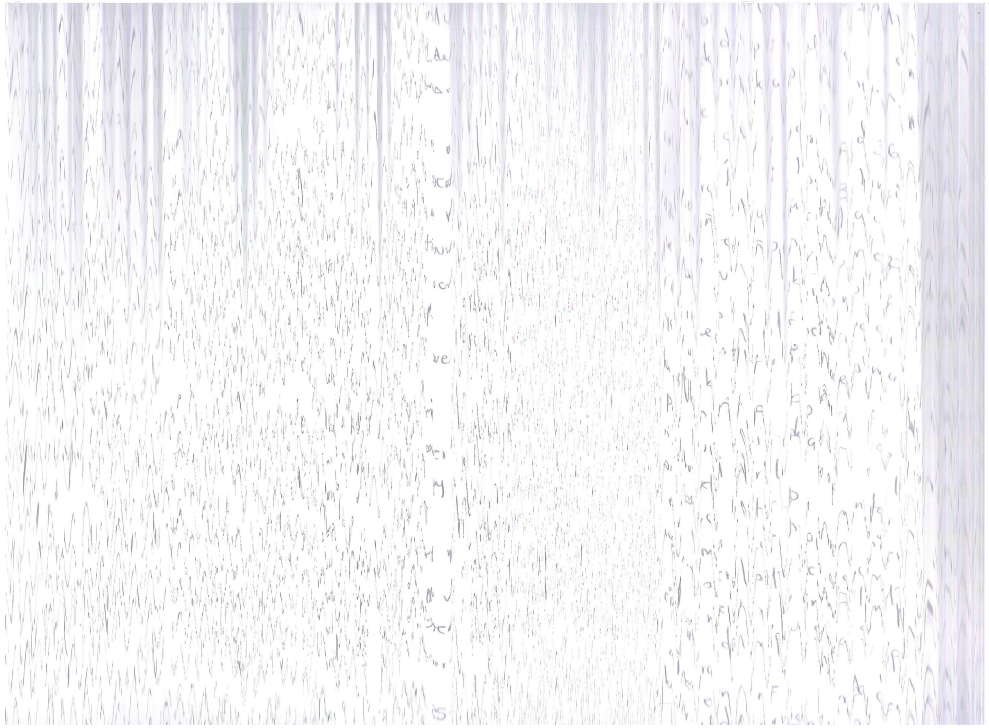
PODER NARRAR



Luisa Fernanda Moreno Osuna

Universidad El Bosque
Facultad de creación y
comunicación
Artes Plásticas
Asesora: Carolina Fandiño
Bogotá, Colombia.
Junio, 2020

CONTENIDO

1. El evento del año.....10

2. Educada políticamente.....22

3. De mi memoria.....35

4. Referentes artísticos.....48

EL EVENTO DEL AÑO

Yo tenía 6 años. Era el año 2000. Había que comprar ropa linda y elegante. Yo tenía puesto un vestidito naranja manga corta arriba de la rodilla con cuello de bebé blanco, medias naranja cortas y unos zapatos negros de hebilla. Además me mandaron a alisar mis crespos.

Realmente yo no entendía lo que estaba pasando, toda la familia se sentía feliz y apurada porque todo saliera bien.

Llegó la noche del evento en el centro de la ciudad en el hotel Grand Park. Estábamos en un salón grandísimo con alfombra roja por todo el espacio, había una tarima, una mesa de comida y otra de vinos. Estaba toda mi familia, incluso los que viven fuera del país. Además vino mucha gente que yo no conocía, pero eran amigos de mis abuelos. Incluso vinieron las familias de las parejas de mis tías y tíos.

El evento que se celebraba era la entrega del libro escrito por mi abuelo a cada uno de los invitadxs, mandaron a imprimir 200 libros. A cada persona la llamaban por el micrófono y debía subir a la tarima y mi abuelito les entregaba el libro con mucho afecto y felicidad de su resultado, incluso yo subí a recoger mi libro, al igual que todos los niños de la familia.

Días después todos hablaban del libro. Mis tías estaban encantadas de lo maravilloso que había escrito “su papito”. Mis tíos se sentían orgullosos del legado que había quedado para la familia.

Yo hasta ahora estaba aprendiendo a escribir, así que no me interesaba ni entendía la importancia del libro para la familia. Pasaron los años y yo aprendí a leer, sin embargo, no me interese por éste. Mi papá me decía siempre que debía leer el libro, y me preguntaba que cuando lo iba a hacer. Esto fue creando en mí, de alguna manera, un sentido de compromiso y obligación con mi familia, con mi abuelo y con su libro. Cuando tenía aproximadamente 10 años empecé a leerlo y me tomó varios años. Al principio me parecía aburrido, pero con el paso de los años me empezó a inquietar la historia de mi familia, y la construcción de la misma: ¿cómo creció mi papá?, ¿cómo y en qué condiciones mi abuelo formó su familia?, ¿cómo se vivía en esa época?.

En el año en que mi abuelo murió, mi abuela desarrolló Alzheimer. Mientras mi abuelo fijó la memoria en un libro, con la intención de crear una remembranza para la familia y dejar un legado a futuras generaciones, mi abuela desarrolló una enfermedad en la que olvidó absolutamente todo. A pesar de que esto fue una casualidad, lo cierto es que terminó por reforzar la historia contada y escrita exclusivamente desde la perspectiva de mi abuelo. Una reafirmación a su voz masculina y protagónica. La voz de mi abuelo siempre tuvo más resonancia y mayor autoridad. Si mi abuelo decía que algo era de una forma, era de esa forma y no había más. La historia de la familia fue contada desde esa voz. Fue así, como las posibilidades de contar la historia desde una voz femenina fueron desapareciendo y tan solo pudimos rescatar algunos recuerdos vagos y escasos que rememoraba mi abuela, en medio de su enfermedad.

Mi abuelo escribió un libro de sus recuerdos y seguramente él percibía la memoria como una construcción individual o a lo sumo familiar, siendo que ésta es producto de una construcción colectiva, donde todos los recuerdos personales se alimentan de los de otros. Halbwachs (2004) afirma: “en la base de todo recuerdo, estaría el recuerdo de un estado de conciencia puramente individual, que (para

distinguirlo de las percepciones donde entran tantos elementos del pensamiento social) podríamos denominar intuición sensible” (p.37).

