

SILUETAS DE INFANCIA

Memoria, Sueños y fantasías

Universidad
del Cauca

JUBER GÓMEZ NARVAEZ

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE ARTES

POPAYÁN

2014

SILUETAS DE INFANCIA.

Memoria, Sueños y fantasías

JUBER GÓMEZ NÁRVAEZ

DIRECTOR

GUILLERMO MARIN

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE ARTES

POPAYAN

2014

CONTENIDO

5

INTRODUCCION

13

UN MUNDO IMAGINARIO
"REFLEJOS DE INFANCIA"

17

La linterna

18

UN ESPACIO DE ENSUEÑO

21

El árbol y la vieja casa

23

Sueños

25

POESIA Y EXPERIENCIAS DE UN LUGAR

27

Noche de ensueño

31

APARATOS Y SOMBRAS

45

Las sombras

53

PROPUESTA PLASTICA

ESCULTURA DIBUJO E INSTALACION

68

TIEMPO Y ESPACIO

OBRAS

81

BIBLIOGRAFIA

A mi familia

La elaboración de esta tesis es un trabajo de gran responsabilidad conmigo mismo, por ello será una labor de dedicación ardua, solitaria y de gran compromiso que envuelve un entrañable periodo de tiempo dentro de mi vida personal. De ahí, que mis mayores agradecimientos se centren en mi familia y aquellas personas que estuvieron siempre apoyándome en los momentos de adversidad para sacar adelante este proyecto personal. A ellos quisiera darles las gracias por que tuvieron la paciencia necesaria para guiarme comprenderme y permitirme hacer realidad el sueño de terminar este trabajo, que nace como fruto de mis sueños y mis ganas de salir adelante.

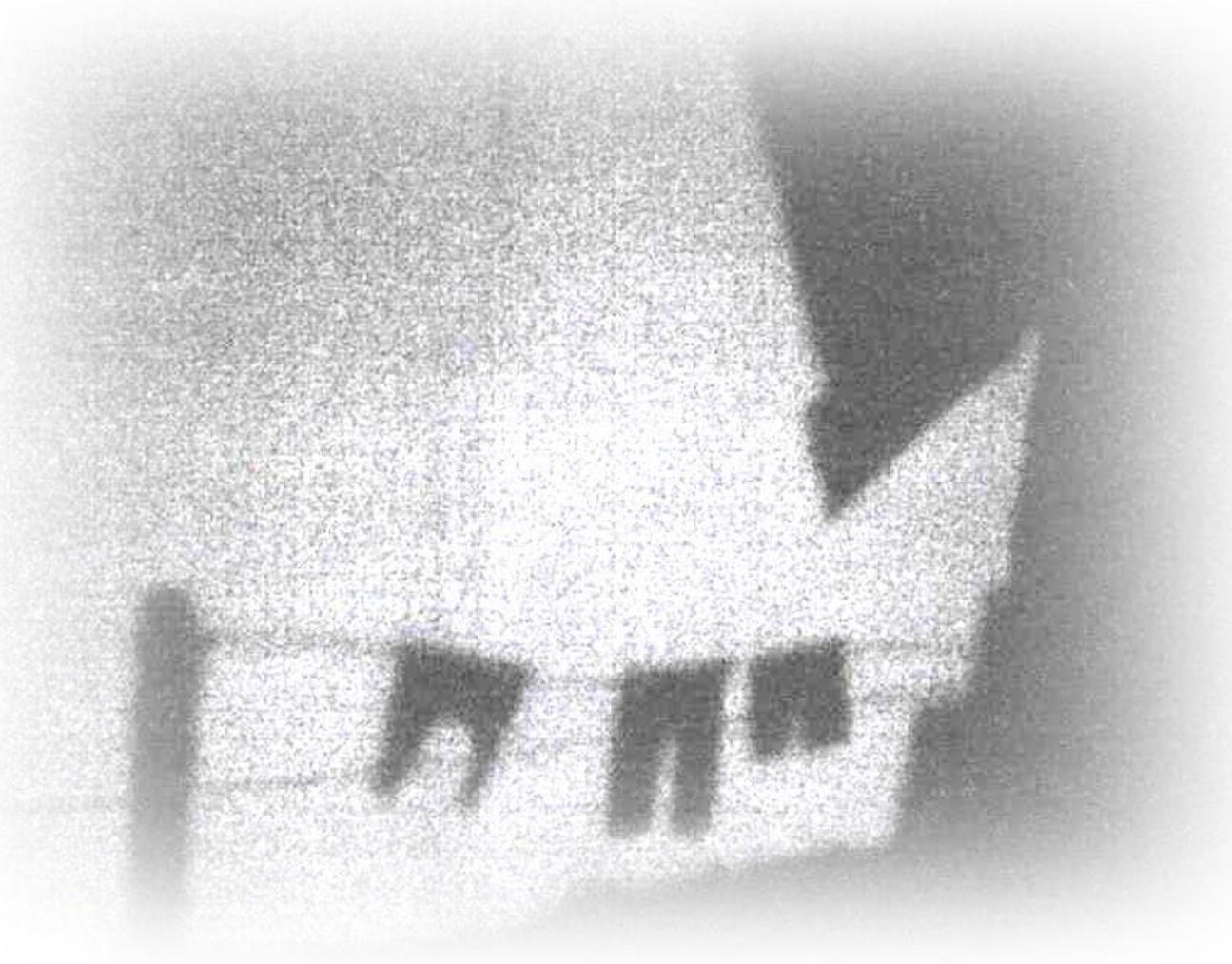
Agradecimientos especiales

También quiero agradecer de manera muy especial a todos mis maestros por su aporte durante todos estos años de estudio y aquellos que hicieron parte de mi proceso de formación. En especial a mi maestro y asesor de tesis, Guillermo Marín Rico. Gracias maestro por sus consejos, su apoyo y su confianza en mi trabajo, durante esta etapa final.

INTRODUCCION

*“Ese hombre quería soñar, quería
soñar un lugar donde reposar sus recuerdos, pero el
mismo hombre quería despertar
allí, en aquel lugar que alguna vez habría dejado
olvidado”.*

Juber Gómez Nárvaez

Detalle Paraísos perdidos – 2012

Recuerdo con gran añoranza aquellos espacios que quedaron atrás.

Es imposible volver el tiempo, pues esta etapa ya ha sucedido y por lo tanto simplemente puedo imaginarla. Recuerdos que son irreversibles, donde tan solo se conserva la nostalgia por esa realidad distante y sombría.

Este es el fruto de un proceso de investigación artística, que inicia desde hace algunos meses y que hoy se hace realidad gracias a la perseverancia, esfuerzo y trabajo que se ha depositado en esta investigación. El arte es una profesión que da la oportunidad de expresar inquietudes con respecto al pasado, preguntas que se generan dentro de la mente y que alguna vez todos hemos querido explorar, ¿por qué soñamos nuestra infancia?, ¿dónde ha quedado olvidada?, ¿qué recuerdos aún quedan de aquella infancia maravillosa y a las vez misteriosa? Estas y muchas más preguntas que podríamos hacernos. Así mismo mediante el arte, se logra plantear una propuesta plástica que generara, en aquellos que se identifiquen con la obra una puesta en reflexión con respecto a sus sueños y a su pasado.

Esta es una apuesta por las reminiscencias de la infancia, por esos espacios que hicieron parte de un lejano tiempo; espacios de una tranquilidad impensable, como para poder imaginar, soñar y revivir momentos de infancia, que por mucho tiempo que haya transcurrido aún siguen presentes. La memoria junto a su magia y sus formas dentro de una propuesta viva, con personajes fantásticos, que interactúan dentro de espacios poéticos, capaces de brillar con luz propia y generar algún tipo de experiencia emocional.

En un periodo de tiempo que va desde los 7 a los 10 años de edad y referenciado por los recuerdos, se comienza a retomar elementos, objetos y situaciones, que se llevaron a cabo en incomparables espacios del pasado, como la casa que alguna vez habitamos, sus alrededores y aquellos lugares de intimidad en el contexto rural, donde se experimentan diferentes tipos de vivencias.

La obra inicia tomando como punto de referencia al pueblo donde nació, un lugar llamado La Unión Nariño situado al sureste del país. Espacio y entorno donde el campo despliega sus más maravillosas cualidades, espacios de recuerdos poéticos que fueron el centro de inspiración, cuando los sueños y la magia me invadían; lugares tan increíbles y momentos tan inolvidables, que aún hoy se pueden recordar con gran emoción.

“La memoria es un campo de ruinas psicológicas, un revoltijo de recuerdos. Toda nuestra infancia debe ser imaginada de nuevo. Al re imaginarla tendremos la suerte de volver a encontrarla en la propia vida de nuestras ensoñaciones de niño solitario.”¹

Los años en este pueblo me enseñaron la relación hombre-naturaleza, los árboles, sus ramas y sus sombras; de ellas las que formaban hermosas siluetas sobre el camino.

Recuerdos de colores, formas, sonidos y todas aquellas imágenes y sensaciones que seguirán vivas dentro de mí. De igual manera el campo también se convirtió en ese lugar que suscitaba miedos, en las noches el día se transformaba, se vestía de oscuro para brotar las bordes de aquellas imágenes misteriosas que se encerraban dentro de este lugar.

¹ BACHELARD, Gaston. *La poética de la ensoñación*. Ensoñaciones que tienen a la infancia: Ensoñaciones e Infancia. Fondo de cultura económica. México D.F 1986. p. 151

Para llevar a cabo este proceso de investigación-creación artística llamado, **SILUETAS DE INFANCIA**, fue necesario recopilar datos que aluden a mis recuerdos en el campo cuando era niño como: fotografías, sonidos, imágenes y bocetos que sirvieron de base para la obra plástica y que involucran a los recuerdos de mi infancia, como el punto de partida de la investigación. Un proceso donde interviene la imaginación, transformando aquellos espacios que hicieron parte de un tiempo lejano.

SILUETAS DE INFANCIA, también se propone plantear reflexiones acerca de un pasado y de unos espacios como el campo, donde el hombre se refugia para detenerse en el tiempo y pensar acerca de la vida y muerte de su pasado. Despertar sensaciones a través una técnica mixta y así mismo, recrear atmosferas con experiencias perceptuales sobre aquellos espacios de ensueño.

Un juego, un quehacer con personajes, objetos, sonidos y formas que nos transportan a otra dimensión, a un submundo de sueños y fantasías.

El juego de la imaginación poética, los sueños y el intento por hablar del pasado, harían que los escritos por Bachelard se conviertan en un gran soporte teórico de la imagen de la obra. Enaltecer las cosas pequeñas, cada elemento, cada objeto, hasta un rincón que posee un alma y posee un cuerpo, capaz de despertar en nosotros sensaciones y emociones. Comprender el como la mente es capaz de volar libremente, en un estado de vigilia (sueño), extrayendo de allí recuerdos imaginados sobre espacios que no poseen una memoria exacta y que sufren alguna especie de alteración; imágenes fantásticas que se constituyen como inciertas y un poco confusas. Es así como a través del ensueño llegan aquellas siluetas de la infancia, un estado en el que pareciera que nos encontramos en reposo y que al contrario se torna como lo plantea Bachelard “*un movimiento incesante y confuso*”².

² BACHELARD, Gaston. *El derecho de soñar: El espacio onírico*. Fondo de Cultura Económica. México D.F. 1985, p. 197.

