estilo inglés donde tomaba el té con mi mejor amiga de infancia.”

La imaginación hace y cumple un gran papel al momento de recordar, nuestros recuerdos encuentran en ella su mayor sustento. Las impresiones que tenemos de haber vivido o sentido algo son gracias a este proceso por el cual los recuerdos se van construyendo. En ocasiones tenemos un sentimiento de nostalgia o nos sentimos reconfortados en el momento en que nos asaltan recuerdos de nuestra infancia, algún momento de quietud donde nos sentimos cálidos, pero no sabemos exactamente la razón por la cual nos sentimos de esa manera, solo lo sentimos así. ¹¹Es allí en nuestra infancia donde se forjan nuestras primeras y más interesantes historias, gracias a nuestra inocencia y manera de percibir encontramos en el mundo pasado un mejor camino y algo diferente, algo más fácil de llevar.

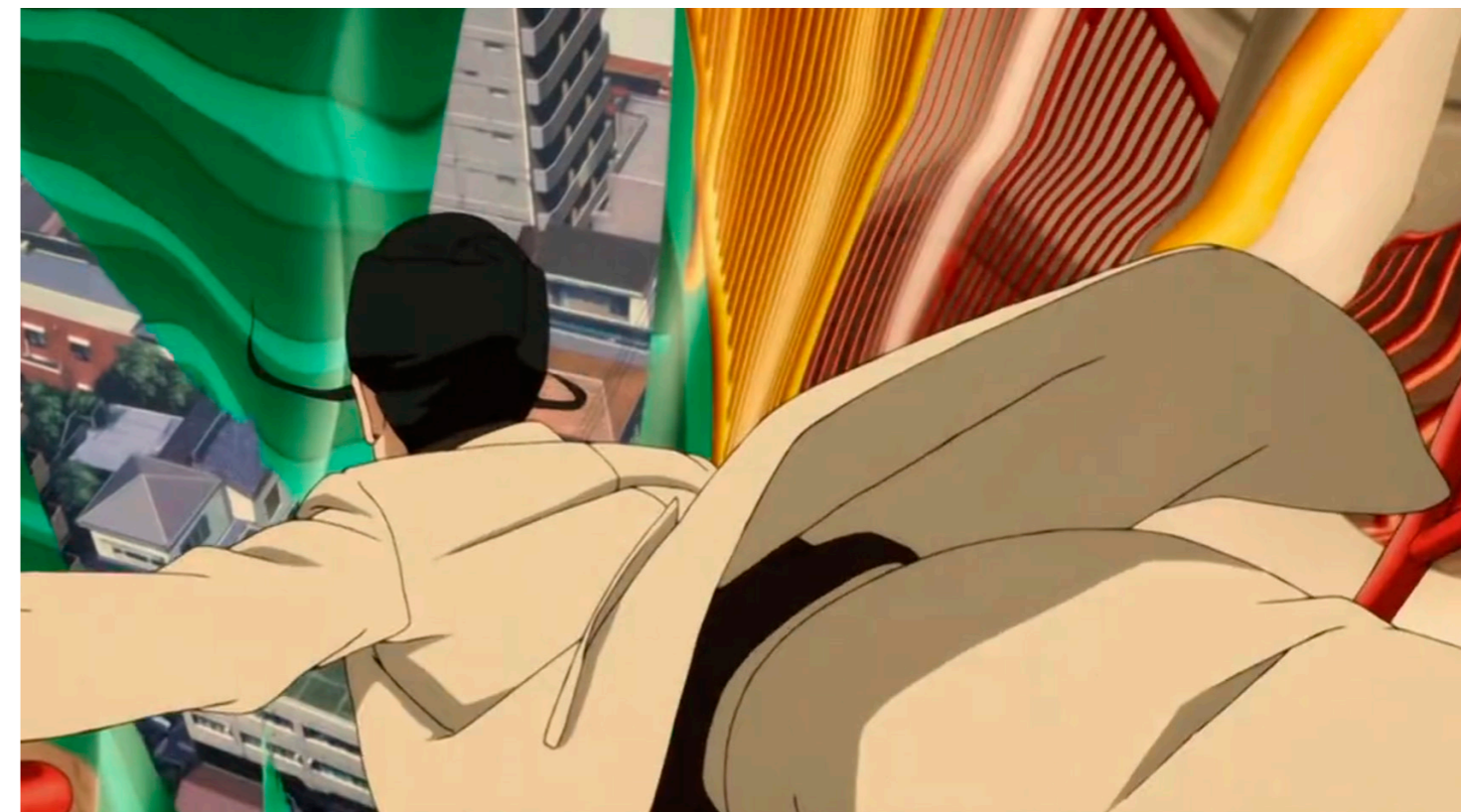
Al recordar constantemente habito aquellos parajes de mi infancia que creo olvidados, en algunos de mis sueños he podido vivirlos y habitarlos, pudiendo así sentir aquellas sensaciones de nuevo, a pesar de ello, siguen siendo momentos sin una linealidad, son momentos felices que se condensan en una sola escena. Por aquel tiempo no debía preocuparme mas que por ir a jugar o hacer unos cuantos deberes, pero siempre me maravillaba con todo a mi alrededor, en la niñez poseemos esa capacidad de maravillarnos y preguntarnos por todo lo que existe.

