

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

PARTICULAS DE INFANCIA

TATIANA CAÑÓN CARDONA

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

CREACION Y COMUNICACION

ARTES PLASTICAS

BOGOTA D.C., 2020

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

INTRODUCCIÓN

Recordar es hablar desde la experiencia, es vivir en una realidad paralela entre el pasado y el presente, los recuerdos sugieren una sensación distinta a la del pasado, sin embargo genera una nueva sensación en el presente, en el aquí y el ahora.

Este proyecto intenta exponer la relación entre los distintos conceptos como las sensaciones, el recuerdo, la infancia y la memoria, haciendo énfasis en los recuerdos de la infancia y como nos podemos encontrar en el mundo desde ellos a través el arte.

La artista crea una relación profunda entre el juego de la infancia y la vida cotidiana, por medio de la golosa. Afirma que este juego está relacionado con un camino de la vida, un camino que recorreremos, donde podemos ver el pasado que ya vivimos y estar en el presente, sin saber que pueda pasar en el futuro o sin saber si podremos llegar al destinos que deseamos. Así como en el juego de la golosa y en la vida, creamos una búsqueda imaginaria, una construcción constante por medio del recuerdo y el devenir, en el que podemos hablar desde la experiencia y lo vivido, donde exploramos la prueba, el error y el cambio constante.

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

PROBLEMA

El problema esta en mi recuerdo y como puedo encontrarme en el mundo. Con ayuda de Bergson, Deleuze y Guattari, (“Las personas crean experiencias y sensaciones en el presente, aquí y ahora pero el recuerdo permite renacer la sensación, por medio del devenir y las capas del pasado.”), se crea una relación entre estos conceptos y la vida del autor del proyecto; a través del arte.

¿Cómo el arte logra generar un lenguaje de sensaciones a partir del recuerdo y como puedo encontrarme en el mundo por medio del devenir de mi infancia?

PALABRAS CLAVES

□ Infancia, Memoria, Recuerdo, Sensaciones, Devenir, Aquí y Ahora, Golosa, Papel.

INDICE

Capítulos	Pág.
1. Las sensaciones	6
2. La Memoria	8
3. El recuerdo	11
4. La infancia	13
5. La casa.....	15
6. Mi infancia	18

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

Las sensaciones

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

Las sensaciones

Los seres humanos podemos hablar de muchas cosas pero no existe nada más real y cercano a nosotros si hablamos desde las sensaciones, la experiencia y el mismo recuerdo. Las sensaciones las experimentamos a través de nuestro cuerpo, éstas son producidas desde el inconsciente y muchas veces no podemos cambiarlas donde la razón no interviene y es lo que nos hace sentir vivos y experimentar la realidad, sin embargo las sensaciones tiene recuerdo y de eso hablaremos más adelante sustentando esta teoría con Deleuze y Bergson.

Las sensaciones aparecen todo el tiempo en las personas así como el recuerdo aparece todo el tiempo en la memoria, por esto podríamos decir que somos bloques de sensación constante pues nada es tan instantáneo como las sensaciones, aunque el recuerdo sea capaz de sugerir la sensación y la permita renacer nunca será la misma. La sensación más pura es la adrenalina, la adrenalina nos permite experimentar el aquí y el ahora es una sensación que sucede en el instante jamás podemos volver a recrear esa sensación hasta una nueva experiencia, mientras que otras sensaciones como la que produce el amor podemos experimentarlas sin ver a la persona que queremos o estar en ese mismo momento, claramente la experiencia es distinta todo el tiempo pero podemos revivir esa sensación a través del recuerdo. En la memoria y vida de Henri Bergson texto escogido por Deleuze nos habla de esto nos dice que “la sensación es esencialmente actualidad y presente; pero el recuerdo, que la sugiere desde el fondo del inconsciente y se presenta con ese poder sui generis de sugestión que es la marca de lo que no es, pero de lo que quiere ser”¹ (pág 51), entonces podríamos decir que las sensaciones se vuelven recuerdo y el recuerdo permite renacer la sensación.

¹ Henri Bergson/ Memoria y vida textos escogidos por Gilles Deleuze Alianza editorial 1859- 1941 (pag 51)

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

La Memoria

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

La Memoria

La memoria es una realidad acumulada en la mente de las personas, es el archivo o almacén de nuestras vivencias y conocimientos; la memoria llega al cerebro por medio de neuronas que transmiten información, esta tiene una función indispensable, ya que los aprendizajes que adquirimos mediante las experiencias son los que van definiendo nuestro presente (el mundo después de Auschwitz y del Holocausto). A partir de esto podemos decir que el presente siempre va tener restos del pasado, como lo dice Andreas Huyssen «Recordar como una actividad vital humana define nuestros vínculos con el pasado, y las vías por las que nosotros recordamos nos define en el presente. Como individuos e integrantes de una sociedad, necesitamos el pasado para construir y ancorar nuestras identidades y alimentar una visión de futuro»². Esto se puede ver plasmado de igual forma en el arte, pues las corrientes del siglo XX, que se caracterizan por ser vanguardias y neo vanguardias, nos dejan ver una combinación de lo que fue el arte y lo que es hoy en día.