Una representación de mundos oníricos en el que se emplea una técnica mixta, donde se involucra el dibujo, la escultura y la instalación. Construcción de espacios con luces y sombras, alusivos a los espacios de la infancia donde se reflejan lugares pasados, soñados e imaginados.

Por consiguiente, mi experiencia de haber nacido en el campo juega un papel muy importante en esta obra plástica. El hecho de haber vivido esos espacios, mirar los reflejos de aquellas sombras y sentir el vértigo de la noche es algo que nunca podría olvidar.

Conviví en un espacio del cual nacían las leyendas de fantasmas, al oírlas junto al fogón con mi familia sembraban miedos en mí que hacían que la noche me aterrorizara, pero al llegar el día todo cambiaba, tan solo eran inocentes espacios que siempre estaban allí en mi presencia. Al llegar la tarde, las siluetas de ese bello paisaje se dibujaban una y otra vez. Como olvidar las siluetas de árboles cercanos a mi morada, Como no recordar los contornos de arbustos y los trazos de montañas en lo más lejano del horizonte, como dejar en el tintero aquellas líneas que dibujaban la vieja casa en los atardeceres, sentir la existencia en las noches de impactantes sombras de los cableados, el viejo árbol y el viejo cerco de madera; como perder en la memoria la presencia de aquellos personajes que hicieron parte de mi infancia. Todos estos reflejos de mi niñez, son parte ahora de mis sueños y de esos juegos de mi imaginación.

UN MUNDO IMAGINARIO
“REFLEJOS DE INFANCIA”

“La imagen poética no está sometida a un impulso. No es el eco de un pasado. Es más bien lo contrario: en el resplandor de una imagen, resuenan los ecos del pasado lejano, sin que se vea hasta qué profundidad van a repercutir y extinguirse.”³

Detalle de la serie “Contornos” 2014

Son recuerdos, añoranzas, son seguramente efímeras sensaciones que se activan al imaginarnos en el tiempo perdido de aquella infancia. Hay objetos que circundan en la mente, cuando en las noches, como lo llama Bachelard *“en las noches de niño solitario”* Las imágenes y los bordes del pasado nos trasportan a ese espacio soñado. Juguetes o cosas que muchas veces se dejan abandonados y que con el paso del tiempo estos comienzan a tomar un valor significativo dentro de cada persona, ya que

³ BACHELARD, Gaston. *La poética del espacio*. Fondo de cultura económica. México D.F. 1997, p. 8

Detalle de la serie “Contornos” 2014

han pertenecido a una época y a un espacio que ha quedado olvidado y que ahora regresa de forma poética como fruto de un gran afecto por ellos.

Un mundo imaginario donde convergen diferentes situaciones, que se disponen a encontrarse dentro de lo más fantástico que podría hallarse de estos espacios; objetos que se encuentran entre sí y personajes que necesitan descubrirse en su espacialidad y tiempo.

Esa capacidad de soñar sin privarnos de la libertad de imaginar, para recobrar la infancia que se haya perdida.

*“En nuestra infancia el ensueño nos daba la libertad”.*⁴

Como fruto de la experiencia, desde que se percibe la idea de soñar libremente, nos damos a la tarea de moldear los recuerdos de la infancia, es entonces un ejercicio de crear mentalmente las imágenes de la niñez, con siluetas que de forma constante llegan a la mente, como leves reflejos de sombras. Es así que en la tarea como artista se logra descifrar aquella idea de la memoria y es por medio de la escultura y la instalación de un espacio adecuado, como la imagen de aquellos recuerdos comienza a surgir en la obra.

Este mundo de fantasía es creado con distintos personajes imaginarios, acompañado de luces y sombras que remiten al tránsito en los caminos de mi pueblo, grabando en la mente los sublimes parajes de un lugar melancólico y a la vez armonioso.

⁴ BACHELARD, Gaston. *La poética de la ensoñación*. Fondo de cultura económica. México D.F. 1986. 153.

La linterna

Recuerdo un día con el abuelo saliendo del pueblo, él me llevaba de la mano mientras recorríamos el sendero hasta la vieja casa. Caminamos y repentinamente comencé a darme cuenta que las luces del pueblo ya no estaban, ya no eran lo suficientemente fuertes como para iluminar el lugar en el que nos encontrábamos. El camino se tornaba demasiado oscuro, tan solo se observaban las estrellas que brotaban, ante su luz se mostraban infinitas en un mar sin fin de penumbra, pero aun así seguía oscura la noche, necesitábamos algo más cercano que nos permitiera ver tras los árboles de aquel lejano y demorado camino. Fue entonces cuando el abuelo de repente sacó un objeto de luz que resplandeció el espacio completamente, era una pequeña y maravillosa linterna; su luz era increíble y dejaba vislumbrar la entrañable mirada de una sombra que nos acompañaba en cada paso, ya no tendríamos más por que caminar a ciegas, pues este objeto nos ayudaría a guiar nuestro recorrido hasta la vieja casa.

Seguíamos por la senda del camino y mientras transitábamos, este dibujaba enormes sombras de gigantes vivientes, los cuales desplegaban en sus fuertes brazos entre las hojas que revestían sus rústicos cuerpos, sus siluetas se deformaban una y otra vez; era un camino viejo, lleno de sonidos que acompañan a la noche en su sólida y fría existencia. Esta era la sensación de un oscuro misterio, por el que seguramente habitaban seres muy extraños, que me aterrorizaban al poner mi mirada hacia atrás.

UN ESPACIO DE ENSUEÑO

Paraísos perdidos - 2012

Ensoñar es la senda entre el estado consciente y el inconsciente, un espacio entre lo real y lo imaginario. De otro modo soñar no simplemente es soñar, sino que además se recuerda y se piensa. Ambas y aun con sus diferencias suceden de manera espontánea; con inspiración, pues para ser un buen poeta debes saber inspirarte. Descubrir el espacio y saber que poetizado puede existir el alma de un ser que quiere habitarlo, es allí cuando el espacio ha recobrado su esencia.

La nostalgia nos traslada a ese lugar que fuimos, en un acto casi como un ritual poético, en el que la esencia del alma, se abre y da paso para encontrarse más allá de nosotros mismos.

Cada imagen ha sido planteada cuidadosamente y los sentidos se han confabulado para traer esas atmósferas que alguna vez hemos frecuentado, este ambiente pertenece a un estado que protege a quien lo habita, un espacio intangible y eterno que brota como fruto de un recuerdo.

*“¿en qué espacio viven nuestros sueños? ¿Cuál es el dinamismo de nuestra vida nocturna? ¿Es en verdad nuestro sueño un espacio de reposo? ¿No tendría más bien un movimiento incesante y confuso? Poética de la ensoñación”.*⁵

A esos trozos de sueño y esos espacios que hacen parte de ese estado inconsciente, donde la mente fabrica aquellos recuerdos sobre espacios que no poseen una memoria puntual y en el intento por recobrarlos se transforman, dándonos imágenes fantásticas y un tanto imprecisas.

En su texto “La poética del espacio”, Bachelard plantea que todo espacio guarda una dialéctica, aquella que se despliega a la hora de enfrentarnos con nuestros recuerdos.

Nos habla de cómo las imágenes se archivan en la memoria y nos sirven para traer al presente algo del pasado. Cada espacio, cada rincón, como por ejemplo la casa que alguna vez nos albergó; posee un alma y posee un cuerpo, capaz de despertar en nosotros sensaciones y emociones.

⁵ BACHELARD, Gastón. *El derecho de soñar: El espacio onírico*. Fondo de Cultura Económica. México D.F. 1985, p. 197.

El árbol y la vieja casa

Si hay que hablar de un espacio de gran afecto, este siempre será la vieja casa que se habita alguna vez, un lugar enternecedor y memorable del cual se desprenden un sinnúmero de sentimientos. Como olvidar que se vive en ella, que se comparten miles de historias bajo el mismo techo, se convive, se la recorre una y otra vez, para salir para llegar, para refugiarse y para sentir que es el albergue de todos esos sentimientos y emociones de la infancia.

En lo lejano del tiempo y ante la mirada de un infante, se observa la vieja casa como una estructura firme e imponente. Un albergue que puede soportar toda clase de amenazas, ni el viento ni la tormenta la harían desfallecer a aquella morada, que fue construida con tanto amor y dedicación.

*“Ensoñación’ o ‘ensueño’, quiere subrayar también ese estado intermedio entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo real y lo imaginado, o sea un estado de duermevela”.*⁶

⁶ PARRA D, Jaime. *La simbología*. Editorial: Montesinos. p. 121-129.

Sueños

Fotografía Digital - 2014

Soñar con la casa y sus alrededores siempre suele ser una constante en mi imaginación. Al introducirme a ese sentimiento en el cual se encontraba la vieja casa, me daba cuenta de que existían elementos que la hacían más especial aun de lo que podía imaginar; no era simplemente la casa, también existían sus alrededores.

Muy cerca de este se encontraba el gran cerco de púas y madera; gigante impresionante, muy seguro, cada estaca recorría alrededor de la casa hasta llegar al viejo árbol, un árbol igualmente fuerte, seguro y armónico. Este viejo árbol era otro miembro más en la familia, reía, vivía y en algunas ocasiones también se sentía triste.

Ese viejo árbol no podía faltar allí, había nacido para ser parte de ese espacio que nadie más podría ocupar. Lo vi crecer, ponerse viejo, lo mire agitar muchas veces sus delgadas y abultadas ramas. Siempre estaba allí, nunca se iría. Era muy extraño pero muchas veces lo veía desde arriba moverse al son de los atardeceres; en ellos podía dibujar sus siluetas, la sombra del viejo árbol había dejado su huella, lejos de él existían muchos árboles más pero no todos eran iguales, aquel viejo árbol había encontrado su refugio alrededor de la vieja casa. Al salir de casa por el viejo camino, encontraba que no muy lejos de allí se encontraba un bosque, un bosque amenazador pues este sería capaz de ocultarme por un largo periodo de tiempo dentro de él. En este lugar si habría espacio para detenerse y perderse en el tiempo. La luz formaba sus tan variadas siluetas sobre sus ramas, este bosque ya lo había escuchado en historias y cuentos y en él se encontraban perdidos recuerdos y objetos muy valiosos para mí. Al llegar la noche el bosque cambiaba su carácter, sus sombras eran más aterradoras y los ruidos dentro de él eran más fuertes pero armoniosos, la noche guardaba sensaciones de búsqueda y de encontrarse consigo mismo, con su pasado. No pasaría más en ese extraño y misterioso bosque, pues sus penumbras ahora se transformarían en variados colores y a la vez recordarían la armonía de saber que no me encontraba solo y que alguien más también estaba allí en mi compañía.

POESIA Y EXPERIENCIAS
DE UN LUGAR

Las sombras de esta obra, reflejan imágenes fantásticas que son productos de sueños de un pasado de la niñez.

*“Soñamos mientras recordamos, recordamos mientras soñamos”.*⁷

Soñar con el pasado permite liberarnos y también nos da la posibilidad de imaginar las reminiscencias de la infancia. Los recuerdos llegan como imágenes y formas que toman un lugar dentro de la mente, está a su vez juega con la fantasía y más ella inquieta e incierta se transforma, se dinamiza, pero más nunca pierde su esencia para devolvernos a nuestra instancia primera.

Mirar al tiempo es como mirar al espacio pues más nunca se separan el uno del otro, mientras exista un recuerdo habrá la oportunidad de soñar. Que más placentero que imaginarnos al ritmo de los sueños, al ritmo del tiempo y el espacio que configuran los contornos de nuestros recuerdos.

