

Imagine

Imagine

Trabajo de grado para obtener el título de maestra en Artes
Visuales en énfasis de Expresión Gráfica

Ximena Forero M.

"La realidad no existe, si no hay imaginación para verla"

Paul Auster

Asesor

Gabriel Silva Rubio.

Facultad de Artes

Carrera Artes Visuales

Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, Colombia 2011

Contenido

Introducción

Objetivos

Justificación

Antecedentes

Marco teórico

Referentes

Proceso de la obra

Conclusiones

Bibliografía

Introducción

Este proyecto está basado en experiencias propias para indagar sobre la percepción de las imágenes que cada quien elabora mentalmente dependiendo de diversos factores, así mismo por medio de un libro trato de complementar la imagen fotográfica con pequeñas historias contadas sobre lo que yo imagino o lo que sucedió con cada foto, tratando de evidenciar ideas y memorias personales por medio de mi necesidad constante de coleccionar y hacer fotografías. Espero que a través de esta colección surja una conexión con el espectador y que este pueda producir ideas, recuerdos o sensaciones similares a las que las fotografías producen en mí.

Objetivo General

Por medio de una serie de fotografías que tratan, reflejan y se refieren al tema de la memoria, acompañadas por un libro, quiero mostrar parte de mi colección de estas, contando pequeñas historias acerca del momento de captura de cada una, para así hablar de los recuerdos que las imágenes traen a mí y en algunos casos lograr que el espectador se sienta identificado o relacione mis imágenes con sus propios recuerdos.

Objetivos específicos

- Abordar el problema de la representación, la percepción sensorial y subjetiva de la imagen en relación con la memoria.
- Señalar que por medio de un lenguaje visual, puedo hacer evidente mi propia interpretación de lo cotidiano.
- Tratar de incidir en las formas de mirar a través de la fotografía, incorporando un proceso de construcción de memoria a través de la colección de imágenes.
- Lograr que a través de mis fotografías el espectador se sienta atraído a darle lecturas propias que me permitan darle mayor amplitud a mi proyecto.
- A través de un libro, mostrar parte de una colección de fotografías acompañadas de escritos que complementen y generen la relación que hay entre estas.

Justificación

La realización de este proyecto surge a partir de la necesidad de conservar recuerdos de mi infancia y de mi vida en general al darme cuenta que inevitablemente los objetos, los lugares, las personas y todo lo que me rodea va desapareciendo y cambiando con el tiempo. Por eso mismo, la intención de conservar y hacer imágenes de lugares, objetos y momentos que pueden ser efímeros o que su existencia no es visible ahora. Es así como empecé a coleccionar pequeños objetos, fotos y dibujos, con la idea de no permitir que fueran sometidos al olvido y por consiguiente, a una muerte, tanto de su memoria en mí, como de la persona, el lugar o el objeto mismo.

He escogido la fotografía como medio y técnica de expresión, aún sabiendo que puede que las personas no tengan el mismo acercamiento que yo tengo con esta, sé que es un medio que está presente en la vida de la mayoría de las personas, y en general buscamos generar significados y relaciones en las imágenes que vemos.

Antecedentes

Como primer acercamiento a lo que sería un planteamiento formal de mi proyecto de grado, empecé a recordar trabajos relevantes en cada semestre, pensé que empezando por esto podría guiarme y dirigirme hacia alguna técnica o temática que fuera recurrente en la mayoría de estos.

En general siempre he dado gran importancia a la fotografía como técnica principal de mis trabajos, sin embargo la mayoría de veces la intervenía con dibujo o diferentes técnicas que me permitieran una exploración plástica, temática y al mismo tiempo obtener satisfacción al lograr imágenes que en la mayoría de los casos funcionaban para los ejercicios planteados en las clases.

Reescribí los antecedentes presentados en el trabajo de seminario en octavo semestre, esta vez tratando de no olvidar pequeños procesos, aciertos y avances que por mínimos que fueran me podrían ser útiles en el desarrollo de mi proyecto de grado; también retomé ideas, referentes e intereses que han sido persistentes en mi vida, me di cuenta que en la entrega final de dibujo VI, en parte logré unificar conceptos y técnicas sobre mi vida y sobre lo que me interesa destacar en lo que llamamos "cotidiano". Sobre la importancia de los objetos y de cómo estos nos remiten a las personas permanentemente, los recuerdos y la memoria de los seres humanos está totalmente ligada a colecciones y archivos de objetos y recuerdos; (como analogía, esto pienso en los Gabinetes de curiosidades que tenían los científicos y exploradores quienes guardaban obras de arte, curiosidades, reliquias y nuevos hallazgos

teniendo fascinación por la recolección de estos objetos o "excentricidades" para convertirse en antecesores de los museos y de este tipo de exhibición o mostrario de cosas.)