Fotograma de Paprika (2006) / Satoshi Kon /Min 17:26

Fotograma de Paprika (2006) / Satoshi Kon / Min 18:25

Fotograma de Paprika (2006) / Satoshi Kon / Min 18:26

En nuestra infancia sin importar que estuviésemos dormitando nuestros deseos o miedos ocasionalmente se hacían tangibles, teníamos la gran capacidad de soñar despiertos¹² y de vivir en una realidad junto con las fantasías, es por ello que considero este ultimo trabajo clave, ya que en este momento de nuestras vidas comenzamos a vivir y explorar todas las habitaciones disponibles de la realidad y nuestros propios pensamientos.

Es por ello que cada uno de nosotros percibimos el mundo de una manera distinta, la concepción que tenemos cada uno de nosotros y nuestros recuerdos constan en nosotros mismos, al igual que el arte nos sacude de distintas maneras a cada uno, los recuerdos y nuestros pensamientos lo hacen a menudo de la misma manera, siendo un sentimiento particular en cada uno.

Insmiscuida en una Realidad / Min 00:01

EL CINE Y EL SUEÑO

“Normalmente, una persona tiene en mucho sus recuerdos. Por eso no es casualidad que los adorne siempre con colores poéticos. Pero los recuerdos más bonitos son los de la niñez. Claro que hay que ayudar un poco a la memoria para que esta pueda formar la base de una reconstrucción artística”

Andréi Tarkovski

En el arte existió un momento interesante que se llevó a cabo gracias a los hermanos Lumière y posteriormente los avances que se hicieron con el cinematógrafo, con esto pudimos conformar lo que se le llamó cine desde los años 20, muchos interesados en este campo lograron construir narrativas con pocos elementos, y posteriormente se logró un trabajo más elaborado con los largometrajes como los conocemos hoy en día. Gracias a este arduo trabajo, el cine ha llevado la imagen a niveles interesantes, nos permite crear también mundos utilizando las limitaciones físicas de la realidad, pero es ahí cuando los directores son como una especie de magos intentando engañar al espectador y dar las sensaciones que desea para su película, también siendo así una de las maneras de fijar el tiempo atrapando el instante, el cine es la vida misma, *“Demos vida al inmenso edificio de nuestros recuerdos”*³

Vivimos minuto a minuto la emoción y las sensaciones plasmadas en una película, como si de nuestra propia vida se tratara, ese es uno de los rasgos importantes de la cinematografía, cuando fijamos el tiempo y este corre a su manera natural, constante e indisoluble. Nos convertimos en observadores constantes del mundo vivo, de cómo este respira y que todo lo que contiene respira con él, el cine es contener mucho de la realidad en una irrealidad*, y para ello también debemos ser conocedores del arte mismo, *“pues sin conocer las leyes del propio arte, nadie puede ser creativo”*⁴. Al leer un pasaje, creamos imágenes, el cine nos ahorra la construcción de ellas, sin embargo, nos sucede lo mismo que cuando leemos, a este lo abrazamos y lo agarramos con fuerza, lo vivimos y lo sentimos.