*“Cómo no soñar mientras se escribe. La pluma sueña. La página blanca da el derecho de soñar. Si tan sólo se pudiera escribir para uno mismo. ¡Qué duro es el destino para el hacedor de libros! Hay que cortar y volver a coser para tener continuidad en las ideas. Pero, cuando se está escribiendo un libro sobre la ensoñación, ¿no habrá llegado el momento de dejar correr la pluma, de dejar hablar a la ensoñación en el mismo momento en que uno cree estarla transcribiendo?”*⁸

⁷BACHELARD, Gaston. *La poética de la ensoñación*, Fondo de cultura económica, México D.F. 1986, p. 154.

⁸ *Ibíd.* p. 35

Noche de ensueño

Sueño de colores - 2014

A veces las noches son verdes, ya que la madre naturaleza ha dispuesto su color para ser contemplado. Durante el amanecer se siente lo natural en su inmensidad y este se expresa con su armonía; árboles y aves emiten sus sonidos mientras su imagen resplandece. A veces la noche se torna azul, pues del cielo ha venido su frío color para acompañarnos, nos abraza, nos enternece, nos recuerda esos días azules cuando saltábamos bajo el sol en el viejo pueblo, disfrutando de la niñez, corriendo de un lado a otro, gozando de la libertad que nos otorgaba la edad.

A veces el cielo se tornaba de un cálido amarillo, era sin duda uno de esos días calurosos, a veces eclipsantes. En estos tiempos era necesario resguardarse bajo la sombra de un buen árbol, pues desde el preciado amarillo se sentía su fuerte abrigo. En aquellos días no solo era necesario correr, también era necesario observar la

belleza del estimado campo, mirar su contorno, su lucidez y percibir como cada habitante de allí tenía su propia vida, su propia forma y su propia silueta en cada detalle de su imagen.

A veces el cielo se tornaba rojo y era el espectáculo en vivo de lo más fascinante que podía observarse. Había que detenerse para contemplarlo en el horizonte, pues observarlo habría de ser por poco tiempo; era la inmemorable imagen de colores rojizos, quizás expresando la inigualable fantasía de la energía viva de la naturaleza y de los seres que habitaban en ella.

A veces llegaba la noche ocultando muchas cosas, se tornaba intrigante, misteriosa, siempre oscura pero dejando entrever a través de una luz, los plácidos contornos de este soñado paisaje.

“El recuerdo puro carece de fecha. Tiene una estación. La estación es la marca fundamental de los recuerdos. ¿Qué sol o que viento hacía ese día memorable? Esa es la pregunta que da la tensión justa de la reminiscencia.”⁹

En esta ocasión el misterio se apoderaba de los lugares y los cánticos grillos, eran el único sonido placentero que podría escucharse. Las noches eran largas, muy extensas, tanto que al despertar se sentía que él hubiera vuelto de un sueño interminable, de una fantasía atrapadora, de sueños increíbles y espectrantes.

⁹ BACHELARD, Gaston. *La poética de la ensoñación*. Ensoñación e infancia. Fondo de cultura económica. México D.F. 1986, P. 177

Boceto de la serie “Contornos”

“Es en el ensueño y no en el plano de los hechos donde la infancia sigue en nosotros viva y poéticamente útil.”¹⁰

Es increíble como la sombra te puede transformar en un instante, inclusive lo más diminuto puede percibirse gigante hasta asombrarnos; pues ¿quién no ha jugado alguna vez con su propia sombra?, esta es el reflejo de una realidad intocable que procede para maravillarnos y a veces sorprendernos.

De niño acostumbraba a correr bajo el brillo del sol y mi sombra no siendo perezosa corría tras de mí; este es tal vez un evento único e incomparable, pues detrás de esas sombras, existen realidades fugaces que juegan un papel misterioso en el tiempo.

¹⁰ BACHELARD, Gaston. *La poética del espacio*, México D.F. Fondo de cultura económica, México D.F. 1997, p. 47.

La imagen sombría ya ha sido explorada en muchas ocasiones, pues muchas veces observé como el techo reflejaba su sombra sobre el patio de la vieja casa. Lo vi muchas veces suceder y era necesario, ya que de niño recuerdo haber comprendido que tan sencilla imagen haría que esa sombra me persiguiera eternamente.

Las ventanas también fueron testigas de tan magistral evento. Aún recuerdo como la luz de la mañana, entraba por la ventana formando su sombra entre las paredes, ese reflejo y ese destello de luz, anunciaban la apertura de cada nuevo día, los días y las noches poseían su propia sombra y esta sombra me acompañaría en cada momento de mi infancia.

APARATOS Y SOMBRAS

Cabe señalar, que muchas de las afirmaciones aquí citadas, han sido fruto de la gran contribución que Gaston Bachelard; filósofo y profundo poeta francés, le han aportado a esta obra plástica (Siluetas de Infancia), ubicando a esta misma en el plano de lo poético. De tal forma se comienza a entablar dialogo con la imaginación,

“Imaginar es ausentarse, lanzarse hacia una vida nueva”, y que “el soñador entra en el mundo de los poetas”¹¹

Es quizá de esta forma como decido encontrar esa memoria perdida, inspirándome en la evocación de una infancia y lanzarme en la búsqueda de esas imágenes que se hayan extraviadas en algún lugar del tiempo.

Desde mi infancia siempre acostumbraba a jugar con aparatos viejos, estos nunca pasaron desapercibidos por más dañados que estuviesen, los radios y los carritos de juguete eran objetos que se prestaban para nutrir esa creatividad que se tiene cuando se es niño y que se manifiesta ahora como creador de mi obra. Esta siempre ha sido mi inquietud, armar y desarmar para transformar esa cosa en otro objeto, además del interés por el juego de la imagen y los mecanismos entre aparatos y sombras. De allí arranca pues la idea de incluir este juego de papeles entre aparatos y mecanismos como las luces leds y motorcitos de juguete dentro de mi creación artística.

Partiendo de la metodología de mi proyecto artístico, comienzo a realizar un inventario de objetos reciclados y encontrados para aludir a esos instantes; una serie de cosas que participan en ese intento por recobrar la memoria de aquellos recuerdos y reflejos de mi infancia.

Una de las cualidades de mi obra se relacionan con la historia del cine, la imagen en movimiento, la luz y las sombras, los cuales son aspectos que siempre han estado allí, como aquello que me inquieta y me invita a seguir explorando la temática. Para ello sería necesario acudir a la historia, con personajes que han dejado plasmada su huella, en los continuos avances de la imagen que podemos ver hoy en día.

¹¹ BACHELARD Gastón. *El aire y los sueños*. Fondo de cultura Económica. MEXICO.D.F. 1987, P. 12

La historia de esta imagen pre-cinematográfica, nos ubica desde la antigüedad en una época donde la curiosidad por la imagen, nos conllevaría a algo nunca antes visto. Para que el cine existiese, la imagen tuvo que pasar por las sombras chinescas, las siluetas con luces y sombras de antorchas, por la caverna de platón y muchos sucesos más que dieron pie a la imagen en movimiento que hoy conocemos. La fantasía y la diversión, darían paso al humano que quería expresarse por medio de los inventos que se tenían en cada momento. Conocimientos propios como la cámara oscura y el maravillado interés de la gente por la imagen, harían que las técnicas se fuesen perfeccionando a través de la ciencia hasta el día de hoy.

Dentro del arte se encuentran muchos artistas que han abordado su obra con diferentes mecanismos: objetos, aparatos electrónicos o luces. Estos para expresar diferentes temáticas dentro del ámbito artístico.

La escultura y la instalación como recurso técnico dentro de la obra, dan la posibilidad de incluir mecanismos y objetos para evocar un tema en específico. Este es el caso de algunos artistas que me han servido como referencia artística y con los cuales he logrado concretar la imagen de la mayoría de las obras. Artistas que en su esencia utilizan como recurso, las luces y sombras para evocar memorias de un lugar.

CHRISTIAN BOLTANSKI

Christian Boltanski (1944) "Christian Boltanski, Sombras"

En un catálogo desarrollado sobre el artista Christian Boltanski por parte de la curadora María Elene Ramos en el texto realiza una entrevista al artista en julio de 1998, dice lo siguiente:

“María Elena Ramos; Vamos a tener en la exposición varias de sus obras vinculadas con la luz y las sombras. Me interesaría ahondar un poco en esto. Yo siento una relación entre la luz y la sombra en su obra; en lo temático, en lo espiritual, en relación con la niñez y la muerte. Algo que hace que sus obras sean al mismo tiempo muy ligeras y hasta frágiles, y por otra parte algunas veces trágicas y hasta solemnes. Es decir, esta relación entre densidad y levedad es uno de los hechos que siempre me atrajo más de su trabajo, Y creo que, precisamente, el juego de la luz y las sombras tiene mucho que aportar allí, ya en la materia plástica, visual. l' ange (el ángel), por

ejemplo. Se supone que el ángel es la figura de la luz, pero lo que se ve de su ángel moviéndose es la sombra. Todo el tiempo se da esta relación. Quisiera ahondar un poco en eso, en lo pesado, lo liviano, lo denso, lo trágico, lo ligero, y todo ello a través de esa relación permanente entre la luz y la sombra.

Instalación - L' Ange

Christian Boltanski: Pienso que una de las razones por las cuales utilizo la luz es porque esta es una imagen de la vida y puede extinguirse a cada instante. La vida es muy frágil, es como una vela, es nada; tú tienes algo que es la vida y esa cosa puede en cualquier momento desaparecer, constantemente, Pienso que a pesar de la tradición religiosa, cuando prendes una vela, eso representa una vida a algo muy frágil. Entonces en mi trabajo hay una idea del monumento, pero de un monumento muy frágil. Los monumentos que hago no son de mármol, no son de metal, son nada, son muy frágiles, entonces siempre hay esa contradicción entre el deseo de hacer monumentos, de preservar, y al mismo tiempo, hago todo esto con recursos en extremo débiles, y hay una especie de paradoja. La utilización de la sombra,

naturalmente, está ligada a la idea de la muerte. Las sombras son siempre muertos, son siempre lo totalmente impalpable, lo que no se puede tocar, que es como la luz, que no se puede tocar, que es impalpable.”¹²

De aquí que pueda decir que este trabajo se ve influenciado por los recursos técnicos que utiliza el artista Christian Boltanski, utilizando las luces y sombras y diferenciando que la temática aquí abordada no enfatiza precisamente en la muerte, sino más bien en esa memoria que ha desaparecido y que cobra vida por medio de la luz que refleja en sus sombras de aquella infancia perdida. Los recuerdos de la obra SILUETAS DE INFANCIA, son como en la temática de Boltanski “la muerte”, algo que no se pueden tocar, siendo estos reflejos totalmente impalpables e intangibles.

¹² RAMOS, María Elena. *Entrevista a Christian Boltanski*, Editorial ARTE. Bogotá Colombia. 1999, p. 33 - 34

HANS PETER FELDMAN

Instalación - shadow play, 2012

Hans Peter Feldman es un artista visual alemán en quien he encontrado un aporte muy particular, las sombras y el movimiento en la obra. Estos son aspectos que he retomado para aplicar ese dinamismo que en este caso necesita la imagen de mi obra plástica y así mismo mostrar las inquietantes y extrañas sombras sobre la pared que evocan temas como el tiempo y la memoria.