Si bien es cierto que la construcción de la memoria requiere de un primer recuerdo, el individual, que es el que dará la base y una parte de la estructura a un recuerdo más completo, la memoria colectiva es la que permite construir una historia, y así hacer de los recuerdos algo mucho más significativo. Halbwachs (2004) afirma:

> Muchos recuerdos reaparecen porque los demás nos los recuerdan, nos admitirán incluso que, cuando estos hombres no estén físicamente presentes, podemos hablar de memoria colectiva cuando evocamos un hecho que ocupaba un lugar en la vida de nuestro grupo y que hemos planteado o planteamos ahora en el momento en que lo recordamos, desde el punto de vista de este grupo. Tenemos todo el derecho a pedir que se nos reconozca este segundo punto, ya que esta actitud mental solo es posible en un hombre que forma o ha formado parte de una sociedad y porque, al menos, a distancia, todavía experimenta su impulso, basta con que para poder pensar en un objeto tengamos que estar inmersos en el contexto de un grupo, para que la condición de este pensamiento sea evidentemente la existencia de un grupo. (p.36)

En ese sentido, las memorias individuales se inscriben en el campo de lo social, ya que sin la interacción de diferentes formas de entender el pasado y la historia no se puede pensar en memoria colectiva y la memoria colectiva transita también en lugares y objetos que se unen en un mismo punto, realidades que se juntan y momentos compartidos. Aunque existan diferentes perspectivas del mismo evento, situación o momento, la memoria queda grabada allí en el lugar donde compartieron dos o más personas, y la situación siempre será experimentada y narrada de una manera diferente y no lineal.

Según el autor citado anteriormente, otra forma de recordar, es paradójicamente, a través de "no recordar". Halbwachs (2004) afirma:

> Efectivamente, si nuestra impresión puede basarse, no sólo en nuestro recuerdo, sino también en el de los demás, nuestra confianza en la exactitud de nuestro recuerdo será mayor, como si reiniciase una misma experiencia no solo la misma persona sino varias. (p.26)

En la cita anterior se plantea de qué manera actúan los aspectos inmateriales de los recuerdos y cómo se desempeñan dentro del negativo, la ausencia, lo que

no es. Al parecer, ante la falta de determinada información o inclusive de una persona, pueden generarse formas "más trascendentes" de recordar, que no dependen de la presencia.

Además el hecho de que varias personas recuerden el mismo lugar como plantea el autor, permite transitar/recorrer diferentes temporalidades a través de la memoria colectiva que se construye desde diferentes perspectivas individuales. Halbwachs (2004) afirma:

> Estos recuerdos, que nos parecen puramente personales, y tal como solo nosotros los conocemos y cómo somos capaces de encontrarlos, se distinguen de los demás porque las condiciones necesarias para recordarlos son más complejas, pero es más que una diferencia de grado. (p.48)

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede proponer que existen diferentes estados o grados del recuerdo que hacen posible la construcción de la memoria a través de estados materiales o inmateriales como el rastro.

Esto lleva a plantear una consciencia sobre la importancia de la participación de todos los

individuos. En los procesos individuales que dan como resultado una construcción de memoria colectiva y a partir de ello una formación de la sociedad en la cual el individuo construye sus pensamientos a través de unir momentos con otros sujetos y crear historias. Narrativas a través de voces que no siempre se muestran pero que están presentes y hacen parte de la construcción social e individual de las civilizaciones. Dando paso a la continuidad de estas memorias a través de nuevas interacciones y nuevos integrantes.

Por eso, considero importante concebir la memoria como un acto colectivo, pues se cuenta desde todas las partes, sin excluir ninguna voz. Así, para este proyecto de grado, voy a trabajar con las narraciones de tres de mis tías, con quienes sostengo una correspondencia y a partir de éstas, genero una propuesta plástica.

Entrega del libro - 2020

EDUCADA POLÍTICAMENTE

Me crie en un hogar con un núcleo familiar pequeño: mamá, papá y yo, pero crecí con una familia paterna grande. Mis abuelos paternos tuvieron 14 hijos, de los cuales 11 hoy viven, 3 son mujeres y 8 hombres. Mi papá es el menor, 3 son fallecidos, 2 eran niñas y fallecieron cuando eran bebés, y el otro era un hombre que murió a edad adulta secuestrado y torturado por problemas políticos. Cada uno de mis 11 tíos conformó su familia con sus esposos y esposas y uno o más hijos. Hoy cada nieto conformó, a su vez, una familia con hijos. Actualmente, somos aproximadamente 90 integrantes de la familia paterna.

Por otro lado, mi familia materna es muy pequeña mi abuela madre soltera y cabeza de hogar toda la vida, tuvo 4 hijos, 3 hombres y 1 mujer (mi mamá) la segunda hija en nacer. Durante casi toda mi vida fui la única nieta de la familia, porque ninguno de mis

tíos tenía intenciones de ser papá, pero ya hace casi siete años llegaron dos nietas más a la familia. Durante toda mi infancia pasé la mayor parte del tiempo en compañía de mi abuela, por que después del colegio llegaba a su casa y ella era quien me cuidaba toda las tardes, incluso algunas noches prefería quedarme con ella porque me daba tristeza dejarla sola.

La ideología política es un tema de gran interés para mi familia paterna. Toda la vida, mis tíos se han sentido identificados con el sector de izquierda de nuestro país. Uno de mis tíos quien murió en compañía de su esposa, a causa de problemas políticos, pertenecía al movimiento M-19. Esto dejó un legado y mayor interés en la familia por aspectos políticos. Yo no alcancé a conocer a ese tío ni a su esposa porque no había nacido, pero siempre me hablaban mucho de él, y todos los años el 19 de Noviembre la familia recuerda su desaparición.