* “Dar irrealidad a una imagen adherida a una fuerte realidad nos sitúa en el aliento mismo de la poesía” Gastón Bachelard, “La Poética del Espacio” (P. 83)

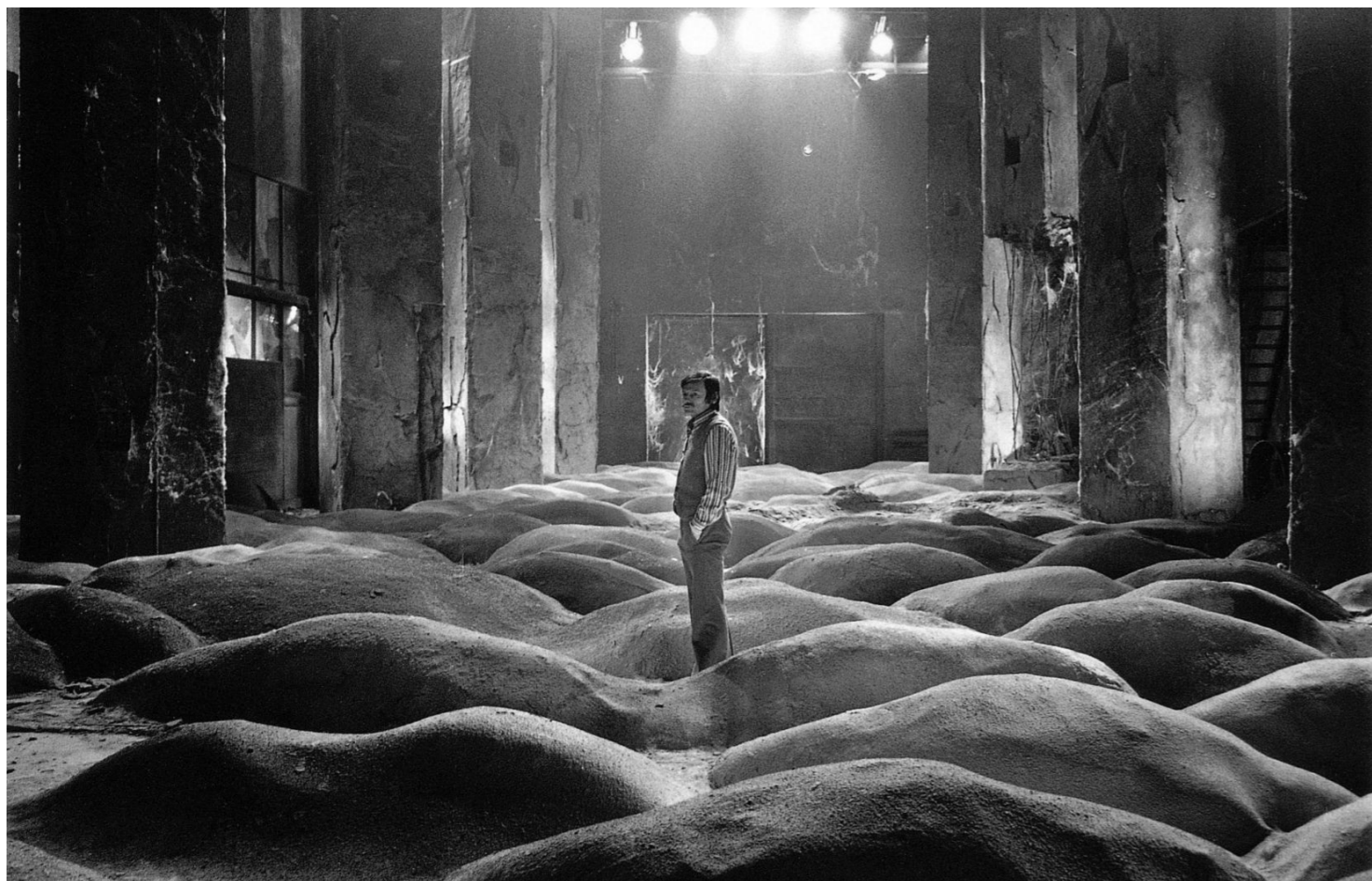
Andréi Tarkovski atrapa el tiempo y el fluir de la naturaleza, cómo el ser humano la habita y se mueve en ella, los tiempos son claves para sus imágenes, y todo se mueve dentro de la poética misma, sus personajes fluyen con ella y se sienten atraídos por paisajes increíbles, exalta la naturaleza y la manera de sentirla, constantemente me hace preguntarme si los personajes siempre se encuentran en un sueño, en el caso del “espejo” es mucho más inmersivo en el sentido del tiempo, del sentir, los personajes se mueven lentamente, como si danzaran constantemente en la vida misma.