“Shadow play, es una instalación compleja, a 20 metros de largo, mesa salpicada de pedestales giratorios en los que diversos objetos y figuras de hidromasaje, desde juguetes hasta pequeños electrodomésticos. Focos iluminan las cifras, la proyección de las diferentes sombras en la pared blanca detrás. El resultado visual es a la vez lírico y nostálgico: un **teatro de sombras** que se pueden narrar cualquier número de diferentes historias. Las superficies de las figuras tejen en y fuera de foco, en constante transformación, en constante movimiento. La fascinación de Feldman, con el sentido del fin, de la desaparición del tiempo y de la memoria, se concreta en esta obra que nos recuerda la fugacidad de la condición humana

Shadow Play, es también una impresionante hibridación contemporánea de diferentes disciplinas y medios de expresión, incluyendo la fotografía, la cámara oscura, el pre-cine, la linterna mágica, la instalación y el teatro de sombras.”¹³

¹³ FELDMAN, Hans Peter. *La sombra*, Teatro de sombras.
[En línea].<http://www.asombras.com/0022-La%20Sombra-0.html>.
[Citado el 10 de Octubre 2013]

ANGELICA TEUTA

Instalación - Bosque para espacios interiores - 2009

En Angélica Teuta se puede ver claramente la inclinación por la instalación como recurso técnico dentro del arte y el trabajo con mecanismos de luz, incluyendo temáticas que abordan la imagen por medio de la fotografía, el pre-cine y el teatro de sombras, además de generar ambientes perceptuales contruidos con materiales reciclados y encontrados. Estas características de la artista y el estudio de su obra sirvieron para influenciar y para resolver la imagen que se plantea dentro de mi proyecto artístico.

Instalación - Bosque para espacios interiores - 2009

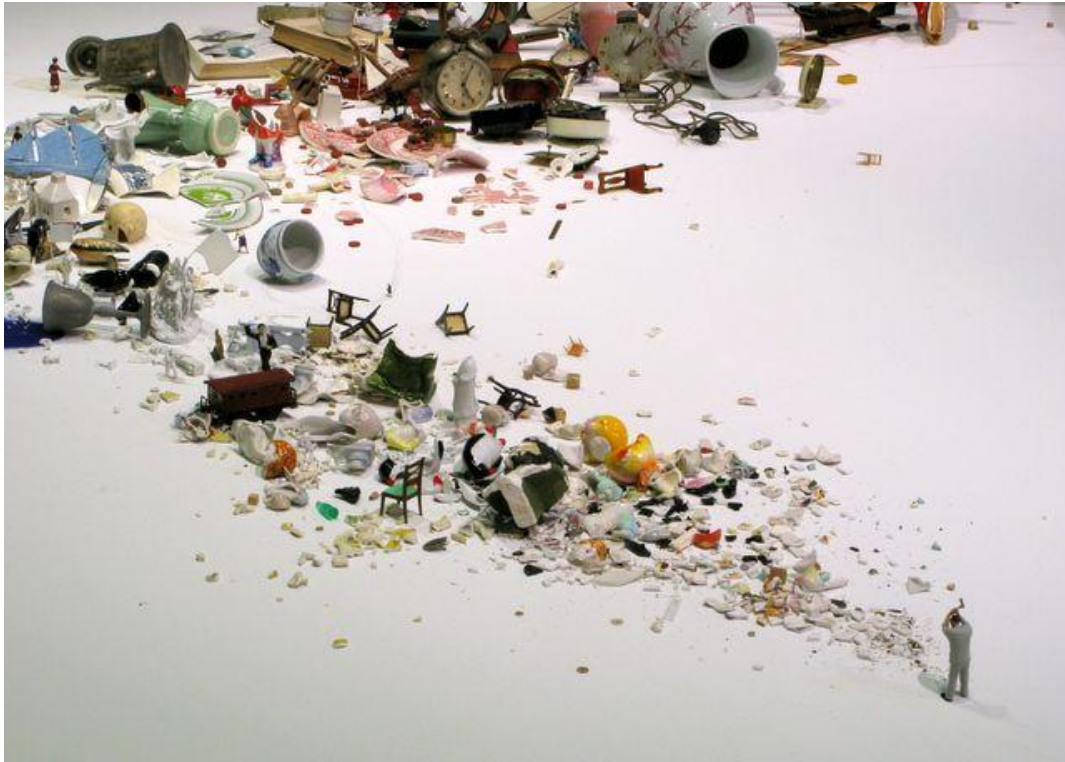
En: Privado, entrevistas con artistas. Angélica Teuta.

“Sobre este proyecto, que está muy relacionado con una pieza previa denominada Decoración para espacios interiores y que sin duda parte de los desarrollos de investigaciones ópticas en el siglo XVIII y XIX como la fantasmagoría y la linterna mágica, la artista menciona: “Todo empezó porque me iba a vivir a un cuarto sin ventanas en un primer piso que era interior al edificio, entonces me armé una ventana de mentiras a través de luz y sombra. [...] me había comprado unos proyectores de acetato hacía mucho tiempo y los tenía guardados. Fue muy bonito porque encontré otras técnicas además de poner el papel encima; la técnica de dibujar sobre acetato, usted raya e inmediatamente ya se ve en el proyector una línea negra. Como el acetato funciona como un filtro, entonces más acetatos generan más calidad de grises. También investigué sobre cómo hacer el trabajo de superposición de materiales sobre el proyector para generar la imagen; el dibujo, entonces, no se hizo bidimensional sino tridimensional porque empecé a subirlo con palitos de balsa, dar

niveles de profundidad, porque me di cuenta de que si se alejaba del lente sucedía un desenfoque. Realmente el trabajo es muy fotográfico, muestra el problema de la cámara con el ojo, el problema de la profundidad de campo, que en mi trabajo se da, pero a partir del dibujo. También fue importante trabajar con materiales adicionales como resortes para que las cosas vibraran y se viera el movimiento, después mostrar que había viento, generar todo un paisaje”.¹⁴

¹⁴ TEUTA, Angélica. *Bosque para espacios interiores*. 2009. instalación.
[En línea] <http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/diez-instalaciones/bosques-interiores>. [Citado el 22 de Julio de 2013]

LILIANA PORTER

Liliana Porter, "El hombre con el hacha y otras situaciones breves" 2013

Los objetos han sido usados con un fin, guardan esa carga sobre momentos memorables y es quizá esa apreciación que los hace tan trascendentales, a la hora de pensarlos y ubicarlos en la escena de una obra.

En especial la imagen de este trabajo de la artista argentina Porter, me generó un cierto misterio sobre lo que podría suceder en ese espacio que va más allá de lo real. La instalación de objetos y figuras en miniatura, donde el tiempo y el espacio son recreados por la artista, para la construcción de pequeños momentos de forma poética.

“Los temas recurrentes parten de reflexiones acerca de la representación, del concepto del tiempo y de ese espacio ambiguo entre lo que llamamos real y las imágenes.

Liliana Porter, "El hombre con el hacha y otras situaciones breves" 2013

En los últimos años, casi sin darme cuenta, ha ingresado a mis obras un variado elenco de protagonistas que son objetos ‘inanimados’: pequeñas figuras, adornos, cosas encontradas en mercados de pulgas. Ellos actúan dentro un espacio monocromo y vacío, en un tiempo no lineal, mas abarcador”, explica la artista.

La instalación en Malba se desarrolla sobre un conjunto de tarimas planas, de diversos tamaños, en las que algunos personajes de su familiar elenco están abocados a tareas específicas: construir y destrozarse, esparcir y recoger, ir y regresar, limpiar, barrer, levantarse, caerse, derramar y tejer, entre otras actividades. En un extremo se encuentra el hombre diminuto con el hacha; un posible comienzo si se atiende al título, que le da al personaje un protagonismo paradójico considerando sus escasos cinco centímetros.

Con sus diálogos insólitos, sus reconstrucciones y sus trabajos forzados, Liliana Porter altera la cronología de la historia. “Su historia del tiempo se ha vuelto todavía

más sinuosa en *El hombre con el hacha* y otras situaciones breves, su instalación más ambiciosa hasta la fecha, retrospectiva sui generis de la obra anterior, suma poética, que convoca y a la vez destruye su micromundo, en el aquí y ahora de un tiempo y un espacio esta vez a gran escala”.¹⁵

¹⁵ PORTER, Liliana. *El hombre con hacha y otras situaciones breves*.
[En línea] [http://www.malba.org.ar/evento/liliana-porter-el-hombre-con-el-hacha-y-otras-situaciones-breves/#prettyphoto\[group\]/1/](http://www.malba.org.ar/evento/liliana-porter-el-hombre-con-el-hacha-y-otras-situaciones-breves/#prettyphoto[group]/1/) [citado el 25 de Marzo de 2014]

Las sombras

Las sombras han sido ese elemento que me ha permitido evocar reminiscencias de mi niñez. Fruto de esto fue conocer un poco acerca de cómo las sombras han intervenido de forma dinámica dentro del campo del arte, y como a través del juego de luces y sombras logro expresar mis emociones. Para esto es necesario identificar el origen del teatro de sombras las cuales son el detonador de mi obra.

HISTORIA DEL TEATRO DE SOMBRAS

“El origen del Teatro de Sombras se remonta a los tiempos del hombre prehistórico, cuando éste hacía sombras con sus manos y su cuerpo frente al fuego de las cavernas.

Ya en el siglo IV a.C. en el Mito de la Caverna de Platón se nos presentan las sombras como indicadores de la realidad que no son ellas, pero que suponen el

continuo recuerdo y referencia de esa realidad del ser. La sombra, a caballo entre lo real y lo ficticio, entre el ser y el no ser, a medio camino entre lo mágico y lo religioso, suponen la imagen más palpable del mundo de lo abstracto, del mundo de las ideas, de aquello que trasciende lo que nuestros sentidos perciben.

Los orígenes del teatro de sombras los encontramos en la India y en China.

En India y después en Indonesia el titiritero de sombras era un hombre muy especial llamado Dalang, era un artista sacerdote y al representar las epopeyas a través de las sombras entraba en contacto con el mundo superior y restablecía el equilibrio entre las fuerzas negativas y positivas de la comunidad. Por otro lado a través de los mitos tenía la función de educar y transmitir valores al pueblo.

En Indonesia esta tradición se mantiene muy viva y continua estando ligada a los rituales y a la unión y comunicación con la comunidad.

Las marionetas las fabrican con piel de búfalo y son figuras muy estilizadas y caladas de distintos tamaños bellamente pintadas. Los personajes son héroes, princesas, dioses, gigantes, animales...

La pantalla es de tela de lino y la luz que utilizan unas veces de lámpara de aceite (fuego) y otras, luz eléctrica.

“Hubo un tiempo en que todos los muñecos fueron dioses, ancestros que vieron el origen del mundo para que se lo comunicaran a los mortales. Ellos vivieron como sombras y de sus propias sombras nació el teatro de sombras.”

En china nos cuentan una leyenda que representa para los chinos el origen del teatro de sombras, cuenta que el emperador Wu-Ti, había perdido a su mujer Wang, por la que sentía un profundo amor. Cae en la más completa apatía. Todos en la corte ensayan modos de devolverle el gusto por la vida, pero ni los juglares, ni los bufones, ni los cocineros le podían hacer olvidar su tristeza.

Aparece entonces Sha-Wong, que se declara capaz de hacer revivir a la bella Wang. Coloca al emperador ante una tela tendida entre dos postes y sobre la cual hace aparecer unas sombras de su bien amada. Habla con el emperador de recuerdos comunes....hasta que un día el emperador olvida la promesa de no tocar la tela. Tira de la tela y descubre a Sha-Wong agitando una figura de mujer delante de una lámpara. Comprende el montaje y monta en cólera.