Desde muy pequeña con 8 ó 9 años salía con mi familia a diferentes marchas y protestas, aún sin entender mucho el tema. Mi papá siempre trataba de explicarme hasta que mi interés se lo permitía. Recuerdo mucho que salíamos a marchar en esa entonces, con líderes políticos del partido “polo democrático”. La última vez que salí con mi familia a alguna marcha fue con líderes del partido

“progresistas”.
También fui criada con los referentes de mis primos mayores. Todos terminaban sus estudios en el colegio a muy temprana edad y con notas espectaculares sin nunca perder una materia o un año. A eso de los 16 años, entraban a la universidad estudiar una carrera, que diera plata, con un rendimiento académico impecable y sin perder nunca una materia o un semestre.
Mi niñez fue construida por mis familiares desde ideales de vida que debía perseguir y alcanzar. Debía mentalizarme que una vida fructífera era aquella que seguía ese camino. Esto es lo que se considera una construcción de identidad, que es aquello que se va formando a partir de la subjetividad de cada individuo, pero también a partir de factores históricos y culturales, como Martínez (2007) afirma:

> La subjetividad que se adhiere a sus cánones reproduciendo en uno u otro sentido con “o” de exclusión este imaginario social, y así sus estereotipos, prejuicios y la discriminación social concomitante. Lo masculino y lo femenino no sólo son construcciones sociales, sino también filtro cultural, constitución subjetiva e interpretación genérica del mundo. (p.87)

Teniendo en cuenta lo anterior, considero que en el proceso de construcción de identidad de una mujer, influyen factores sociales políticos y económicos. Así como estereotipos y aspectos culturales e históricos. Sin embargo una característica importante dentro del desarrollo de la identidad femenina es la subjetividad. Puesto que la subjetividad determina específicamente aspectos del individuo y cómo este se desarrolla dentro de la sociedad. Cuando se habla de la subjetividad femenina, casi siempre se discutirán asuntos como la edad, la condición social, sector económico, intereses, ideales políticos, sexualidad y raza, entre otros.

Siento que el haber crecido en un ambiente en el que se discutían tantos temas políticos me enseñó a tener voz y voto y determinó ciertas características de quien soy. Pensar en la mujer dentro de la política da paso a hablar sobre las políticas de género. Considero que existe un gran atraso frente a las temáticas de género. Aún existe mucho rechazo frente a la idea de que las mujeres ocupen altos cargos y también ignorancia frente a las políticas de género.

En la conversación sobre la mujer entre Karina Batthyány y Rita

Empiezan hablando sobre aspectos de género en el siglo XXI. Segato afirma que la sociedad está acostumbrada al patriarcado, sin embargo las nuevas generaciones están en ventaja pues muchas mujeres jóvenes están en proceso de emancipación y como afirma Segato la historia no se debe escribir de una sola forma, Batthyány habla sobre la política y la responsabilidad de cada género y cómo ambos son responsables en cuanto a reproducción. También se refiere a las posibilidades y obligaciones en términos sociopolíticos y económicos, entendiendo que el lugar de la mujer casi siempre se ha visto en las obligaciones domésticas y hogareñas. Se tiene la concepción de que la mujer aunque sea tenida en cuenta como ciudadana debe ejercer roles de maternidad y cuidado de la familia.

Segato por su parte habla sobre la relación entre cuerpo y género. Ambas coinciden en la libertad de cada individuo sin importar su género debe ser libre respecto a su sexualidad y la forma en que la vive y concluyen hablando sobre la importancia de la pluralidad y de cómo las mujeres deben asumirse a sí mismas como políticas.

Como menciona Martínez, la subjetividad responde a cánones de inclusión y exclusión, por ello cumplir con determinados estándares que exige la sociedad,

hacen que la mujer sea considerada, o no, un sujeto. Martínez (2007) dice:

> Para Foucault (1983) las relaciones, que son siempre discursivas, establecen un entrecruzamiento de las palabras -como atributo del sujeto- y de las cosas -como condición del mundo-, desviándose para unas y para otras un nuevo estatuto en virtud de dicha interacción. (p.82)

Partiendo de esto, se puede decir que la subjetividad se construye a través de la interacción y del lenguaje y que los factores culturales, económicos, el nivel educativo y la política, se vuelven parte constitutiva de la subjetividad y determinan el desarrollo de dichas interacciones. Martínez (2007) afirma: “Cualquier categoría de grupo social, sujeto, individuo, ser humano, hombre o mujer parten de un determinado marco regulatorio históricamente definido y jerarquizado, que propone las pautas de las relaciones e intercambios sociales“ (p.84). Esto significa que dentro de la subjetividad y la interacción entre diferentes individuos también se pueden observar posiciones políticas, culturales y socio económicos que son propios de lo que la sociedad impone a cada una de las personas. Lo que hace que la mujer y el cuerpo femenino deba

responder a lo que la sociedad le pide como por ejemplo los estándares de belleza en los que la mujer debe ser blanca, rubia y alta.
Lo anterior hace querer cuestionar los roles estereotipados que se le han asignado a las mujeres, como producto de cuestiones culturales y también indagar acerca de cuáles son los espacios en los que puede ejercer poder y tener control sobre ciertos campos. Martínez (2007) asevera:

> Las marginalidades son de la más diversas índole y naturaleza, aluden a etnias, nacionalidades, creencias y discapacidades entre otras. Pueden ser minoritarias como en el caso de las discapacidades, o mayoritarias como en el caso de las mujeres o de algunas etnias sometidas a designios de minorías. (p.85)

Según esta afirmación, la mujer hace parte de una minoría en razón de los roles de género y de las jerarquías que hay en la sociedad. Pero esto debería cambiar en la contemporaneidad, teniendo en cuenta que aspectos históricos como la segregación o la esclavitud, han sido nefastos. El mundo actual debería estar abierto y tener la misma concepción de todos los seres humanos, bien sea hombres, mujeres o cualquiera que sea su orientación sexual, cultural, económica, social o política.