Ingmar Bergman se sitúa en una realidad humana, “el corazón humano”, en nuestros fantasmas y nuestras fantasías, nos recuerda a nosotros mismos, en “Fanny y Alexander” plasma mucho de su propia niñez, de la capacidad imaginativa de ser niños, de algunos dramas que enfrentamos a esa edad, de como aquellos personajes luchan contra ellos y contra sí mismos.

Luis Buñuel por su parte hace un acercamiento a la naturaleza humana, cómo se ve tentada por sus deseos primitivos y como lidia con ellos, si decide dejarlos salir o no y en caso de dejarlos salir cómo estos aprenden o viven de sus errores, por su parte a pesar de ser de la corriente del surrealismo, los personajes no viven en un mundo onírico, por el contrario, es la realidad misma, pero estos ocasionalmente sueñan, mas no son soñados.

Detrás de cámaras el largometraje Fanny y Alexander de Ingmar Bergman

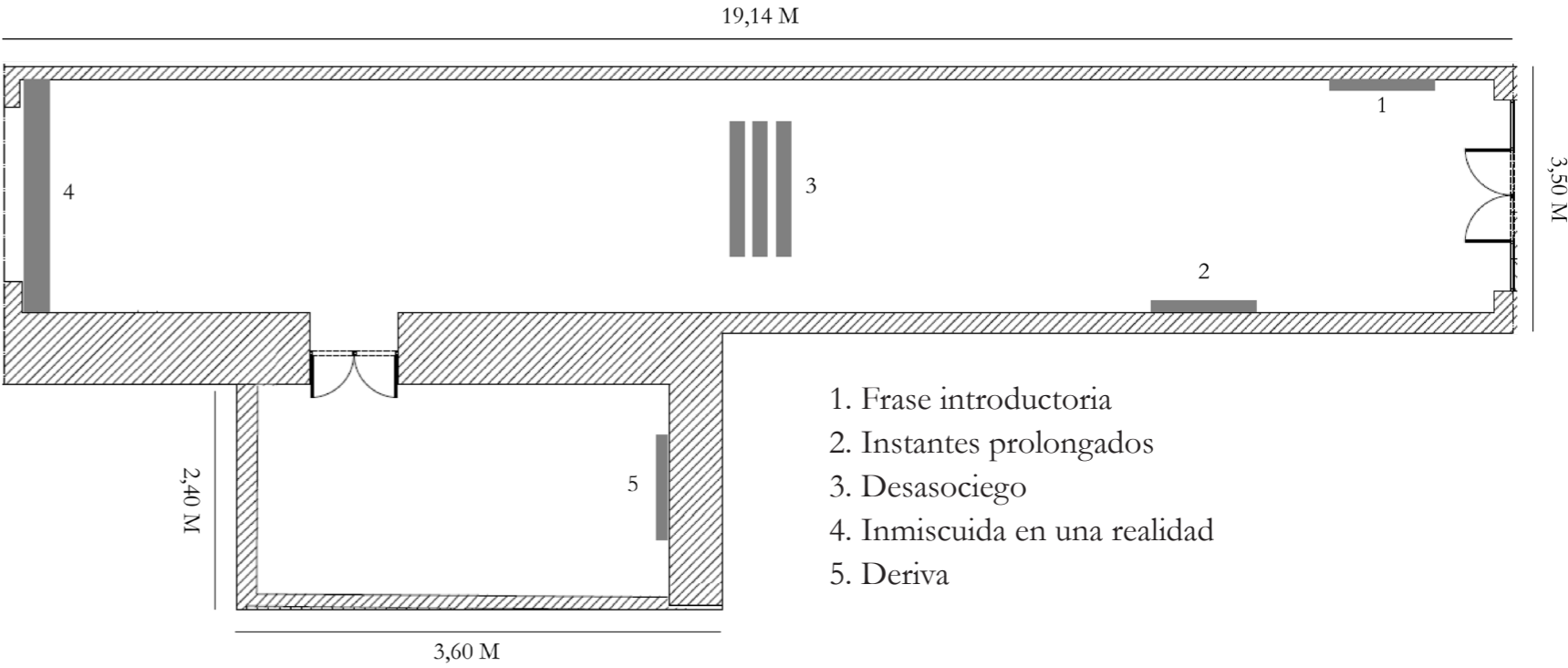

Andréi Tarkovski en la escenografía de Stalker

Bergman revive sus recuerdos y su infancia en sus películas, Tarkovski hace vivir sus recuerdos de una manera poética y con una cualidad que los sueños también poseen, Buñuel pone a sus personajes a vivir, y ellos no están en un sueño, sus personajes sueñan y tienen pesadillas, son humanos, exploran un más allá de sus comportamientos usuales de ser humano.

Todos estos artistas del cine, me han ayudado en la concepción de las imágenes propuestas para este trabajo, el cine ha sido de gran influencia allí, debido a que el procedimiento que cada uno de estos directores utilizó para elaborar sus filmes, son dignas de estudiar, ya que como científicos en un laboratorio hicieron y deshicieron tras pruebas y errores lo que querían plasmar, sin importar en muchas ocasiones si el público lo leería o no de la misma manera, he ahí algo muy significativo, el hecho de elaborar algo desde el alma, esto es sentido de una manera distinta por cada uno de nosotros y por mi parte no me canso de ver las escenas y de preguntarme constantemente... ¿Cómo esta hecha?... el videoarte evolucionó con el arte gracias a que propuso una manera distinta de disponer dichas imágenes en otros medios y montajes, es allí donde innova además de poner como resultado imágenes con una duración relativamente corta. El reto es plantear aquella poética en algo corto y creo que es muy importante tener aquella disciplina que mueve la curiosidad de aquellos cineastas.

MONTAJE

Sala de exposiciones
Universidad del Cauca

“Cualquier cosa puede pasar. Todo es posible y probable.
El tiempo y el espacio no existen. Sobre la frágil base de la realidad
la imaginación teje su tela y diseña nuevas formas, nuevos destinos”