Existen dos versiones del final: la primera es la muerte de Sha-Wong decapitado y la segunda es la de que rinde homenaje al montador de sombras y el emperador hace que siga con su arte.

El teatro de sombras chino es el único que incorpora decorados, mobiliario, plantas, palacios y animales, reales o fantásticos. Las figuras son de piel de camello o de buey. Al igual que en el resto de países, las representaciones tienen carácter sagrado, y los personajes representan a los seres del más allá.

El teatro de sombras llegó a Europa a través de las rutas de evangelización de los jesuitas. En 1772, Dominique Séraphin instaló su teatro de sombras en Versalles, en el que cosechó grandes éxitos. Asimismo, las compañías de funambulistas y cómicos italianas contribuyeron en gran medida a difundir este tipo de teatro por toda Europa.

En Europa, el teatro de sombras aparece en el S.XVIII en Francia con la romántica fascinación de las siluetas negras y revivió a principios del S.XX en el Cabaret del Chat Noir a con el teatro Seraphin.

En Europa el teatro de sombras experimental se desarrolló en Alemania por un grupo de artistas entre los que estaba Lotte Reininger y unen el teatro de sombras con el cine, el origen de la animación.

La sombra representa en casi todas las culturas el alma como ente separable del cuerpo y capaz de sobrevivirlo. Representa la fuerza oculta o espiritual de las cosas, su aura.

La sombra equivale a magia, a los sueños, al subconsciente, a la muerte, al más allá, al alma, al espíritu. Sus formas inestables y siempre cambiantes son una invitación al juego imaginativo y creativo, una constante estimulación de la fantasía.

Es por ello que las sombras representan historias con una fuerte carga fantástica, por sus posibilidades de insinuar sin dejar ver, de deformar la realidad y dotarla de unas características que en otros medios sería difícil de conseguir.

La sombra nos traslada a un mundo informe, no creado, en donde se reflejan nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestras divisiones interiores.

Está en un plano intocable, inalcanzable. Para ejercer cualquier efecto sobre ella, es imposible dirigirse a ella de forma directa. Todo es sutil, es aparente, es de una causalidad superior. La sombra no se deforma directamente sino que se debe deformar el cuerpo o la fuente de luz que la manifiestan. La sombra solo es tocable en otra dimensión, la física.”¹⁶

*“Parar revivir los valores del pasado hay que soñar, hay que aceptar esta gran dilatación psíquica que es la ensoñación, en la paz de un gran reposo. Entonces imaginación y memoria rivalizan para darnos las imágenes que tienen de nuestra vida.”*¹⁷

Las sombras como ya se ha dicho, darían la posibilidad de expresar fantasías, sueños y hechos que han sido transformados mediante la imaginación, sin embargo cabe decir, que dichos sucesos representados también han sido creados mediante un proceso de recuerdos y memoria, por cosas que sucedieron en la infancia y que hoy la obra trae para compartir.

Los reflejos son simplemente recuerdos, imágenes fantásticas que llenan el vacío de la ausencia, son imágenes intangibles e intocables, solo se pueden ver por medio de sus sombras. Una confrontación de realidades, lo real y lo fantástico.

La esencia de esta obra se centra precisamente en esas imágenes intangibles, son como fantasmas de ausencia, con el fin de generar reflexiones sobre la pérdida de la memoria de la infancia, utilizando para ello el misterio y la fantasía por medio de fantasmagorías.

¹⁶ A SOMBRAS, teatro de sombras. [En línea] <http://www.asombras.com/>. [Citado el 15 de Noviembre de 2013]

¹⁷ BACHELARD, Gaston. *La poética de la ensoñación*. Fondo de cultura económica. México D.F.1986, p.159.

Detalle Instalación, Paraísos perdidos - 2012

Al ver las fantasmagorías de la obra SILUETAS DE INFANCIA, la alusión a la infancia es evidente, los espectadores son enfrentados a sombras o engaños visuales, pérdidas o presencias leves que parecen por momentos no estar. Un tema que gira alrededor de la ausencia y la pérdida, haciendo referencia a la tradición del teatro de sombras y la fantasmagoría.

UNA BREVE RESEÑA SOBRE LA EXPOSICIÓN “FANTASMAGORÍA” ESPECTROS DE AUSENCIA.

A propósito de alguna exposición que tenga afines con el trabajo que he desarrollado, se encuentra esta muestra realizada en 2007 por el curador José Ignacio Roca.

Una mirada hacia esos artistas que utilizan soportes y medios muy similares a los que he empleado en esta obra, SILUETAS DE INFANCIA. Como luces y sombras para generar en el espectador sensaciones terroríficas y fascinantes a la vez.

“Fantasmagoría, espectros de ausencia” a cargo del curador José Ignacio Roca. “ La exposición Fantasmagoría Espectros de ausencia, reúne a diversos artistas que usan medios o soportes inmateriales para crear imágenes espectrales o fantasmagóricas que suscitan reflexiones sobre la ausencia y la pérdida, utilizando enfoques que van de lo festivo a lo irónico para contrabalancear las implicaciones cargadas y a menudo sombrías del tema. Los artistas en esta muestra usan formas de representación en la tradición de magia y fantasía usada por la fantasmagoría y las replantean en torno a asuntos contemporáneos. Sus obras pretenden que el espectador mire más allá de la apariencia de las cosas y penetre en los aspectos más complejos de sus reflexiones sobre la muerte y la desaparición, implicando al visitante por medio de desplazamientos perceptivos, involucramiento corporal o puro engaño visual.”¹⁸

El intento por recuperar siluetas de nuestra infancia, hace enfoque a eventos que tienen lugar en momentos pasados. El juego de la imagen muchas veces está configurado de acuerdo a nuestra disposición. La luz recrea el juego de la imagen por medio de sus sombras, como algo que es totalmente impalpable, de ahí que se pueda establecer una imagen de recuerdo, de ausencia. Esta imagen que yace como fruto de

¹⁸ José- Ignacio Roca. "*fantasmagoría: espectros de ausencia*". Catálogo digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República.
<<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/guias-de-estudio/fantasmagoria>>
Búsqueda realizada el 10 de Marzo de 2013

una puesta en escena, cuenta con nuestra percepción y nuestra disposición, para indagar, para reflexionar y poner en cuestionamiento la realidad y la presencia de esas imágenes fantásticas y fantasmales. Imágenes misteriosas e intangibles que son percibidas a través de experiencias sensoriales. Nuestros sentidos se disponen para encontrar un tipo de experiencia emocional y aquellos espacios que puedan percibirse se conjugan dentro de los sueños y la imaginación.

ESCULTURA DIBUJO
E INSTALACION

PROPUESTA PLASTICA

NOCHE DE COLORES

El Televisor hace parte de esta pieza escultórica, que actúa como receptor de imágenes correspondientes a aquel espacio de la infancia “los alrededores de la casa”.

La noche sugiere una reflexión con respecto aquella infancia donde conviven memorias fantasmales y a la vez misteriosas de esta época.

La desaparición del tiempo y la memoria, donde el sueño y la fantasía se hacen presentes mediante el movimiento de recuerdos que se tornan intangibles, como algo que no puedes tocar simplemente sentir

“La luz nocturna de una noche tranquila posee volumen y duración. También la sombra. La noche protege con su soledad los arbustos y los árboles.”¹⁹

¹⁹ BACHELARD, Gastón. *El derecho de soñar: El espacio onírico*. Fondo de Cultura Económica. México D.F. 1985, P. 241.

Noche de colores, tecnica mixta

Objeto escultórico 70 x 50 cm aprox, 35 cm de altura 2013

Noche de colores, tecnica mixta
Objeto escultorico, 70 x 50 cm aprox, 35 cm de altura 2013

INSTANTES 30 sg

Pieza escultórica en movimiento que refleja 4 fragmentos de tiempo y recuerdos que se desplazan de forma fantasmal, girando y suscitando la mirada misteriosa de un espacio de 4 instantes diferentes.

La dinámica del tiempo en cuanto al sentido dramático y la vez ostentoso de la imagen.

“Dejémosle que prolifere, dejémosle vivir, y sentiremos poco a poco en nosotros mismos que el árbol, ser estático por excelencia recibe de nuestra imaginación una vida dinámica maravillosa”²⁰

²⁰ BACHELARD, Gaston. *El aire y los sueños*. Fondo de cultura Económica. México D.F 1987, p. 255.

Instantes 30 sg, técnica mixta

Pieza escultórica pergamino y madera, 40 x 35 cm, 18 cm de altura, 2014

Instantes 30 sg, técnica mixta
Pieza escultórica pergamino y madera, 40 x 35 cm, 18 cm de altura, 2014

SERIE “CONTORNOS”

Una serie de 5 Piezas, mediante una técnica mixta entre dibujo y escultura, distintas luces de colores que generan en las piezas una atmosfera poética, sobre aquellas siluetas tranquilas y sobrecogedoras del campo.

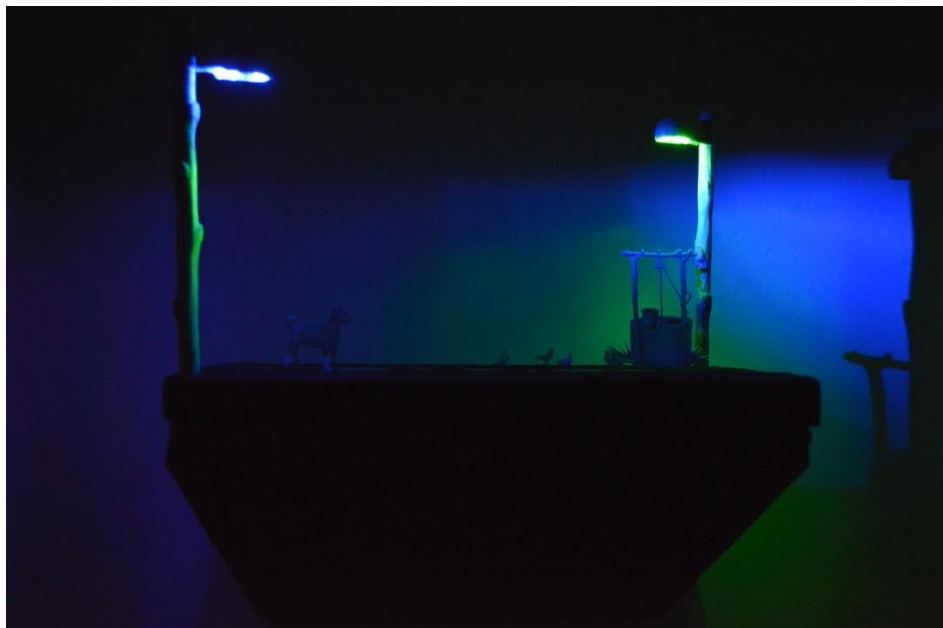
Siluetas en pergamino (piel de animal), que se unen junto al dibujo para dar vida a recuerdos sobre escenas de la infancia.

“La luz suave y la noche, mezcladas, reconciliadas, velan sobre el jardín que sueña”²¹

²¹ BACHELARD, Gastón. *El derecho de soñar: Divagaciones, Fragmento de un diario del hombre*. Fondo de Cultura Económica. México D.F. 1985, p. 241.