Las jerarquías no deberían regir a los humanos, sino que las relaciones de poder deberían establecerse buscando el bienestar de todos. Martínez (2007) afirma:

> Siguiendo a Dio Bleichmar (1989) diremos que la construcción social de la sexualidad y su ubicación a partir del *continum* de la masculinidad feminidad históricamente dados, pasa en primera instancia por una marca somática (cromosómica, hormonal y genital) que establece una diferencia biológica entre el hombre y la mujer. (p.87)

De acuerdo a esta afirmación se puede pensar en dos variantes, la primera es, que como individuos estamos determinados desde antes de nacer con la determinación biológica, el sexo. Y la segunda se refiere al género que alude a la construcción de la identidad de un sujeto, se está en constante cambio y se va transformando de acuerdo a diferentes situaciones. En otras palabras, el género no es estático, es dinámico y responde a momentos y contextos específicos.

Finalmente en cuanto a la inscripción de la subjetividad femenina en la historia Martínez (2007) dice:

> La historia oficial es escrita por el hombre que asume la representación universal de la humanidad; otra muy diferente es la historia de las mujeres. Lo masculino y lo femenino constituyen producciones sociales en un momento dado, por lo cual no están exentas de tensiones y se encuentran siempre en movimiento. Sin embargo, más allá de ciertas variaciones culturales las sociedades imponen normas, patrones y pautas diferenciales a hombres y a mujeres, que ubican a estas últimas en una condición histórica de desventaja y postración. (p.88)

Esto abre la discusión sobre el lugar que ocupa la mujer como individuo en la construcción de la historia y como narradora de la misma. Se cree que las mujeres tienen plenas garantías en términos de derechos se desconoce cada una de las luchas que hemos tenido que emprender las mujeres para poder alzar la voz y contar todo desde la perspectiva femenina, como afirma Catalina Ruiz cuando participó en Ted Talks. Cada derecho que las mujeres obtenemos es el resultado de una búsqueda revolucionaria por la igualdad, pero sin jamás recurrir a la violencia, es por esto que la lucha por la obtención de los derechos de las mujeres es algo en lo que debemos estar involucrados todos y permitirnos eliminar esta errada idea de diferencias de género, ya

que el género es una construcción social creada desde la cultura, el ser humano crea una diferenciación entre un género femenino y un género masculino, pero esta es una categorización errada y prejuiciosa que genera una serie de estereotipos y discriminación, por lo cual todos debemos reconocernos como personas que crean su propia identidad a lo largo de su propio crecimiento, siendo esto una construcción individual.

Campaña política polo democrático – 2007

DE MI MEMORIA

Durante algunos años estuve alejada de mi familia, trataba de ocupar mi mente en otras cosas, como clases de danza y natación además de mis clases del colegio. No sabía mucho de la vida de mi familia, hasta que un día saliendo de una de mis clases de danza, me encontré con una tía, su esposo, mi primo y su hijo, además estaba mi abuelita sentada en una silla de ruedas, yo no entendía nada, los salude a todos y cuando me acerque a saludar a mi abuela, dijo - ¿quien es?-, mire a mi tía bastante confundida, a lo que ella me respondió "esta loquita", como creyendo que yo no iba poder entender lo que le pasaba a mi abuela. Fuimos por un café y hablamos un rato de mi vida, ignorando por completo lo que pasaba con mi abuela, aun así yo me sentía confundida y con muchas preguntas. Después del café, como a las 5 pm me invitaron a su casa, por más café, había mucho de qué hablar.

Llegamos a la casa, ya en un ambiente más tranquilo y tía me empezó a explicar que a mi abuela la habían diagnosticado con Alzheimer, que era un enfermedad en donde la persona iba perdiendo toda su memoria progresivamente, y que para esto no había cura. Me contó un poco de cómo era el día a día de mi abuelita, y que esa era la razón por la que ahora vivían con ella. Desde ese día mi cercanía con la familia cambio, yo sentía que debía estar más cerca de mi abuela y en general de toda mi familia. Al principio me costó mucho trabajo acercarme a mi abuela, porque no sabía cómo hacerlo, la saludaba y sentía un poco de temor por su reacción y además por el hecho de que no pudiera reconocerme. Poco a poco fui viendo lo que hacía el resto de la familia cuando saludaba a mi abuela, y así mismo fui adoptando muchas de las cosas que ellos hacían, por ejemplo siempre el saludo iba acompañado de una corta presentación, -"Hola abuelita, soy Luisa, la hija de Carlitos su hijo mejor"- inmediatamente ella respondía -Luisa Fernanda?"- . Pasaron los años y la memoria de mi abuela cada vez se sentía más ausente, o quizás mi abuela cada día estaba menos presente en nuestras vidas. A veces incluso, presentarse al momento del saludo no era suficiente para que mi abuela pudiera reconocerme. Algunos días su mente se encontraba casi 50 años atrás, cuando vivía en al campo, vestía falda larga y

un par de trenzas y solo tenía a tres de su 14 hijos. Otros días solo dejaba de hablar y su mirada se ausentaba todo el día.
Un mes de Diciembre, llevaron a mi abuela a la clínica, porque el funcionamiento de sus órganos no era adecuado. Lo que no sabíamos era que mi abuela ya había llegado a la última etapa del Alzheimer. Una noche de novena, toda la familia se reunió en la habitación de la clínica y esa misma noche en medio de sus lagunas, se despidió de cada uno se nosotros.
Comprendí la importancia de la memoria a raíz de lo que le ocurrió a mi abuela. Comprendí que algo tan elemental y cotidiano como la memoria, también puede ser arrancada de nuestra vida, y que la construcción que realizamos a lo largo de ésta, puede desaparecer en menos de 5 años. Ahora que tenemos nuestros recuerdos, deberíamos poder hacer algo para preservarlos. Por este motivo, es para mi importante destacar la importancia de la memoria femenina y la forma en la que este ha sido concebida.
Troncoso y Piper (2015) afirman que Barrancos, (2005) y Thébaud, (1993):

> La relación entre memoria colectiva y género ha sido abordada principalmente desde dos campos. El primero de ellos es el de los estudios de género, que han encontrado en los procesos de recordar una estrategia metodológica y política para

> construir aquellos relatos que han sido silenciados por las versiones hegemónicas de la historia, que son casi siempre masculinas, defendiendo la importancia de historiar a las mujeres y sus luchas. (p.65)