Existen dos tipos, la memoria viva es el acto de recordar experiencias individuales y la segunda es la memoria histórica que consiste en recordar experiencias con información colectiva. Este tipo de memoria se basan en relatos, tradiciones, metáforas de la realidad, historias, en un contexto determinado.

La memoria se puede clasificar de distintas maneras por ejemplo, existe la memoria a largo plazo que son los recuerdo de hace muchos años, los cuales se quedan en la mente toda la vida, otras que con el tiempo van desapareciendo pero logran estar con nosotros días o meses, que es la memoria a corto plazo, además tenemos la memoria de trabajo donde almacenamos información

²Andreas HUYSEN, «Monument and Memory in a Postmodern Age», in *The Art of Memory. Holocaust memorials in History* (James E. YOUNG) (Jewish Museum, New York, March, 13-July 31, 1994), Munich, Prestel, 1994.

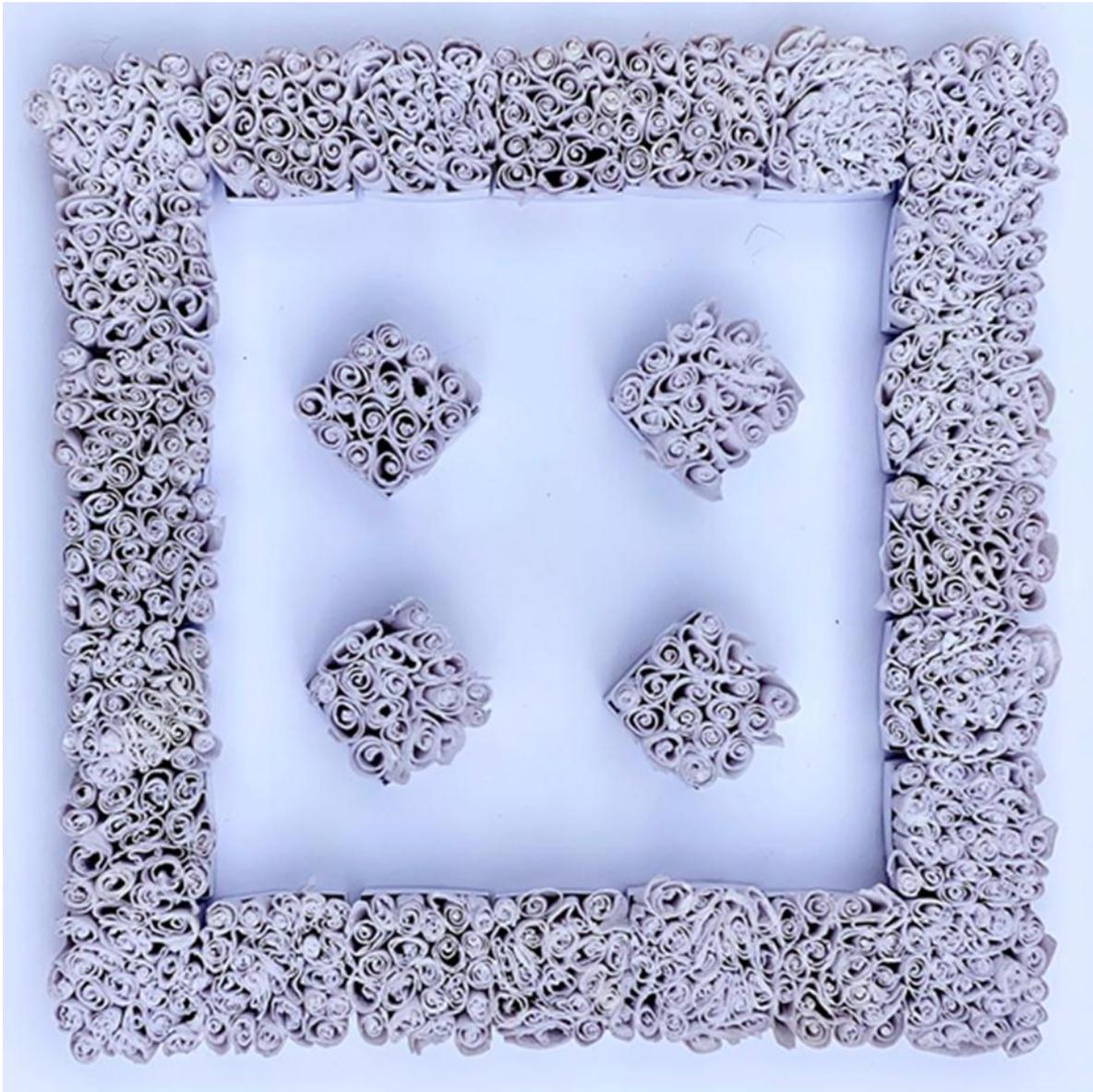
“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