Entonces, los objetos y lo cotidiano, la idea de que los objetos se aferran a nosotros como nosotros a ellos, definen así mismo nuestros hábitos, nuestra cultura y en general a nosotros mismos, constantemente estamos dando carga simbólica a los objetos por medio de asociaciones sentimentales, cada objeto es testigo de historias y momentos que aunque pueden ser sencillos, son constantes y hacen parte de lo que somos.

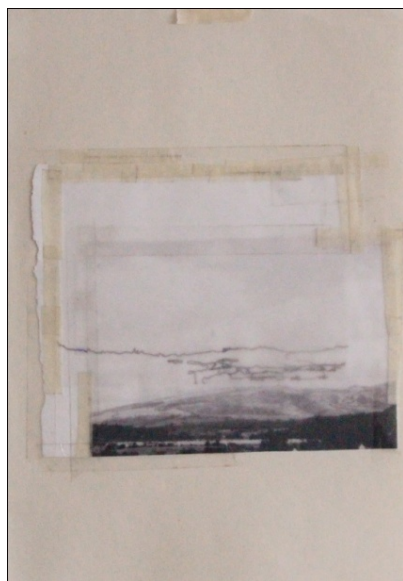
Dibujo VI

Para mí, el objeto representa huellas y pruebas de otras vidas o personas en mi vida. Durante ese semestre realicé un diario con el fin de coleccionar fragmentos de todo tipo de cosas, el cual después deshojé completamente y pegando cada hoja en una pared, exhibí todo lo que hasta ese momento había estado cerrado a cualquier tipo de público (en la siguiente imagen puede verse el momento de exhibición de la obra), consistía en una colección de pequeños objetos pegados en hojas, había también fotografías acompañadas e intervenidas de dibujo, frases, palabras o cinta pegante que hacían parte de composición de la imagen conformando mi idea de diario y colección de "recuerdos" que en ese momento me remitían en su mayoría a mi ex novio, a su ausencia y al tiempo a su presencia a través de objetos, haciendo presente lo ausente...

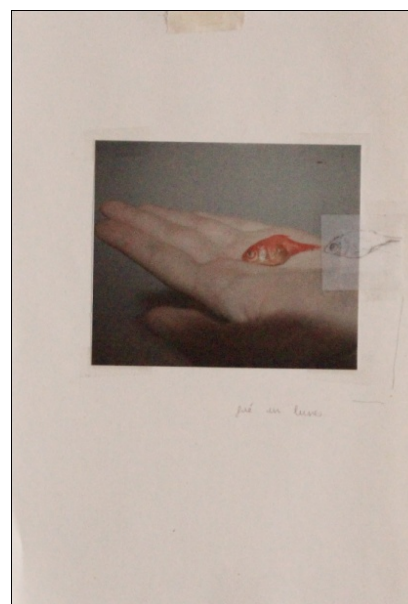
"...como si la imagen estuviera ahí para cubrir una carencia, aliviar una pena"¹

Título: Colección. Dimensiones: variables.
Técnica: mixta sobre papel. Año: 2009

Titulo: Colección
Dimensiones: variables
Técnica: mixta sobre papel
Año: 2009

Titulo: Colección
Dimensiones: variables
Técnica: mixta sobre papel
Año: 2009

Titulo: Colección
Dimensiones: variables
Técnica: mixta sobre papel
Año: 2009

Fotografía a color

Es importante recalcar que desde el comienzo de la carrera he tenido interés hacia la fotografía como técnica o medio de expresión.

Pero no solo en el arte, sino también en mi vida cotidiana, y en general en la de las personas, hay una necesidad de preservar memorias y acontecimientos; la fotografía ayuda a contar historias y al mismo tiempo siempre está abierta a generar diferentes puntos de vista. Durante la clase de fotografía a color hice una serie de imágenes sustentando la importancia de la técnica en el desarrollo temático del trabajo, como referente principal en ese momento tenía a Nan Goldin que por medio de sus fotografías elimina los límites entre lo privado y lo público, y con sus imágenes, pone en evidencia relaciones emocionales ligadas a la sexualidad, a su vida amorosa, a sus amigos, así que lo que ella pretende con su obra es conservar memorias de personas cercanas y de su propia vida; con respecto a lo técnico, sus fotografías tienen características específicas pues tienen colores cálidos en la mayoría de casos debido a que hacía sus fotos en condiciones de luz precarias, sin embargo logra poner en evidencia la belleza de lo cotidiano e íntimo.

Respecto a mi trabajo, era una serie de 6 fotografías cada una de 30x40 cm. Por medio de analogías entre el dolor físico y dolor emocional o sufrimiento que tenemos las personas por diferentes circunstancias, lo que hice fue falsear heridas en cuerpos humanos haciendo visible que el dolor está presente en el cuerpo; otro punto

era que las fotografías afectaran o alteraran de alguna forma al espectador ya fuera repulsivamente o porque se sintiera identificado o conmovido por un "mal" que está afectando a otro, así este otro cuerpo sea totalmente ajeno a él, en este proyecto era importante destacar que las percepciones de las cosas cambian dependiendo de quién las vea y como las vea.