Esto muestra cómo la historia de las mujeres es reemplazada por una voz masculina y que las narraciones de las mujeres, se encuentran la mayoría de las veces, relacionadas con los hombres. En ese sentido, los relatos femeninos se ven opacados por los masculinos y la mujer casi nunca tiene un rol protagónico dentro de esas historias. Sin embargo, en el texto anterior, las autoras también se refieren al papel de la mujer en relación a la memoria histórica, Troncoso y Piper (2015) dicen:

> En la mitología griega, la memoria ha sido representada por la Diosa Mnemosyne. Esta deidad femenina es la encargada de realizar una labor de cuidado que consiste en proteger las memorias del pasado para que las generaciones futuras puedan acceder a ellas. Dicha tarea remite a la labor tradicionalmente femenina -descrita y problematizada por Nira Yuval-Davis (2004)- quien sostiene que las mujeres han estado a cargo de la reproducción biológica, cultural y simbólica de las naciones a través de la transmisión de los valores de una generación a otra. (p.73)

Esto entonces hace pensar que cultural e históricamente aunque la mujer no sea voz

protagonista de los relatos es la encargada de la preservación y transmisión de la memoria a las nuevas generaciones, entonces en este sentido la mujer entraría a tener un rol principal dentro de la memoria pues sin la preservación de la misma no habría forma de transmitirla.

Por ejemplo mi abuela me enseñó que mi familia debía ser siempre lo primero en mi vida. Que hay cosas importantes; estudiar, ser profesional, alcanzar metas y cumplir logros. Pero nunca ninguna de estas cosas podrá ser más importante que la familia. Además de todo esto, también me enseñaba cosas qué tal vez para ella no tenían mucha importancia, pero que para mi hoy son de gran valor. Una de esas enseñanzas fue vivir el día de hoy tratando de conservar los mejores recuerdos. Así como cuando ella olvidó todo, en sus momentos de lucidez lograba recordar sus mejores momentos de la niñez y la adultez.
En otro fragmento del texto las autoras Troncoso y Piper (2015) dicen:

> La pregunta por "la condición de género de la memoria" (Grau, 2011, p.43) ha sido abordada principalmente de dos maneras. La primera de ellas ha sido a través de construcción de una memoria propiamente femenina o de una memoria

> de lo femenino. La segunda ha sido a través del análisis de modos propios de transmitir memorias de mujeres y la visibilización de las memorias de lo que éstas han hecho en diversos campos (políticos, artísticos, teóricos u otros) y que suele ser relegado a lo privado y familiar. (p.76)

Sobre esto se puede decir que la memoria femenina no tiene tanta visibilidad, sino que como afirman las autoras ésta queda relegada al ámbito privado. Esto se debe justamente al lugar que las mujeres han ocupado en la sociedad y porque casi siempre, han estado dedicadas a labores de hogar, por lo que su voz en los relatos podría no ser tan evidente.
Aunque más adelante Troncoso y Piper (2015) afirman:

> Sin embargo, es importante señalar que existen diversos modos a través de los cuales determinadas relaciones de poder y exclusión han generado formas de configurar el pasado. Es decir, que no hay formas femeninas o masculinas de recordar, pues mujeres y hombres no son sujetos que existan previamente a la acción de memoria. Esta convicción nos lleva a disentir de estas visiones que plantean que la oralidad es per se una forma de construir memorias intrínsecamente femeninas, y a sostener que son las estrategias del poder las que han feminizado ciertas maneras de hacer memoria, con el efecto consiguiente de excluirse de la historia oficial. (p.76)

Esto significa que la mujer se ha visto más relacionada con la tradición oral, lo que lleva a concluir que aunque no haya tenido un rol protagónico históricamente dentro de la narrativa, si tiene un rol importante en la transmisión de la memoria. Además, la tradición oral fue una de las primeras manifestaciones de relato y eso haría que a la mujer se le reconozca su importancia en la preservación de las narraciones.

Para terminar me parece importante tomar un fragmento de la conferencia de Chimamanda Adichie, una escritora Nigeriana quien en su charla "El peligro de la historia única", advierte sobre algunas de las consecuencias de los relatos dominantes: la exótizacion de una sociedad y la propagación de prejuicios y creencias acerca de sus habitantes. En este sentido como afirma Adichie, una cultura puede ser percibida de manera negativa por la narración que se tenga de esta, o podría ocurrir también el caso contrario, que sus sus valores sean destacados. Igualmente, Adichie afirma que el peligro de una historia única es desconocer la realidad y la heterogeneidad de cada cultura/comunidad. En ese orden de ideas, se puede decir que la voz de las mujeres dentro de la narrativa además de plantear otra forma de ver la historia, también rompe

estereotipos sobre formas de narrarla y de aproximarse a los acontecimientos. Así pues, reflexionar acerca de la memoria femenina, puede ayudar a las mujeres a liberarse de estereotipos y a otorgarles un nuevo lugar. La multiplicidad de voces que aparecen en diferentes historias y el hecho de que la mujer sea quien las narre, hace que su voz sea tenida en cuenta y tenga la misma importancia que la de los hombres, y presenta una mirada diferente frente al contexto y culturas de la que hace parte cada individuo.

Navidad – 2015

REFERENTES ARTÍSTICOS

Mi tema de interés es la memoria femenina, esto nació a partir de un libro que publicó mi abuelo en el año 2000. Siempre me llamó la atención este relato familiar sin embargo a medida que fui creciendo empecé a preguntarme el por qué las historias siempre eran narradas por los hombres. Así que quise continuar lo que mi abuelo empezó e incluir a las mujeres y mi perspectiva dentro de la narrativa y la memoria. Pero además de la historia de mi abuelo y lo que él contaba del otro lado de la historia estaba mi abuela quien fue diagnosticada con Alzheimer. El verla a ella olvidando progresivamente todos sus recuerdos y su vida, a sus seres queridos, los momentos más importantes me hizo pensar en la relevancia de preservar y construir memoria.

Así que inicié un trabajo plástico en el abrí un espacio para que mis tías escribieran sus recuerdos al igual que mi abuelo. Estos relatos fueron escritos a mano por cada una de ellas. Las narraciones se dividieron en dos partes. La primera en la que cada una de ellas de forma individual escribía sobre su infancia. La segunda parte igual, de forma individual cada una escribía sobre sus recuerdos en su época escolar.