sensorial que después de unos segundos o unas horas se nos olvidan. Existen también otros tipos de memoria menos conocidos, como los procedimentales que nos permite realizar actividades cotidianas, conceptos aprendidos, entre otros de manera automática como colocar la alarma, cerrar la puerta cuando salimos, manejar, tomar instrumento, los recorridos que debemos hacer para llegar a un lugar, etc.³ Este trabajo se enfocara en la memoria a largo plazo y el recuerdo.

³ GALARZA VÁSQUEZ, Karina. Cómo Funciona la Memoria. Grupo Multicolor Copyrights. 2007.

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

El recuerdo

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

El recuerdo

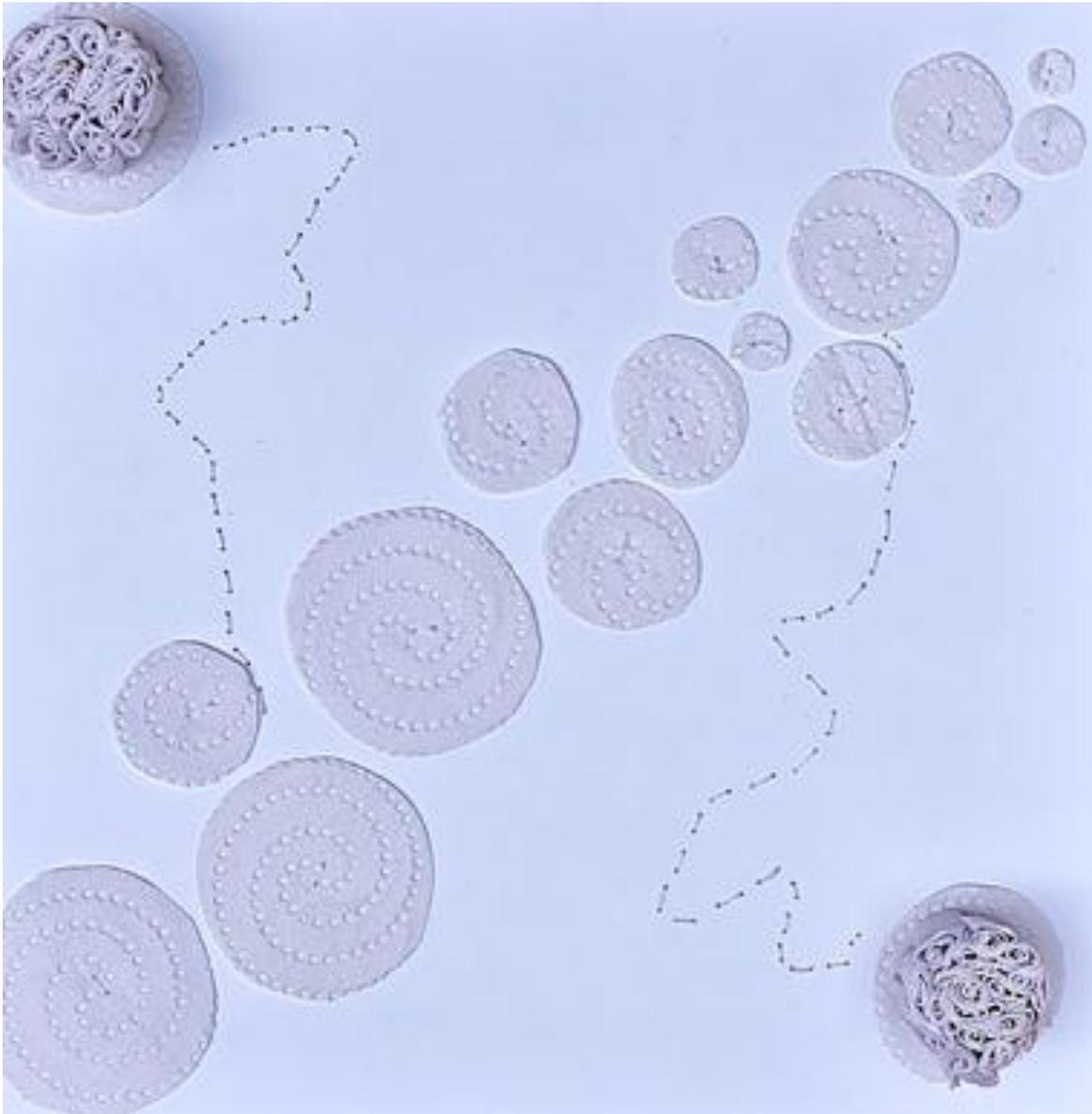
El recuerdo es el estímulo que activa la memoria para revivir el pasado que tenemos olvidado, se da de forma individual por medio de experiencias vividas, pues cada una se experimenta de forma individual, estas van ligadas a las sensaciones, mientras que la memoria puede darse de forma individual y colectiva. El recuerdo son experiencias propias de cada individuo; sin embargo la memoria y el recuerdo tienen algo en común y es combatir el olvido de un tiempo determinado, el pasado.