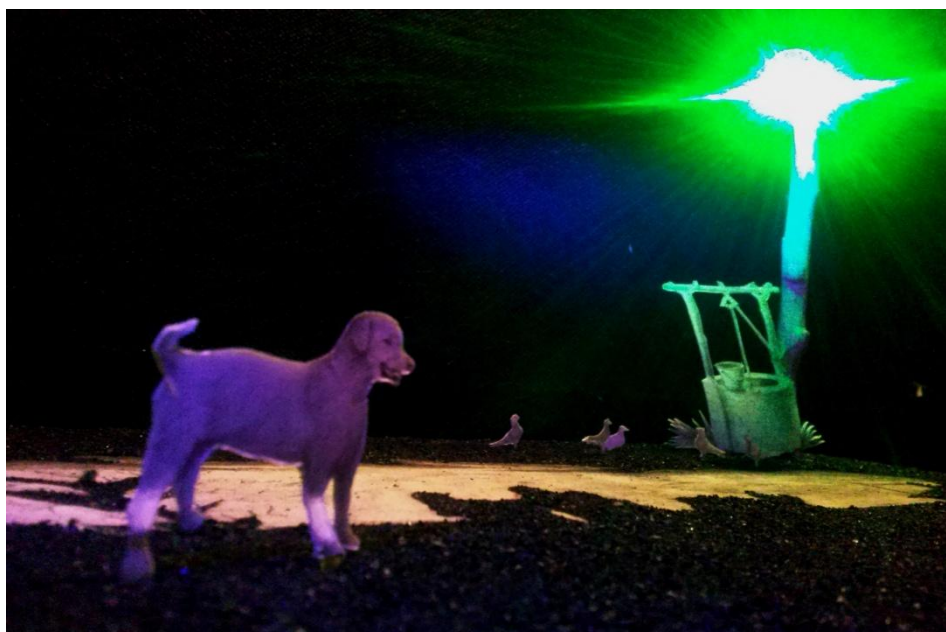

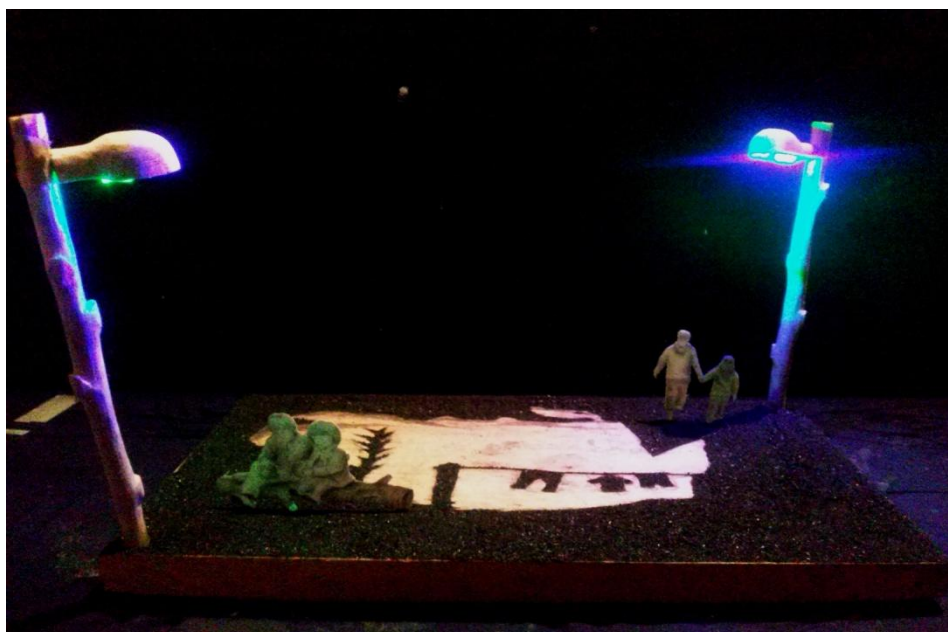
Detalle Contornos, técnica mixta
5 piezas escultóricas en pergamino y madera
40 x 35 cm aprox, 18 cm de altura, 2014

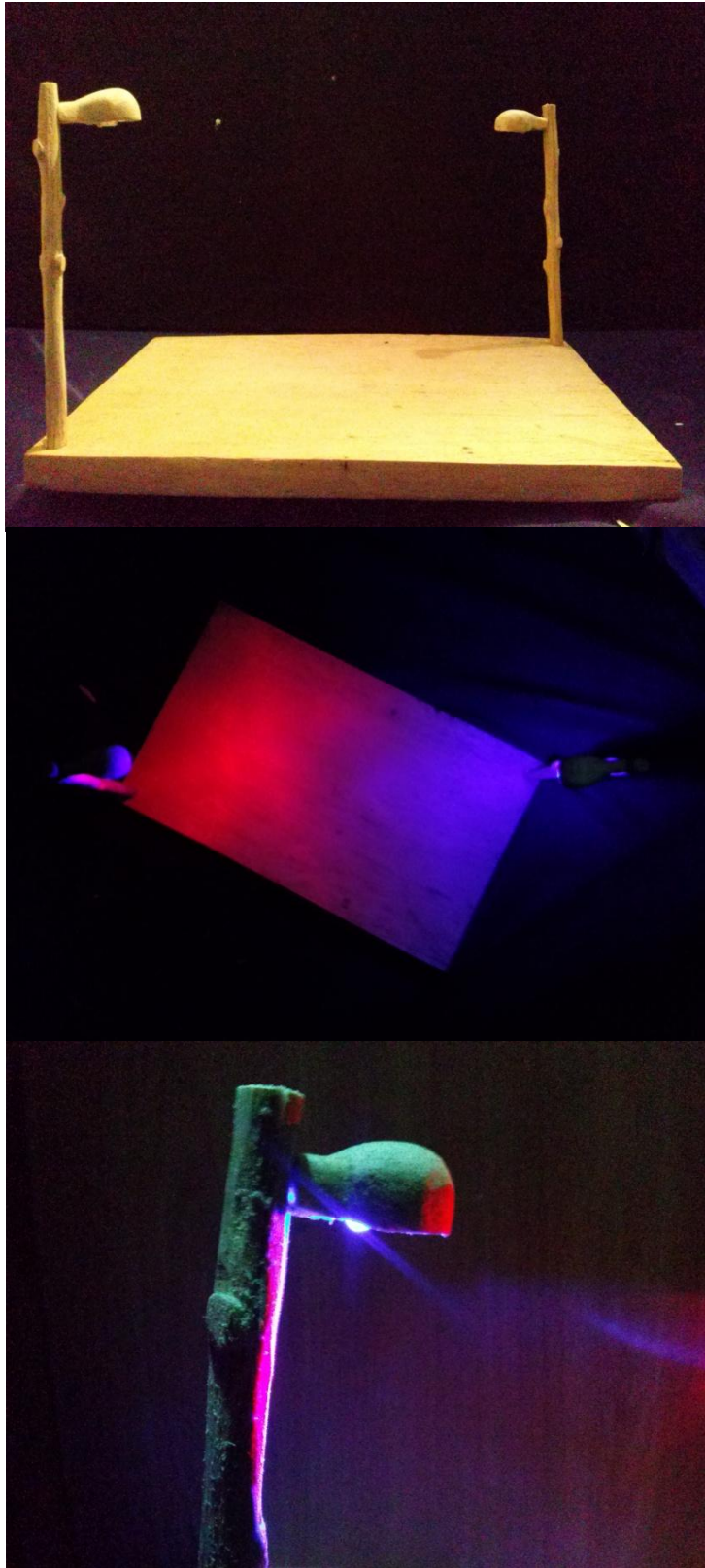
Detalle Contornos, técnica mixta
5 piezas escultóricas en pergamino y madera
40 x 35 cm aprox, 18 cm de altura, 2014

Detalle Contornos, técnica mixta
5 piezas escultóricas en pergamino y madera
40 x 35 cm aprox, 18 cm de altura, 2014

EXPLORADORES DE SOMBRAS

Instalación sobre una mesa, en la que pequeños personajes con linternas circundan por diferentes objetos encontrados y que actúan como exploradores que develan distintas imágenes misteriosas. Espacio donde la intangibilidad del tiempo y la memoria, se conjugan para brindarnos misteriosos paisajes poéticos y nostálgicos sobre la pared.

*“Recordar es encontrar sin dejar de buscar. No sabemos si un recuerdo es aquello que a la vez que lo recordamos lo damos por perdido o aquello que estaba perdido y que de pronto se recupera”.*²²

²² COURT, Rodríguez Elisa. *Decir noche: la memoria es un perro estúpido*. Editorial Eutelequia Narrativo. Madrid. 2012. p.147.

*Detalle Exploradores, Instalación
Objetos y personajes sobre mesa
70 x 120 cm aprox, 2014*

Detalle Exploradores, Instalación
Objetos y personajes sobre mesa
70 x 120 cm aprox, 2014

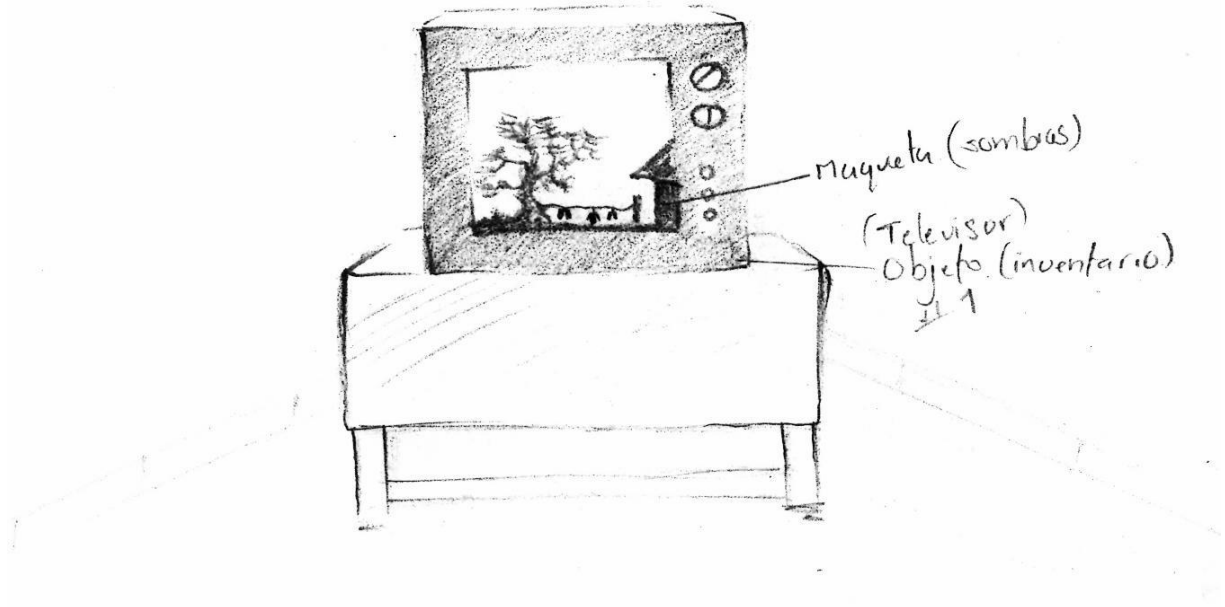

TIEMPO Y ESPACIO

Es curiosa la forma como a través del arte se construye la obra, las ideas llegan, todo en el momento preciso, en un instante de inspiración donde se debe ser suspicaz para atrapar esa imagen que se tiene en mente.

En el proceso de mi formación como artista plástico, fui encontrando aciertos y desaciertos sobre la imagen de mi obra. Cuestionamientos que hoy en día han sido analizados de la mejor manera para presentar este proyecto de investigación. La imaginación tiene sus momentos y es precisamente saber aprovechar esos instantes para poder realizar esa gran idea que se tiene sobre un trabajo.