La siguiente parte del proceso fue que cada una de ellas grabó estos textos en audio y me los envió. Realicé una edición de los audios con la que hice una instalación en la que se podían reproducir los mismos en tres dispositivos diferentes donde sonaba cada una de las voces. Cada dispositivo tenía el sentido de que ellas tienen una diferencia generacional de diez años por lo cual cada audio mostraba un periodo diferente de vivencias, de memoria y de historia. Posteriormente hice una nueva edición con los audios alterando algunas partes e incorporé sonidos que ambientan lo que decían mis tías.

Después de toda la exploración con los audios me di cuenta que los resultados que obtenía me gustaban pero definitivamente no era la forma como quería resolver mi interés por la memoria femenina, además siempre sentí una gran atracción por la fotografía pues me parece que es un medio que logra captar momentos de la vida cotidiana, así como la fotógrafa norteamericana Sally Mann que en un periodo de su

vida se dedicó a fotografiar a sus hijos pues pensaba que era la forma de registrar el cuerpo y el momento además de interesarse por las peculiaridades de la fotografía, encontrando en el día a día y en sus hijos la potencia del cuerpo y la juventud. Sally Mann se ha dedicado a fotografiar el crecimiento de sus hijos, también ha realizado fotografías de paisaje y toca temas de vida y muerte. Dentro de su propuesta Mann narra historias a través de sus fotos. Su técnica es análoga por lo cual juega con la luz y la exposición de la imagen y considera la experimentación y el error como parte importante de su trabajo. En la obra de Sally Mann me interesa la forma en que realiza sus fotografías y comparto al igual que ella el interés por la familia, además de sus vivencias como madre y mujer. Al igual que Sally Mann me interesa registrar mi alrededor que en mi caso, mi familia y mi lugar dentro de esta.

El artista colombiano Oscar Muñoz ha sido otro referente importante para mi investigación, ya que ha experimentado con el dibujo y la fotografía, la memoria y la permanencia. Oscar Muñoz desarrolló parte importante de su obra durante los años 70´s y se vio muy influenciado por los hechos ocurridos en Mayo del 68' en Francia y por el religioso y político colombiano que además estaba relacionado con la época de la guerra y la formación de guerrillas.

En su obra con carbón ***Tiznados*** **(1990)** tocaba temas como los recuerdos y la muerte y la forma en la que ocurre la desaparición. Siento que el tema de relación entre ausencia y presencia es evidente en mi trabajo, así como lo que sucede después de la muerte o cuando perdemos algo. Es lo que permite que eso permanezca es la memoria, y lo que tenemos como evidencia de la misma. En mi caso siento que con la fotografía además de capturar un momento es conservar un instante de otra manera que al ser observadas estas imágenes nos permite recordar esa ocasión. Como Sontag (2006) afirma:

> Esto a su vez permite sentir fácilmente que a cualquier acontecimiento, una vez en marcha, y sea cual fuera su carácter moral, debería permitírsele concluir para que algo más pueda añadirse al mundo, la fotografía. Una vez terminado el acontecimiento, la fotografía aun existirá, confiriéndole una especie de inmortalidad (e importancia) de la que jamás habría gozado de otra manera. (p.4)

La fotografía tiene el poder de permitirle al observador aumentar su noción del mundo de conocer lo inimaginable, de conocer personas, de adquirir conocimiento, de llegar a nuevos lugares y todo esto a través de una imagen, una imagen que

podrá ser vista por muchos, podrá transportarse a muchas mentes y muchos lugares, y que además son recuerdos de alguna realidad, sin discriminar su temporalidad. Eso remite a la idea de la permanencia, pues como Sontag afirma la fotografía existe, aunque el acontecimiento ya no esté lo cual permite a quien ve las fotografías estar presente en el lugar, la época o momento así no sea el suyo. Y de esta forma las personas pueden vivir o compartir experiencias a partir de las fotografías de otros.
Susan Sontag (2006) habla del significado de la fotografía y sobre esto dice que:

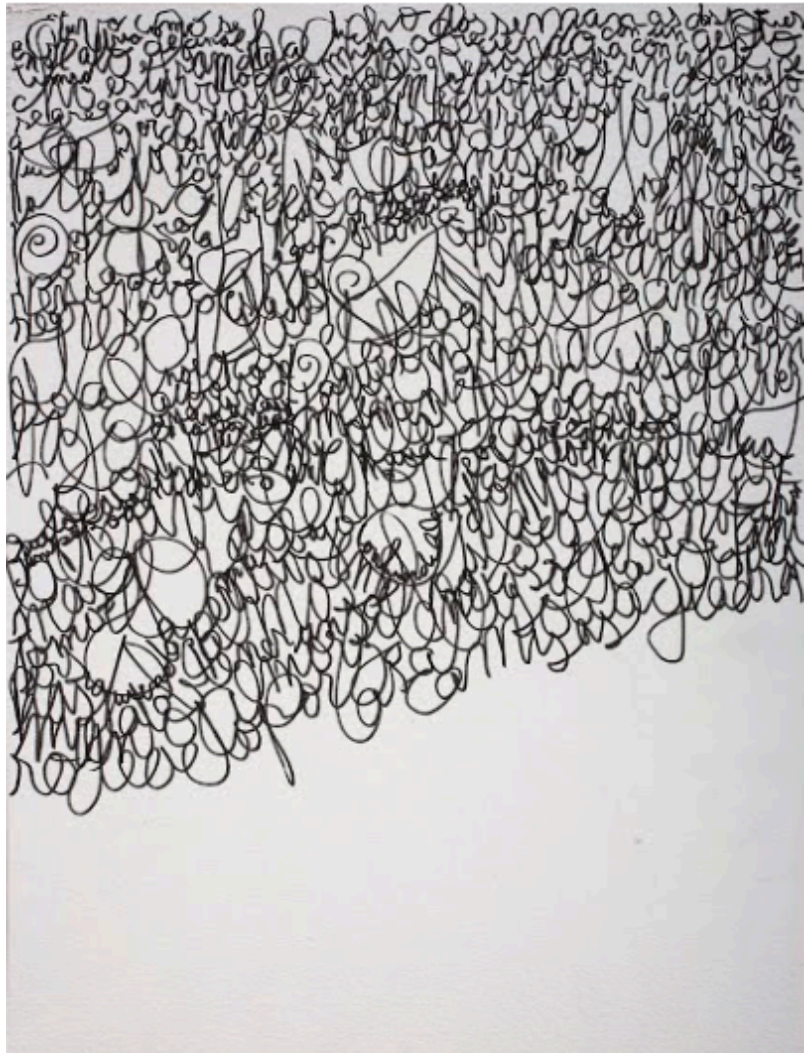
> Toda fotografía tiene múltiples significados; en efecto, ver algo en forma de fotografía es estar ante un objeto de potencial fascinación. La sabiduría esencial de la imagen fotográfica afirma: Esa es la superficie. Ahora piensen -o más bien sientan, intuyan- qué hay más allá, como debe de ser la realidad si esta es su apariencia». Las fotografías, que en sí mismas no explican nada, son inagotables invitaciones a la deducción, la especulación y la fantasía. La fotografía implica que sabemos algo del mundo si lo aceptamos tal como la cámara lo registra. Pero esto es lo opuesto a la comprensión, que empieza cuando no se acepta el mundo por su apariencia.(p.9)