Así como la memoria llega al cerebro por medio de las neuronas, sucede lo mismo con el recuerdo, estas son almacenadas según la experiencia vivida, una parte del cerebro guarda información como los olores, imágenes y sensaciones, por eso cuando olemos algo, vemos algo, el cerebro crea un recuerdo deteniendo el tiempo presente, relacionándolo con la experiencia ya vivida; para algunos recordar puede ser una tortura y para otros una increíble experiencia. Nosotros almacenamos una gran cantidad de información en nuestra cabeza, cuando esa información aparece en el presente lo llamamos recuerdo, existen el recuerdo involuntario y voluntario.

El recuerdo involuntario se puede dar en los sueños y el voluntario se da por medio de imágenes que han sido registradas conscientemente. De acuerdo con Bergson en *Memoria y Vida* (Textos escogidos por Gilles Deleuze), “las sensaciones que se experimentan en un tiempo presente, no son iguales a las sensaciones de un recuerdo”. Por lo contrario existen autores como Proust, que plantea que al recordar las sensaciones de ese momento se vuelven a recrear de la misma forma. Igualmente, a partir de las sensaciones y experiencias se crean vínculos de relación entre el pasado y el presente.

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

La infancia

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

La infancia

La infancia es el principio de la vida, donde construimos nuestro futuro y lo que vamos a ser en la edad adulta. Una época en la que comenzamos a definir lo que queremos, lo que deseamos y como actuamos, sin embargo podemos alterar y cambiar muchas cosas con el paso del tiempo y otras que se quedan para siempre, por ejemplo como interactuamos con las demás personas, algunos gustos y algunos temores que desarrollamos cuando somos pequeños, se quedan impregnados en nuestra vida y tenemos que vivir con ellos.

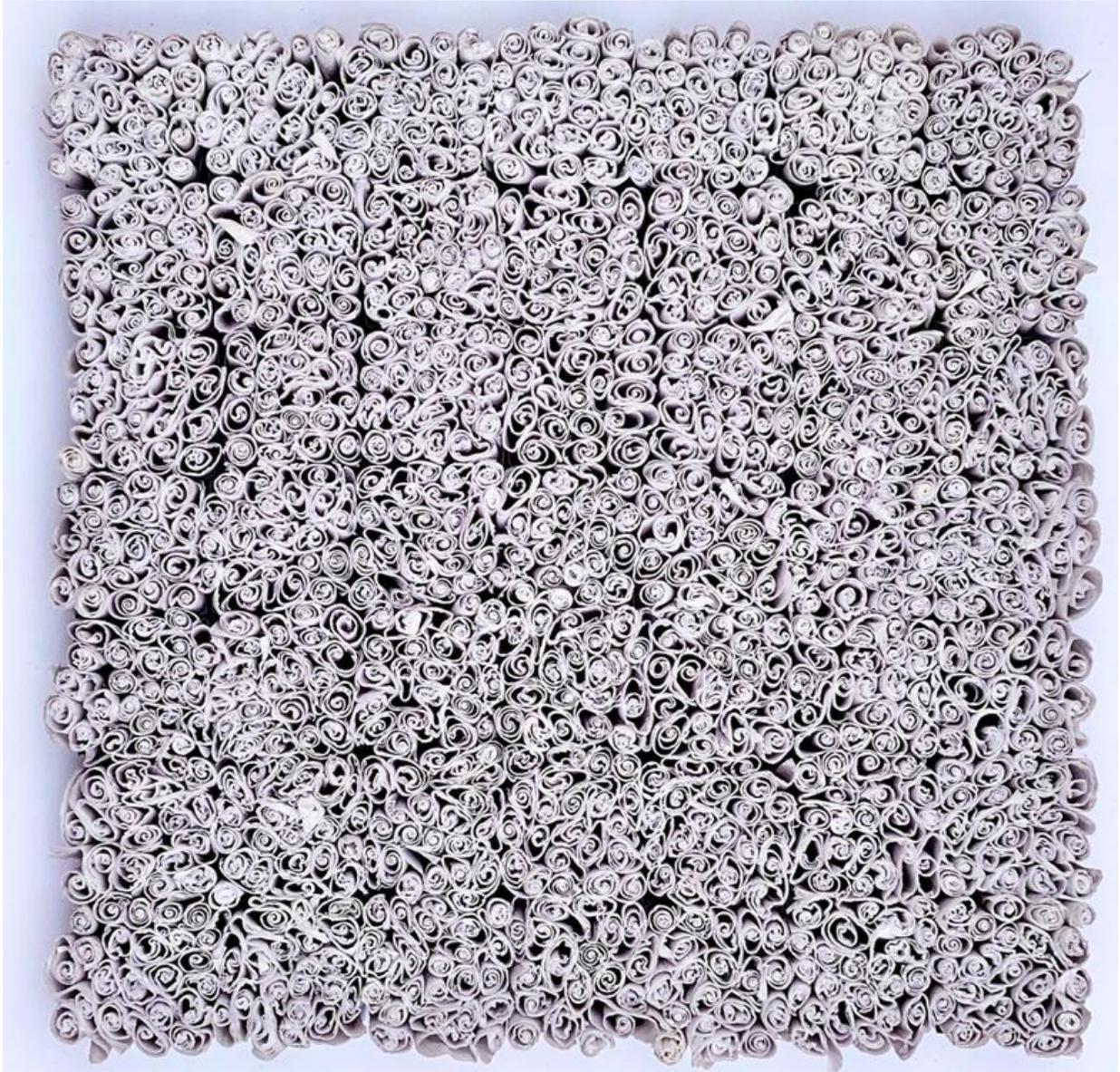
La infancia es importante ya que durante esta época, descubrimos miles de cosas que nos empiezan a definir como personas, nos vamos desarrollando físicamente y socialmente, a medida que pasa el tiempo dejamos esta época atrás y nos vamos viendo afectados por algunas cosas que vivimos en la infancia y otras que ponemos en práctica en la edad adulta, muchos temores o reacciones son gracias a las experiencias vividas y como nos hemos criado, según la época, el entorno, el núcleo familiar, incluso somos una pequeña réplica de cosas que suelen hacer nuestros padres o con las personas que nos acompañaron en esta época de nuestras vidas.