La experimentación se vuelve aquí una actividad muy importante para poder llegar a lograr eso que se quiere. A veces surgen ideas muy complejas pero qué más da que intentarlo y probar si eso que se sueña imposible pueda quedarse en solo un sueño o en otro caso hacerse realidad. De esta forma se puede decir que como fruto de mi inspiración y experimentación, he logrado formalizar esta propuesta con todo mi compromiso hacia ella. Los ires y venires son testigos de la entrega que se necesita hacia esta profesión para lograr ser parte del ámbito artístico. Señalando también que es muy necesaria la investigación de lo que se está tratando de hacer; apuntes sobre ideas en mente, los conceptos acerca de lo que se está investigando y los bocetos hacia lo que se quiere llegar.

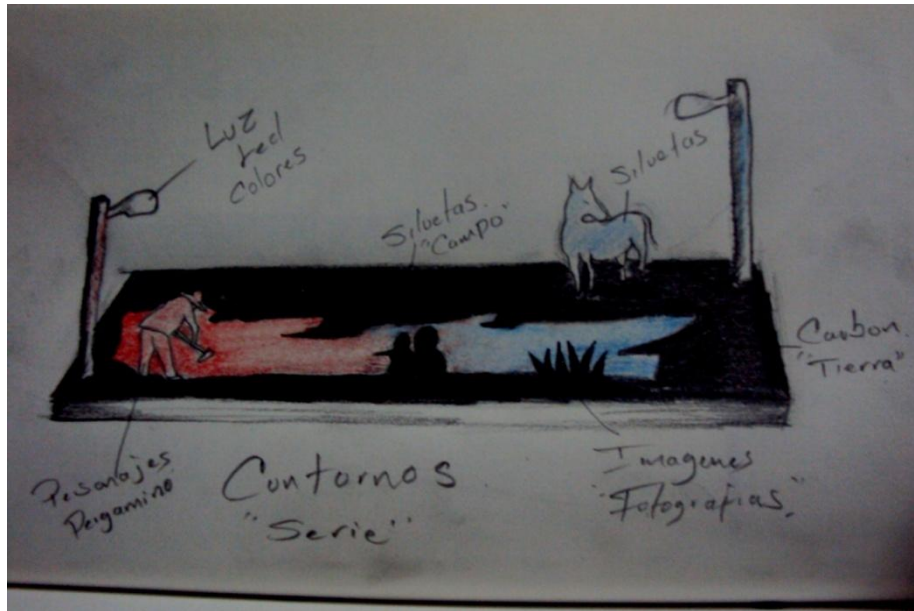
Libreta de bocetos – Sueño de colores

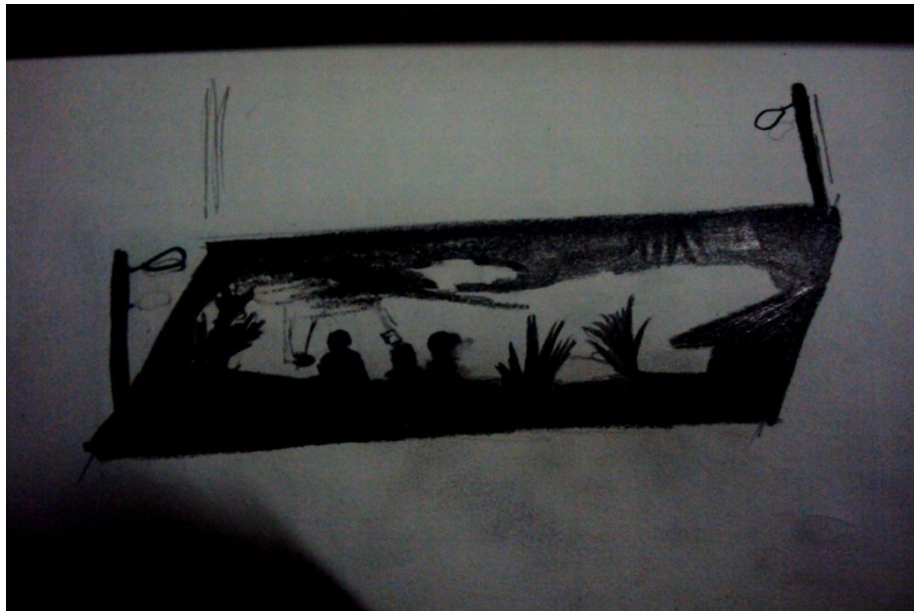

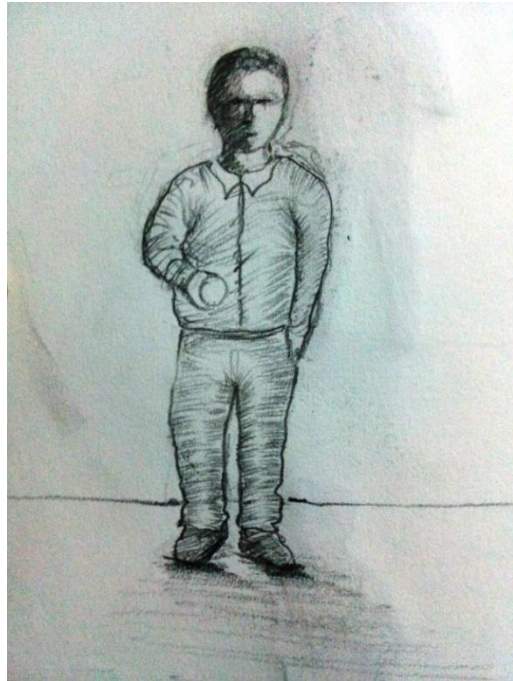
Libreta de bocetos – Instantes 30 sg

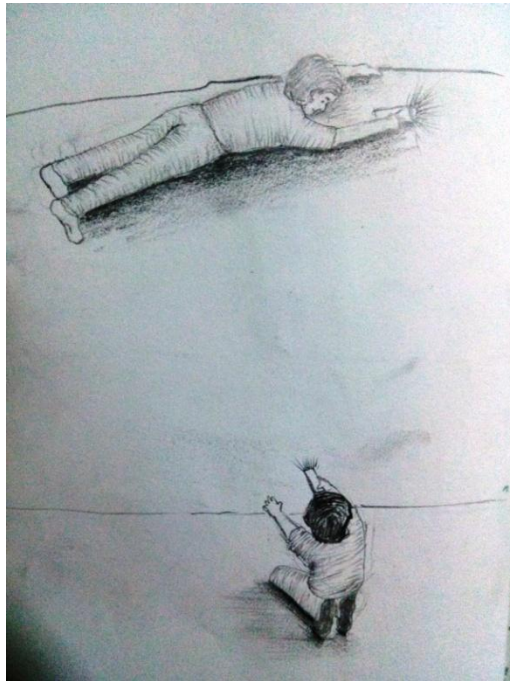

Libreta de bocetos – De e la serie “Contornos”

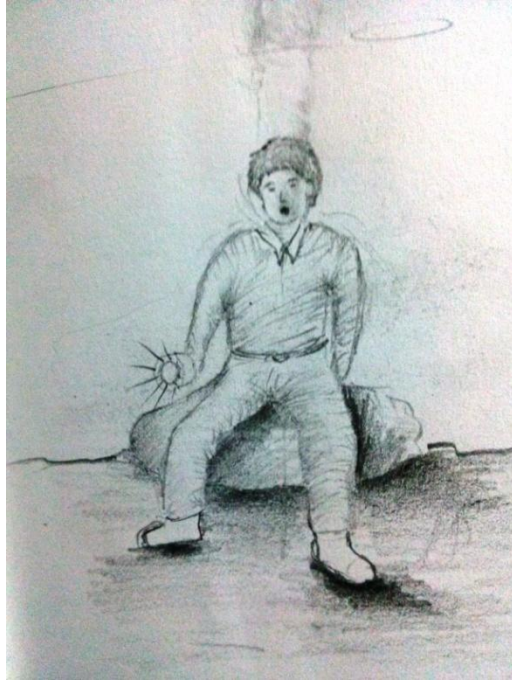

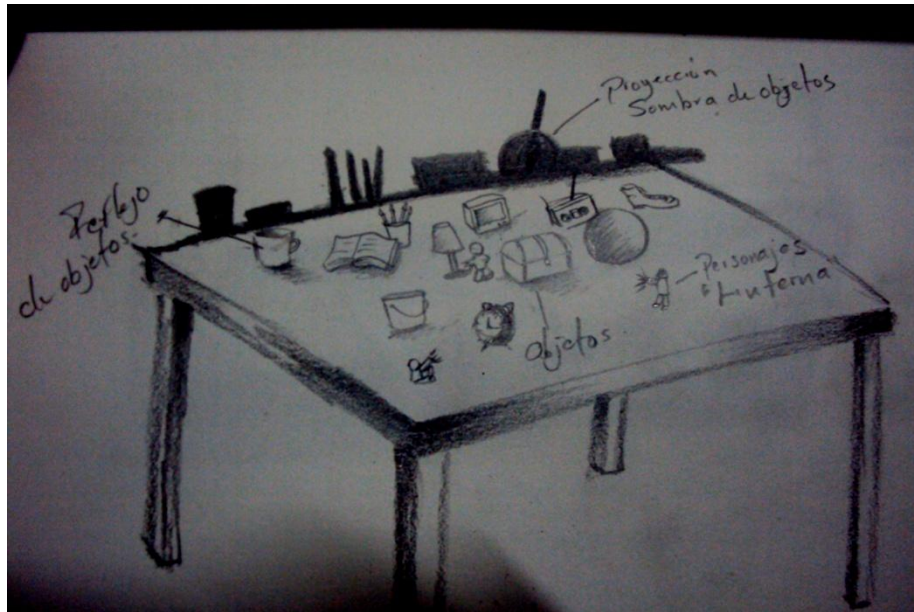

Libreta de bocetos – Exploradores de Sombras

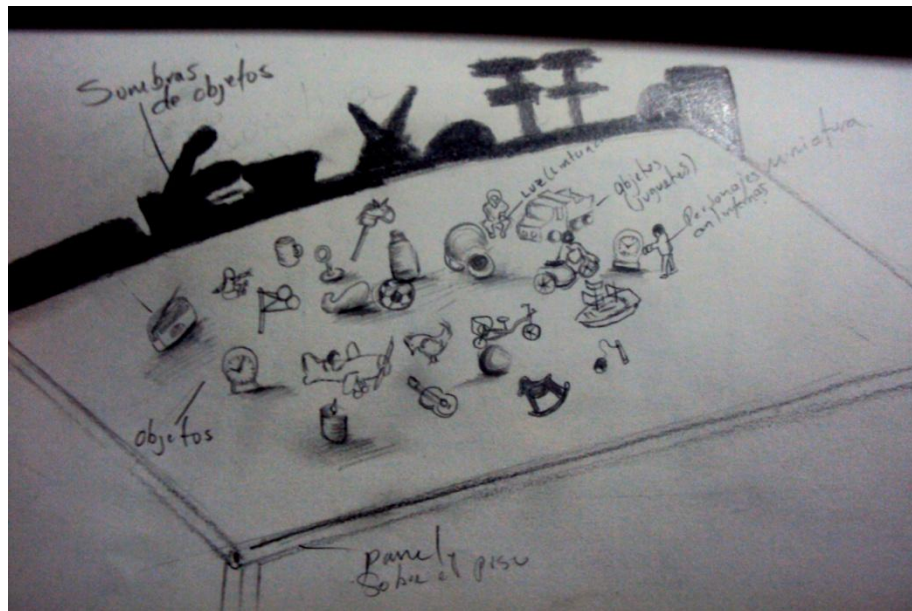

Libreta de bocetos – De la serie “Contornos”