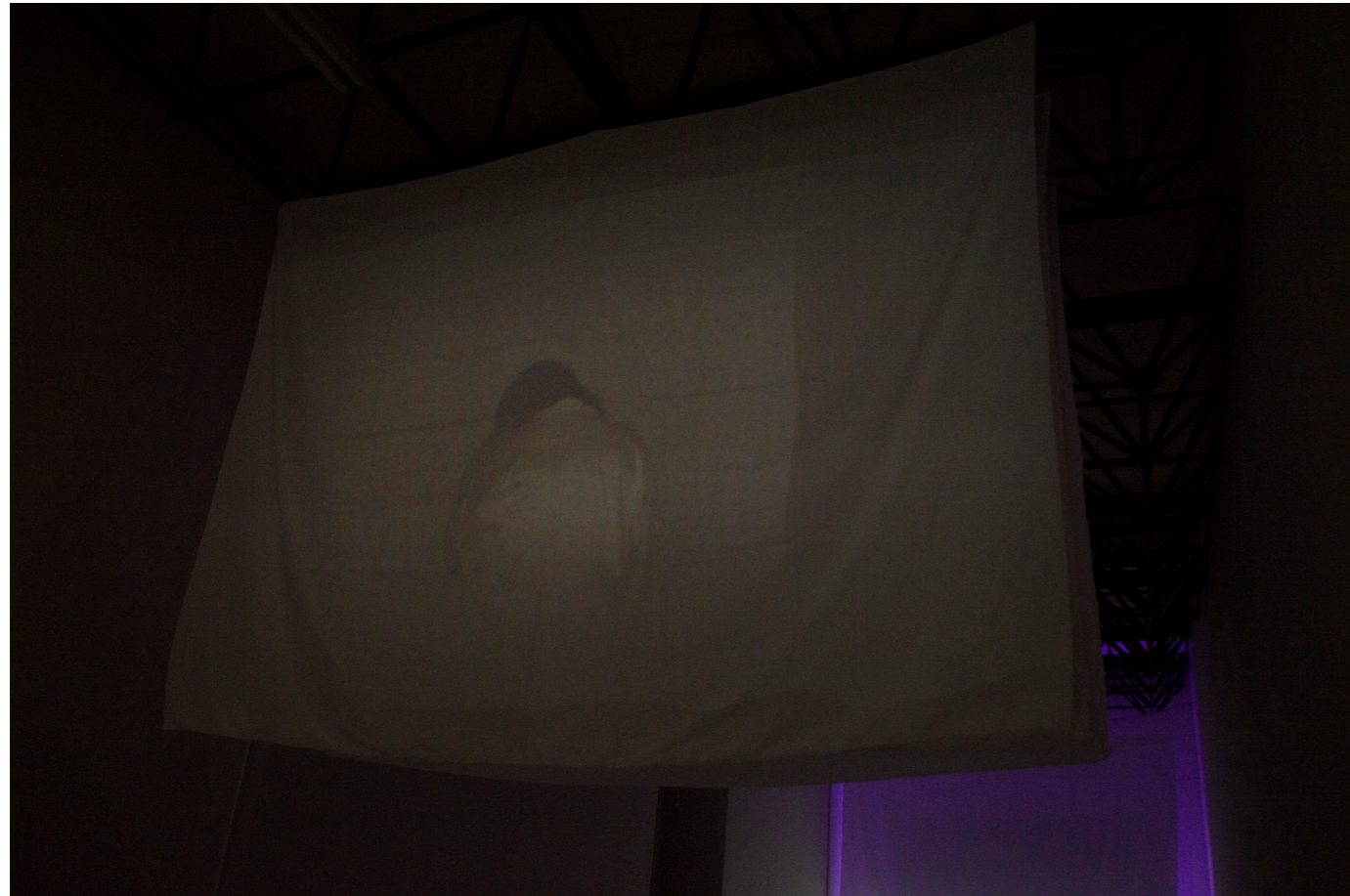
AUGUST STRINDBERG

Título:
Instantes Prolongados

Fotografías en
marcos de bronce

Año: 2018

Título:
Desasosiego

Video proyección
sobre tela

Duración del video:
00:16:20
Año: 2018

Título:
Inmiscuida en una realidad

Video proyección

Duración de video
00:25:01
Año: 2018

Título:
Deriva

Video Instalación
Marco de bronce con vidrio espejo,
que reproduce el video

Medidas: 67 x 52 cm

Duración de video
00:02:00

Año: 2018

-
- 1 Referencia al concepto de “duración” en el sentido Bergsoniano
 - 2 LOFTUS, Elizabeth, Artículo “The formation of False Memories”, 1995
 - 3 ADISSON, Joseph, citado en “Libro de Sueños”, Jorge Luis Borges, EDITORIAL DEBOLSILLO, 1976
 - 4 SILVA, Armando, Album de Familia, citando a Merleau Ponty, EDITORIAL NORMA, 1998, P. 12
 - 5 Ibid, P. 74
 - 6 DESCARTES, René, Reflexiones sobre metafísica, P. 13
 - 7 SHAKESPEARE, William, personaje MacDuff, Macbeth, EDITORIAL EL TIEMPO, 1623.
 - 8 FREUD, Sigmund, Introducción al psicoanálisis, EDITORIAL DE BOLSILLO, 1917. P. 84
 - 9 BACHELARD, Gastón, La Poética del Espacio, EDITORIAL FONDO DE CULTURA ECONOMICA, 1957, P. 29
 - 10 MEDICI, Religio, La religión de un médico, ESCRITOS PRIVADOS, 1635
 - 11 BACHELARD, Gastón, La Poética del Espacio, EDITORIAL FONDO DE CULTURA ECONOMICA, 1957, P. 32
 - 12 BERGMAN, Ingmar, Imágenes, TUSQUETS EDITORES, 1990, P.326
 - 13 PROUST, Marcel, citado en Esculpir en el tiempo Andréi Tarkovski, EDICIONES RIALP, 1986.
 - 14 TARKOVSKI, Andréi, Esculpir el tiempo, EDICIONES RIALP, 1986, P.82