La infancia está en nosotros, algo que permanece constantemente en nuestra memoria. Navegando por mis experiencias y mi infancia, como diría Deleuze y Guattari en el texto *¿qué es la filosofía?*, “No se escribe con recuerdos de infancia, sino por bloques de infancia que son devenires-niño del presente”⁴ (pag169). Los bloques o capas de infancia y el devenir, están relacionados con el tiempo y el cambio son capas del pasado y del presente que juegan entre si, afectándose unos a otros, pues nada es tan constante en este mundo, excepto el cambio, así pues no se esta en el mundo, se deviene con el mundo.

⁴ Gilles Deleuze – Felix Guattari *¿Qué es la filosofía?*, Paris 1991 - pag 169

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

La casa

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

La casa

La casa está presente en la cotidianidad de las personas, es el lugar donde se llevan a cabo distintas actividades y se viven distintas experiencias, es un lugar que habitamos y pasamos la mayor parte de nuestras vidas, es el lugar donde crecemos y nos formamos como personas. Sin embargo, la casa tiene un significado psicológico es un lugar donde se desempeñan las conductas domésticas. La casa tiene lugar en la satisfacción de numerosas aspiraciones, motivaciones y valores personales. Este lugar se manifiesta en distintos contenidos, como un (“espejo del self”, tal y como señala Cooper (1995)).⁵

La casa no consiste exclusivamente en un conjunto de paredes estructuradas al azar o sistemáticamente, sino que la estructura física de la vivienda se adapta para lograr una mayor satisfacción con la misma⁶(Tognoli, 1987). La casa no es solo un ambiente físico, sino que también es un concepto cognitivo, afectivo y social, así que la casa es un lugar, en el que además de los atributos físicos, se produce una relación entre estos, las acciones que se dan en el lugar y las concepciones que tienen las personas del mismo⁷(Amérigo y Pérez-López, 2010) .

Así mismo existen diversas maneras de entender el concepto de hogar y para todos es una experiencia distinta, bien sea por las costumbres y las actividades que se realizan en la casa, otros buscan refugio y esconden sus más grandes temores como una manera de resistencia y también por el hecho de haber habitado siempre el mismo espacio o mudado muchas veces en la vida.

Existe una relación íntima entre las personas y los objetos basado en este caso la memoria. La casa y todas las cosas que nos rodean son de gran importancia para nosotros y a cada una de ellas les

⁵ Cooper 1995.

⁶ Tognoli, 1987.

⁷ Amérigo y Pérez-López, 2010.

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

damos un valor distinto, bien sea por la persona que nos regaló el objeto o por distintas causas, dicho lo anterior Baudrillard habla sobre dicho valor.