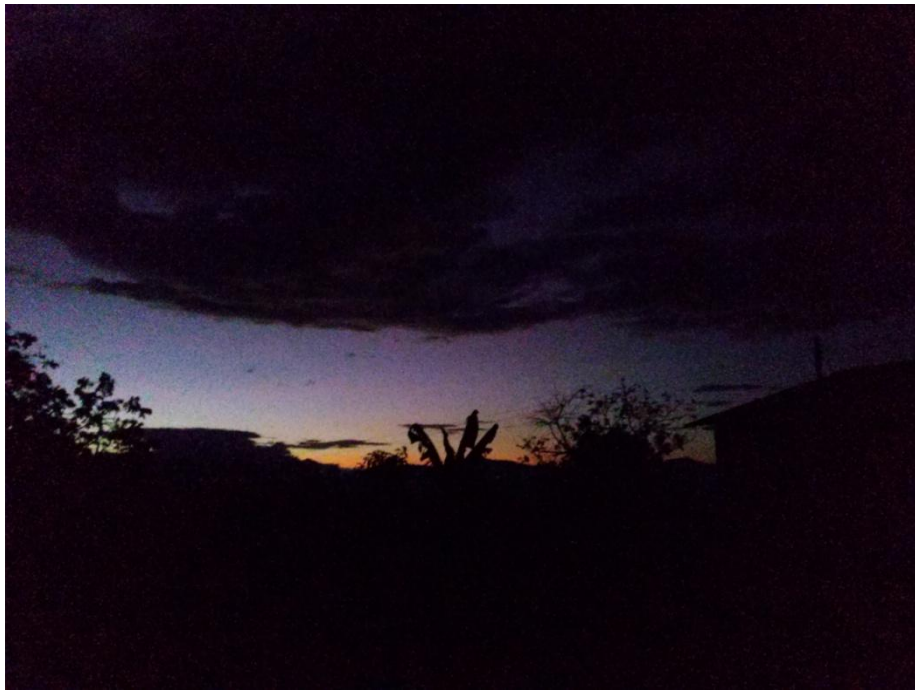

Libreta de bocetos – De la serie “Contornos”

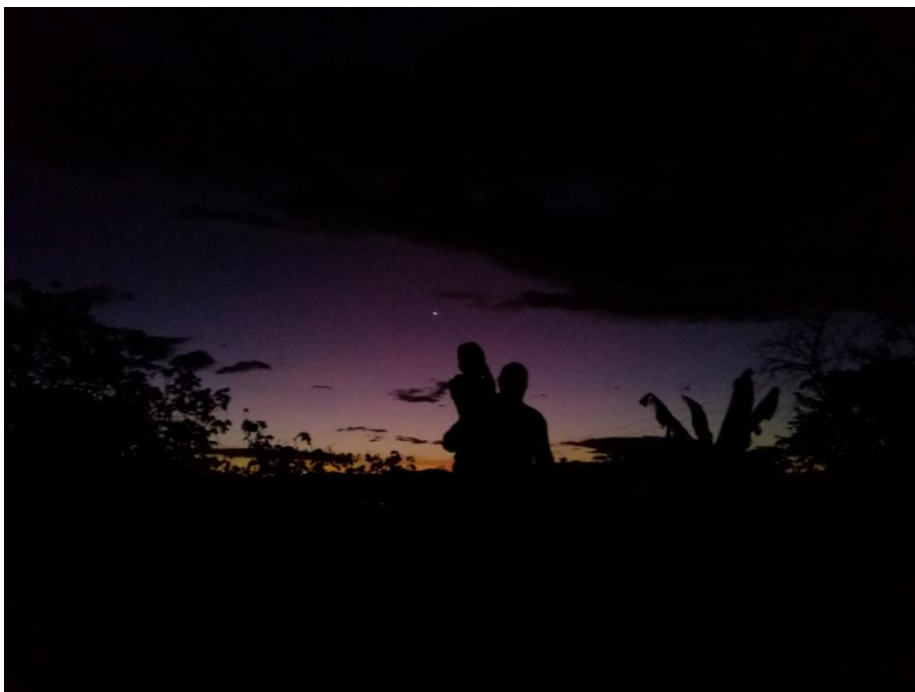

La fotografía ha sido un medio muy importante para poder encontrar la imagen en algunas de las obras de este proyecto. Este fue un campo experimental que contribuyó en muchos de los trabajos realizados, sirviendo como base para para formar y estructurar la imagen sobre la idea en mente, figuras y esquemas que fueron transformadas para hacer parte de cada trabajo y el uso de los medios como grabadora de sonidos, para captar esos ambientes que necesitaba determinada obra en cada caso.

De otro lado la formación de este trabajo también corresponde a una inclinación sobre una inquietante búsqueda por la funcionalidad de las sombras y el movimiento de la imagen. Esto ha hecho que las obras aquí expuestas tengan esta particularidad.

Siluetas - Fotografía digital 2013

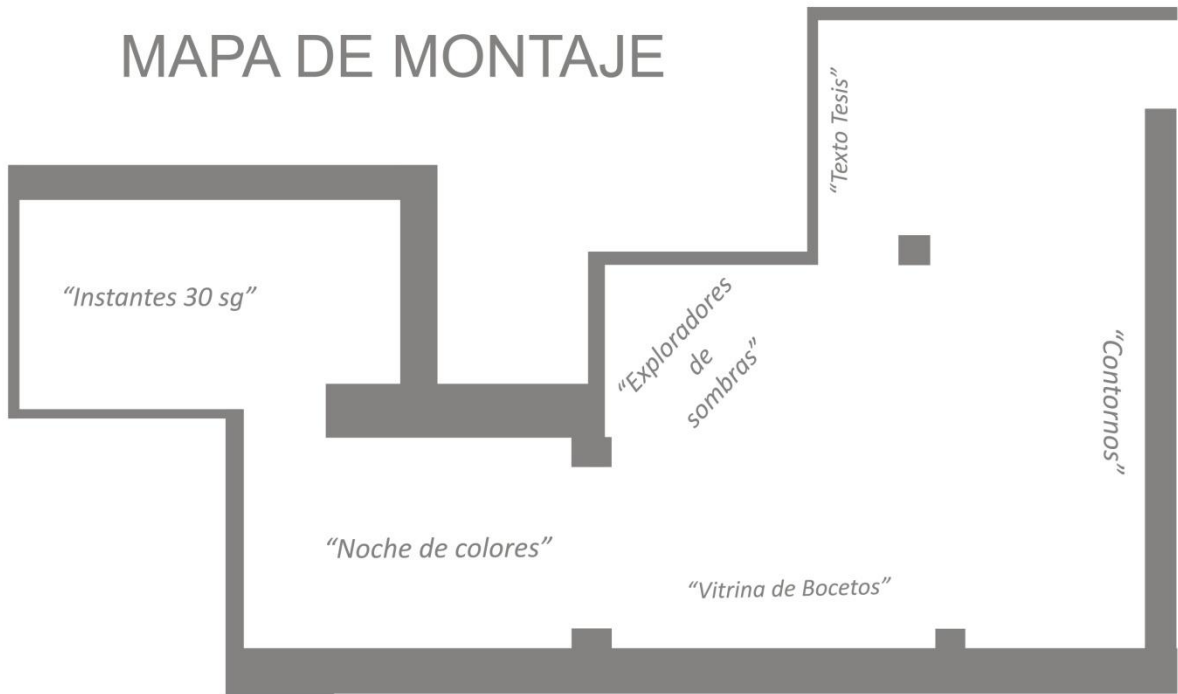
Siluetas - Fotografía digital 2013

Siluetas - Fotografía digital 2013

MAPA DE MONTAJE

BIBLIOGRAFIA

BACHELARD, Gaston. *La poética de la ensoñación*. Fondo de cultura económica. México D.F. 1986, p. 153.

BACHELARD, Gaston. *La poética del espacio*. Fondo de cultura económica. México D.F. 1997, p. 8

BACHELARD, Gaston. *La poética del espacio*. México D.F. Fondo de cultura económica. México D.F. 1997, p. 47.

BACHELARD, Gaston. *El aire y los sueños*. Fondo de cultura Económica. México D.F. 1987, P. 12

BACHELARD, Gaston. *El aire y los sueños*. Fondo de cultura Económica. México D.F. 1987, p. 255.

BACHELARD, Gaston. *El derecho de soñar: El espacio onírico*. Fondo de Cultura Económica. México D.F. 1985, p. 197.

BACHELARD, Gaston. *La poética de la ensoñación*. Ensoñación e infancia. Fondo de cultura económica. México D.F. 1986, P. 177

BACHELARD, Gaston. *La poética de la ensoñación*. Ensoñaciones que tienen a la infancia: Ensoñación e Infancia. Fondo de cultura económica. México D.F. 1986, p. 151.

BACHELARD, Gaston. *La poética de la ensoñación*. Fondo de cultura económica. México D.F. 1986, p. 159.

BACHELARD, Gaston. *La poética de la ensoñación*. Fondo de cultura económica, México D.F. 1986, p. 154.

Ibid, p. 35

BACHELARD, Gastón. *El derecho de soñar: Divagaciones, Fragmento de un diario del hombre*. Fondo de Cultura Económica. México D.F. 1985, p. 241.

BACHELARD, Gastón. *El derecho de soñar: El espacio onírico*. Fondo de Cultura Económica. México D.F. 1985, p. 197.

BACHELARD, Gastón. *El derecho de soñar: El espacio onírico*. Fondo de Cultura Económica. México D.F. 1985, P. 241.

COURT, Rodríguez Elisa. *Decir noche: la memoria es un perro estúpido*. Editorial Eutelequia Narrativo. Madrid. 2012. p.147.

PARRA D, Jaime. *La simbología*. Editorial: Montesinos. p. 121-129.

RAMOS, María Elena. *Entrevista a Christian Boltanski*. Editorial ARTE. Bogotá Colombia. 1999, p. 33 - 34

FUENTES DE INTERNET

A SOMBRAS, teatro de sombras. [En línea] <http://www.asombras.com/>.
[Citado el 15 de Noviembre de 2013]

FELDMAN, Hans Peter. *La sombra*, Teatro de sombras.
[En línea].<http://www.asombras.com/0022-La%20Sombra-0.html>.
[Citado el 10 de Octubre 2013]

José- Ignacio Roca. "*fantasmagoría: espectros de ausencia*". Catalogo digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República.
<<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/guias-de-estudio/fantasmagoria>>
Búsqueda realizada el 10 de Marzo de 2013

PORTER, Liliana. *El hombre con hacha y otras situaciones breves*.
[En línea] [http://www.malba.org.ar/evento/liliana-porter-el-hombre-con-el-hacha-y-otras-situaciones-brevs/#prettyphoto\[group\]/1/](http://www.malba.org.ar/evento/liliana-porter-el-hombre-con-el-hacha-y-otras-situaciones-brevs/#prettyphoto[group]/1/) [citado el 25 de Marzo de 2014]

TEUTA, Angélica. *Bosque para espacios interiores*. 2009. instalación.
[En línea] <http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones/diez-instalaciones/bosques-interiores>. [Citado el 22 de Julio de 2013]