BIBLIOGRAFÍA

BACHELARD, Gastón, Intuición del Instante, FONDO DE CULTURA ECONOMICA, 1932

BACHELARD, Gastón, La Poetica del Espacio, EDITORIAL FONDO DE CULTURA ECONOMICA, 1957

BERGMAN, Ingmar, Imagenes, TUSQUETS EDITORES, 1990

BERGMAN, Ingmar, Linterna Mágica, TUSQUETS EDITORIAL, 1988

BORGES, Jorge Luis, Libro de Sueños, EDITORIAL DEBOLSILLO, 1976

BRETON, André. Primer manifiesto surrealista, Francia, 1924

DESCARTES, René, Meditaciones metafísicas, EDICIÓN ELECTRONICA DE ESCUELA FILOSOFICA UNIVERSIDAD ARCIS, 1641

DIAMANTE, Julio, De la idea al Film, EDITORIAL MADRID, 1998

FREUD, Sigmund, Introducción al psicoanálisis, EDITORIAL DE BOLSILLO, 1917

GÓMEZ, Libia Stella, La Mosca atrapada en una telaraña, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2003

HUSTVEDT, Siri, Vivir, pensar, mirar, ANAGRAMA, 2012

ITALO, Calvino, El vizconde demediado, EDITORIAL BRUGUERA, 1952

LOFTUS, Elizabeth, Artículo “The formation of False Memories”, 1995

MEDICI, Religio, La religión de un medico, ESCRITOS PRIVADOS, 1635

PONTY, Maurice Merleau, Fenomenología de la percepción, PLANETA- AGUSTINI, 1945

PROUST, Marcel, Por el camino de Swann (Tomo I, En busca del tiempo perdido), EDITORIAL OVEJA NEGRA, 1913

SHAKESPEARE, William, personaje MacDuff, Macbeth, EDITORIAL EL TIEMPO

SILVA, Armando, Album de Familia, citando a Merleau Ponty, EDITORIAL NORMA, 1998

STEINBECK, John, Al este del edén, EDITORIAL PENGUIN, 1952

STRINDBERG, August, El sueño, EDICIÓN MADRID, 1902

TARKOVSKI, Andréi, Esculpir el tiempo, EDICIONES RIALP, 1986

FILMOGRAFÍA

TARKOVSKI, Andréi, El Espejo, Unión Soviética 1975

TARKOVSKI, Andréi, Stalker, Moscú, 1979

BERGMAN, Ingmar, Fanny y Alexander, Estocolmo, 1907

BUÑUEL, Luis, Un perro andaluz, Francia, 1929

BUÑUEL, Luis, Los Olvidados, Ciudad de México, 1950

BUÑUEL, Luis, La edad de Oro, París, 1930

KON, Satoshi, Paprika, Japón, 2006

Con profunda gratitud hacia la Universidad del Cauca,
al departamento de artes plásticas y a todos los maestros que me han
acompañado durante todo mi proceso de formación.

Agradecimientos especiales para:

Mi padre, por siempre apoyarme y acompañarme en esta primera travesía
de mi vida

Mi madre, por siempre proporcionarme su ayuda en todo y ser mi musa de
creación.

Mi maestro, Orlando Martínez Vesga, por el invaluable apoyo y
conocimiento brindado a través de todo mi proceso de formación como
artista, además del acompañamiento para el desarrollo de este proyecto.

A mis compañeros, que me ayudaron a culminar este proceso.