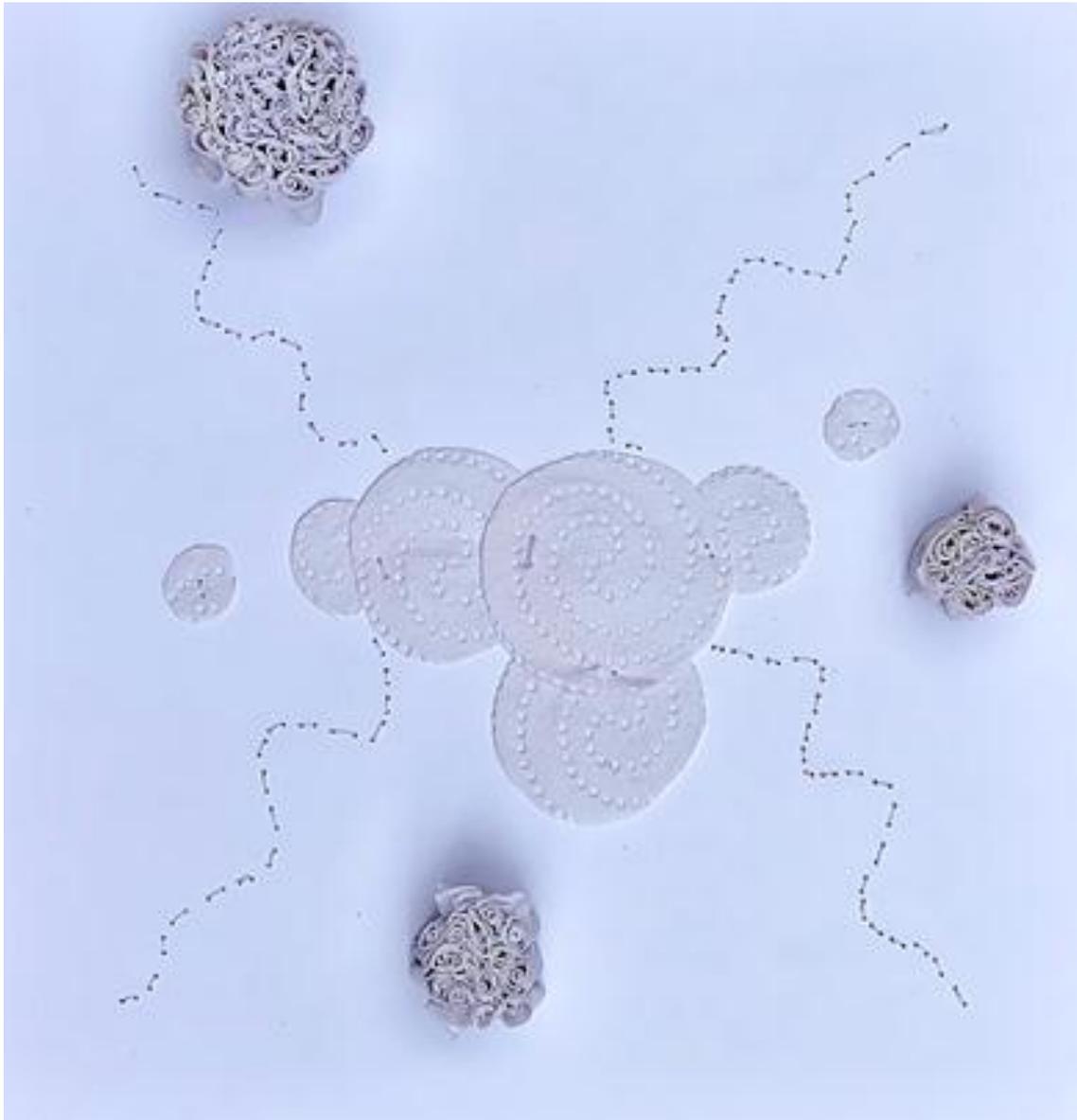
”Reconozcamos que nuestros objetos cotidianos son, en efecto, los objetos de una pasión, la de la propiedad privada, en la que la inversión afectiva no cede en nada a las demás pasiones humanas, una pasión cotidiana que a menudo se impone a todas las demás, que a veces reina sola en ausencia de las demás. Pasión templada, difusa, reguladora, cuyo papel fundamental en el equilibrio vital del sujeto y del grupo, en la decisión misma de vivir no sabemos apreciar bien. En este sentido, los objetos son, aparte de la práctica que tenemos, en un momento dado, otra cosa más, profundamente relativa al sujeto, no sólo a un cuerpo material que resiste, sino un recinto mental en el cual yo reino, una cosa de la cual yo soy el sentido, una propiedad, una pasión.”(Baudrillard Jean, 1968, pg 97).⁸