Lo anterior nos hace pensar en aquello que la

fotografía registra y la manera como entendemos y asimilamos la realidad y de qué forma entendemos y asimilamos la realidad. Aunque se crea que las fotografías remiten a "la verdad" sobre una persona, cosa, o lugar, la interpretación y mirada de quien las toma tiene gran influencia en la forma en que el espectador las percibe. Pero aún así la fotografía queda como una nueva realidad y como afirma Sontag puede ser especulativa o puede ser el momento tal y como es.
Dentro de la edición que realicé, empleé caligrafías alteradas. El uso caligrafías para mí es importante ya que me permiten traer a la memoria la presencia de mis tías pero de una forma indirecta y posteriormente las empiezo a distorsionar y a emplear como patrones. Así como la artista Iraní Shirin Neshat, creció con las tradiciones musulmanas y a la vez progresistas, en parte por la influencia de su padre quien admira la vida occidental. Neshat que trabaja con rostros o partes del cuerpo de las mujeres y las interviene con caligrafías cuestionando el lugar y el rol político de la mujer. Siento que esto se relaciona con mi obra pues yo toco temas relacionados con el status que se le ha dado socialmente a la mujer, y su papel en la construcción de la memoria y como individuo político. Por otra parte quería retomar lo que me llevó a trabajar de esa

manera es decir, el libro de mi abuelo. Entonces empecé a realizar pruebas fotográficas y a intervenir imágenes del libro familiar. Tome fotografías a blanco y negro y cambie la tonalidad de claro a oscuro, luego las imprimí y después modifiqué los textos de mis tías con proceso de escaneo, alterando su legibilidad. Una vez resultó esto imprimí nuevamente sobre las fotografías de mi abuelo a blanco y negro las nuevas caligrafías. En suma, me siento identificada con la obra de de Shirin Neshat en la medida en que hace posible la resignificación del lugar de la mujer en la sociedad. También encuentro relación en la forma de edición y la superposición de las imágenes que realiza Shirin Neshat y la que yo realizo. Otra de las formas de intervención y del manejo de las caligrafías es la que plantea León Ferrari, quien es otro gran ejemplo del uso de caligrafía en las propuestas plásticas, pues desarrolla obras con caligrafías escritas a mano cuyo contenido visual es una forma de hablar de diferentes temas sociales y políticos además de utilizar piezas literarias como poemas para desarrollar sus propias piezas gráficas tocando temas como la historia y la violencia este artista argentino tuvo que vivir la época de la dictadura militar y por esta razón empezó a realizar una serie de cartas y escritos en los que el contenido no podía ser develado, y por eso la caligrafías se convirtieron casi en puro dibujo.

I am its Secret -1993 - Shirin Neshat



Sin titulo -2009 - León Ferrari

Mi interés en León Ferrari es debido a la alteración de las caligrafías, mientras que el lo hace de forma manual yo lo hago de forma digital. Sin embargo encuentro similitud en ambas técnicas cuando la letra se vuelve imagen y es como si se convirtiera en un dibujo.

Finalmente, quisiera referirme a la obra de la artista norteamericana Francesca Woodman, quien desarrolló gran parte de sus trabajos desde su adolescencia tocando temas relacionados con el género y la sexualidad, como afirma Marina Villarreal (2019) sobre Woodman:

> Además del cuerpo, el género, la representación y la sexualidad los temas que explora constantemente en su obra, podemos destacar que la artista utiliza normalmente muebles, o elementos del interior de las casas con lo que alude a lo doméstico. (s/p)

Mi interés en Woodman se debe al hecho de pensar en la mujer como parte de la historia y como un individuo de estudio que se ve involucrado en temas como el arte y diferentes aspectos sociales y culturales en los cuales el arte y la historia se unen. Siento que su obra se relaciona con mi obra, debido a que mi proyecto también fue desarrollado dentro del

entorno doméstico e involucra la vida íntima en mi caso la familia.

Durante el desarrollo de mi obra encontré muchos referentes que me sirvieron como guía para poder pensar de qué forma quería desarrollar mi propuesta y para también entender las diferentes posiciones que tienen los artistas en torno a la memoria, y pude comprender el manejo que se le ha dado a las temáticas de género y sexualidad y el lugar de la mujer dentro de la historia y el arte.