Dicho esto para mí la casa es una propiedad privada, un recinto mental y material en el que he vivido sumergida durante mucho tiempo, para mí es un lugar increíble en el que permanezco la mayor parte del tiempo sin embargo me he dado cuenta que es un lugar donde mis papás me tienen sobreprotegida, hago una alusión a una cárcel de oro, una burbuja o una casa de muñecas, esto se ha convertido en un problema a lo largo del tiempo ya que por medio de esto me generaron una serie de temores hacia lo exterior y la calle, la casa se convirtió en un lugar en el que a pesar de estar protegida se crea un entorno frágil alrededor de mi vida, una casa que no protege un lugar frágil, este lugar deja de ser casa y se convierte en una pequeña burbuja débil sin protección alguna. Como hogar me genera situaciones cálidas, una zona de confort donde me siento a gusto con las personas que me rodean, todo lo que veo es conocido y me genera confianza. Sin embargo no hablaremos en este caso de mis temores ni de mis inseguridades.

⁸ El sistema de los objetos (Baudrillard Jean, 1968, pg 97).⁸

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

Mi infancia

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

Mi infancia

Mi infancia en relación a los conceptos anteriores y al análisis de ellos, me sirve para explorar desde el arte y encontrarme en el mundo.

Para reconstruir este proyecto hay que devenir, el devenir-niño que atraviesa los bloques del pasado con ayuda del recuerdo, a mediada que uno crea un dialogo entre el pasado y el presente por medio de videos, fotos, audios o conversaciones se va reconstruyendo en este caso comenzaremos por la casa, partiendo de mi vivencia o mis experiencias.

La vivencia atraviesa el aquí y el ahora y se encarna en sensaciones vivas, en este caso el recuerdo que sugiere esas sensaciones, partiendo desde el recuerdo; mi recuerdo.

¿Recuerdo?,

Para atravesar las capas del pasado y recordar, surgió una pregunta, la pregunta que se hizo chagall, ¿lo primero que vi?.

No sé, no sé qué fue lo primero que vi, pero cuando me hago esa pregunta, retumba en mi mente una serie de sensaciones y recuerdos. Recuerdo cuando pasaba horas enteras con mi mama en la casa, recuerdo que todo era enorme, su cama, las paredes, absolutamente todo pero no existía cosa más grande en ese lugar que su espalda, recuerdo que pasaba horas y horas pintando en esa capa de lienzo. Durante el día pintaba y dibujaba en su espalda, duraba un montón de tiempo eligiendo el color indicado, inventando una cantidad de formas y figuras. El lienzo era increíblemente grande ese era el único problema que existía en ese momento, duraba horas pintando y sentía que nunca iba a terminar, pues no permitía dejar espacio en blanco.

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

También recuerdo que me gustaba llenarme de tierra, jugar con el agua, sentir cada una de las texturas pero mi mamá casi nunca dejaba que me ensuciara, no le gustaba verme sucia, siempre tenías que estar impecable, como una muñeca de porcelana.

Me encantaban los rincones encajar y ocupar cada rincón de mi casa, en espacios pequeños, estrechos y oscuros donde solo yo cabía, como debajo de la mesa del comedor, closet, debajo de la mesa de la sala, en el patio de lavandería, debajo de la cama, en el mueble del baño, en los cajones y en la mesa de noche de mis paspas.

Una de las cosas con las que solía jugar mucho era el papel higiénico, no se si por su textura, su color o su olor, viendo videos de mi niñez en repetidas ocasiones salía jugando con el, para mí en ese momento el papel higiénico no era lo que es para mí era un rollo sin fin, solía decir que era una serpiente e imaginar una cantidad de cosas con él.

Aunque todas esas cosas eran maravillosas mi recuerdo más latente era el de una golosa, recuerdo que tenía una golosa sin fin, una golosa enorme llena de formas y colores, números, letras y figuras.

¿Su textura?

Textura suave y acolchada, me encantaba armarla y desarmarla, entender como cada una de las piezas encajaba exacto en el vacío, cuando estaba totalmente armada, me paraba con la punta de mis dedos dentro de la golosa y la planta de mis pies por fuera de ella. La miraba y la sentía tan larga y tan enorme como si no tuviera fin, como si fuera un abismo, o quizá una plancha de donde se lanzan los nadadores.

En este caso no estamos hablando de los mismos bloques de sensación de los que habla Deleuze y Guattari en el libro *¿Qué es la filosofía?*, ellos hablan de bloques de sensación de una

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

obra y de una materia, mientras que en este texto se hace una analogía y se lleva al recuerdo y las sensaciones más profundas del ser, en la que se atraviesan distintos recuerdos que se enlazan en el aquí, el ahora, el pasado y se encarnan en sensaciones vivas. Esto me sirve para explorar desde el arte y la filosofía cómo encontrarme en el mundo y expresar mis recuerdos partiendo desde los bloques de sensación.

En mi recuerdo de infancia y en el de muchas personas encontramos un juego como una forma de diversión y entre estos la golosa uno de los objetos más presentes en mi memoria, este juego simboliza el comienzo de la vida misma, sus dificultades, alternativas y la muerte. “ La golosa es un juego muy antiguo que nació en una época en la que el hombre sentía la necesidad de plasmar en la tierra lo que veía en el cielo. El juego mismo quiso reflejar la vida misma: el nacimiento, el crecimiento, los problemas y dificultades, la muerte y la meta final, el cielo.”⁹ Según la definición de golosa como camino de vida podemos hacer una relación entre las capas de recuerdo, el devenir y los bloques de sensación ya que están ligados a un tiempo determina y a la vida misma.

La relación entre la golosa y la vida mas que un juego es un camino, una búsqueda imaginaria, es una construcción por medio del recuerdo y el devenir, en el que podemos hablar desde la experiencia y lo vivido, donde exploramos la prueba y el error, el cambio constante. Un camino que recorremos en el que podemos ver el pasado que ya vivimos y estar en el presente, sin saber que pueda pasar en el futuro o sin saber si podremos llegar al destinos que deseamos.

Entre a relación de estos conceptos (el devenir, el recuerdo, la infancia, las sensaciones), la golosa y mi vida surgió el material, el papel higiénico es el material con el que decidí trabajar pues hace parte del devenir del que tanto hablamos, en el pasado fue parte de mi infancia como un

⁹ <http://musicalibre.com.co/Cantayensena/Enelpatio.aspx>

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

objeto de juego y en el presente, en el ahora es parte de mi proyecto artístico, pues es un material que en las dos situaciones deja de ser un objeto de limpieza y se convierte en un objeto de exploración, diversión y juego.

Los bloques de sensación no solo están relacionados con los recuerdos y las personas, también con los objetos o para ser más exactos con las obras artísticas, pues Deleuze y Guattaria (¿Qué es la filosofía?), afirman que se pinta, se esculpe, se compone y se escribe con sensaciones, sin embargo las sensaciones no se realizan en el material, si no que el material se traslada por completo a la sensación y toda la materia se vuelve expresiva. “la finalidad del arte, con los medios del material, consiste en arrancar el percepto de las percepciones de objeto y de los estados de un sujeto percibiente, en arrancar el afecto de las afecciones como paso de un estado a otro. Extraer un bloque de sensación en un mero ser de sensación.”¹⁰ pag 168, así como la memoria, las sensaciones y el recuerdo intervienen en mi proceso también interviene en la obra final pues “ Es verdad que toda obra de arte es un monumento, pero el monumento no es en este caso lo que conmemora un pasado, si no un bloque de sensación presente que solo a ellas mismas deben su propia conversación, y otorga al acontecimiento al compuesto que lo conmemora. El acto del monumento no es la memoria sino la fabulación.”¹¹ pag 169 Entonces la memoria interviene en el proceso de la obra y la obra comienza a ser una sensación del presente no del pasado, por eso hay tantas obras que aspiran a ser arte y no se sostienen por si mismas, pues carecen de sensación.

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

¹⁰ Deleuze y Guattaria ¿Qué es la filosofía? Pag 168 paris 1991

¹¹ Deleuze y Guattaria ¿Qué es la filosofía? Pag 169 paris 1991

“una construcción del yo por medio del recuerdo, las sensaciones y el devenir, explorado desde el arte”

Bibliografía

- Henri Bergson/ Memoria y vida textos escogidos por Gilles Deleuze Alianza editorial 1859- 1941
- Gilles Deleuze – Felix Guattari ¿Qué es la filosofía?, Paris 1991
- Andreas HUYSSSEN, «Mo- nument and Memory in a Posmodern Age», in The Art of Memory. Holocaust Me- morials in History (James E. YOUNG) (Jewish Museum, New York, March, 13-July 31, 1994), Munich, Prestel, 1994.
- GALARZA VÁSQUEZ, Karina. Cómo Funciona la Memoria. Grupo Multicolor, Copyrights. 2007
- Juhani Pallasmaa. (2012). Introducción a la segunda edición: Tocar el mundo. En Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos. (11-16). Wiley-Academy, Chichester (West Sussex): Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2014.
- Cooper 1995.
- Tognoli, 1987.
- Amérigo y Pérez-López, 2010.
- Lewis Carroll, Las Aventuras de Alicia en el país de las maravillas.
- Anna María Guasch, el arte de archivar y recordar.
- Lev S.vigotsky, la imagen y el arte de la infancia.
- Aries, pphilippe. El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Madrid: Taurus, 1987.
- El sistema de los objetos (Baudrillard Jean, 1968, pg 97).
- <http://musicalibre.com.co/Cantayensena/Enelpatio.aspx>