BIBLIOGRAFIA

- Adichie, A. [TED]. (2009, Junio). Chimamanda Adichie: *El peligro de la historia única* [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg

- Batthyaby, K. & Segato, R. [CLACSOTV]. (2019, Marzo). *Conversación entre Karina Batthyány y Rita Segato* [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=PUmX5ct5yCQ&feature=youtu.be

- Halbwachs, M. (2004). *La Memoria Colectiva.* España: Prensas universitarias de Zaragoza. pp. 26-36-37-48 Recuperado de https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=ZN-hDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=memoria+colectiva&ots=DBiYKiFQZD&sig=G7QVrquQ7AWCrTbKmEAkp-nd2HY#v=onepage&q&f=false

- Herzog, H. (2004). *Cantos cuentos colombianos arte colombiano contemporáneo.* Cali-Colombia: daros latinoamérica. pp. 234-252

- Sollins, S. Dowling, S. (2001). *Sally Mann in "Place".* Mayo 15, 2020, de Art 21 Sitio web: https://art21.org/watch/art-in-the-twenty-first-century/s1/sally-mann-in-place-segment/

- Martínez, M. (2007). *La construcción de la feminidad.* Actualidades en psicología, 21, pp. 82-84-85-87-88. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/pdf/apsi/v21n108/v21n108a04.pdf

- Monte, P. (s/f). *Luna.* Mayo 15, 2020, de Museo de bellas artes Argentina Sitio web: https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/11087/

- Trinidad, E. (Mayo 25, 2018). *Woman Art House: Shirin Neshat.* Mayo 15, 2020, de Plataforma de arte contemporaneo Sitio web: https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/woman-art-house-shirin-neshat/

- Ríos, K. (2 de Febrero 2019). *Sally Mann.* [Blog post] Historia de la fotografía recuperado de https://historiadefoto.home.blog/2019/02/02/sally-mann/

- Ruiz, C. [TED]. (2016, Octubre). *¿Porque es importante hablar de feminismo?* [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=CnXizUTJfYQ&feature=youtu.be

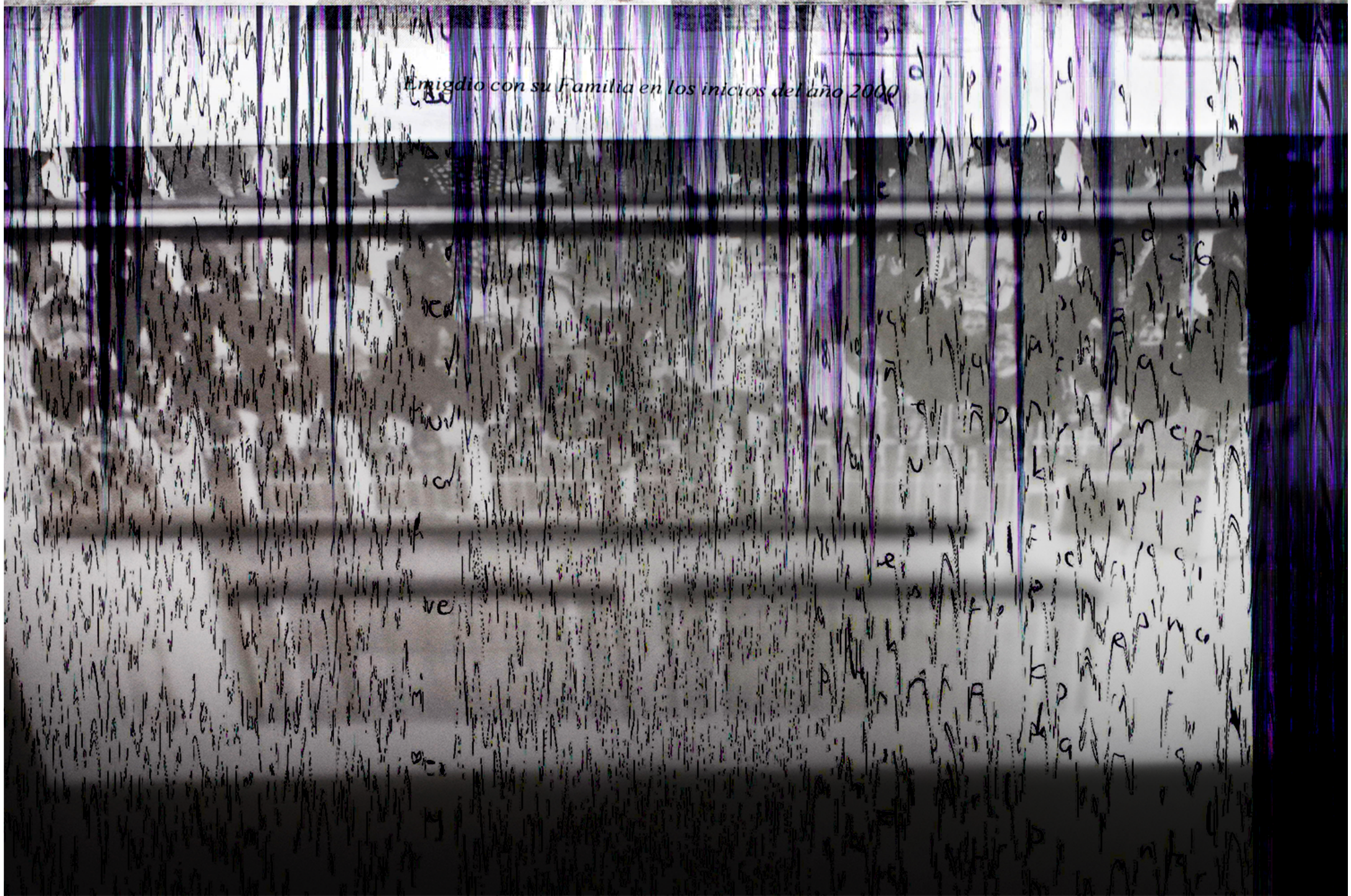
- Sontag, S. (2006). *Sobre la fotografía, en la caverna de Platón*. México: Alfaguara. pp. 1-10

- Troncoso, E. & Piper, I. (2015). *Género Y memoria: articulaciones críticas y feministas.* Athenea digital, 15, pp. 65-73-76. Recuperado de https://ddd.uab.cat/pub/athdig/athdig_a2015v15n1/athdig_a2015v15n1p65.pdf

- Villarreal, M.. (2019). *Woman art house: Francesca Woodman.* Mayo 15, 2020, de Plataforma de arte contemporaneo Sitio web: https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/woman-art-house-francesca-woodman/

OBRA

Emigdio con su Familia en los inicios del año 2000



Emigdio con su Familia en los inicios del año 2000