Título: Analogías de dolor
Dimensiones: 30cm x 40cm
Técnica: Fotografía análoga a color
Año: 2010

Título: Analogías de dolor
Dimensiones: 30cm x 40cm
Técnica: Fotografía análoga
a color
Año: 2010

Título: Analogías de dolor
Dimensiones: 30cm x 40cm
Técnica: Fotografía análoga
a color
Año: 2010

Nuevo Retrato

Retratarse o tomar otro cuerpo como modelo o referente, (todo tipo de fotografía en general, implica la acción de contemplar). El cuerpo humano como motivo, ya sea en su totalidad o en fragmentos ha sido recurrente a través de la historia, desde los comienzos de la fotografía hasta la actualidad. El cuerpo ha sido mostrado como símbolo de sensibilidades pictóricas, costumbres sociales, actitudes políticas, propaganda, protesta, actividad artística, mensajes de sexualidad, orientación sexual, poder, ideologías y política, todo se genera y depende de la imagen creada y capturada por el ojo del fotógrafo.

En cuanto al tema del cuerpo y el autorretrato, empecé a leer sobre la obra de Frida Kahlo, me interesa la iconografía y simbología que incluye en sus obras, en donde cada objeto tiene un significado implícito en su vida. A lo largo de su obra, Frida Kahlo se apropia de la sensibilidad y de lo popular tomando recursos típicos de la cultura mexicana. Interviene algunos exvotos (objetos de devoción con tradición popular) para representar, por ejemplo, su accidente, y los usa con simbologías que expresan gratitud por haber salvado su vida.

Basada en esto, hice un proyecto para la clase de nuevo retrato, consistía en una serie de fotografías sobre madera, intervenidas con técnicas mixtas, tratando de plasmar percepciones y sentimientos hacia mi propia imagen, por eso las intervenía en diferentes circunstancias y momentos durante el semestre, obteniendo diferentes

tipos de resultado en cada imagen ya que en unas adicionaba objetos o dibujos a la imagen y en otras sustraía o restaba información de algunos rasgos o fragmentos físicos, me di cuenta que depende de muchos factores el cómo nos veamos y sintamos respecto a nosotros mismos.

Título: Efímero
Dimensiones: variables
Técnica: collage sobre
madera
Año: 2010

Título: Efímero
Dimensiones: variables
Técnica: collage sobre
madera
Año: 2010

Título: Efímero
Dimensiones: variables
Técnica: collage sobre
madera
Año: 2010

Fotografía Contemporánea

“El pictorialismo, surge como contraposición a dos situaciones previas. Por un lado, los principios del arte fotográfico basados en el retrato y en la imitación de la pintura en el resto de los campos. Por otro lado, la popularización de la fotografía debida a las cámaras Kodak o a su utilización como reportaje. Busca por lo tanto singularizar a la fotografía como forma artística, con un tratamiento específico de la imagen y de los temas.” 2

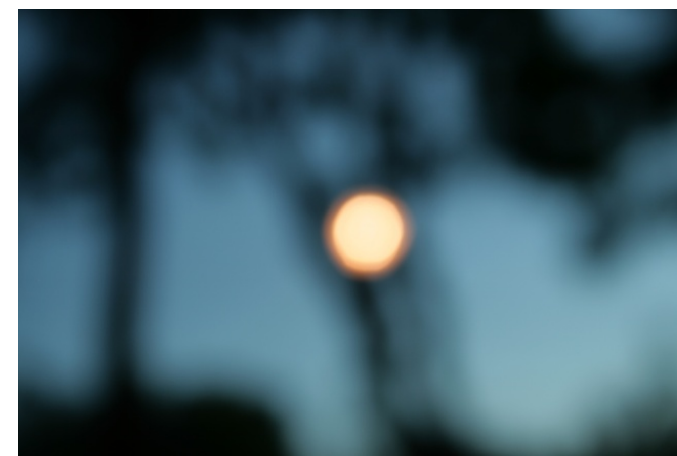
Refiriéndome a esta corriente artística y en relación a la memoria, lugares, a momentos, a personas y la necesidad de registrar y obtener imágenes relacionadas con mis recuerdos de infancia, y de mis percepciones de esta, mi serie consistió en la proyección de una serie de 30 diapositivas que contenían imágenes de paisajes y lugares que he visitado repetidamente con mi familia desde que era muy pequeña, lugares exclusivamente familiares o que me remitían a momentos de infancia. A veces hacía foto de fotos del álbum familiar ya que en algunos casos me era imposible regresar a algunos de estos espacios.

La esencia del proyecto era que por medio del desenfoque donde al momento de usar mi cámara me permitía jugar con la ambigüedad de la imagen ya que lo único que se percibía era colores y formas no determinadas, por eso, el espectador podía empezar a entender la imagen libremente, haciendo relaciones mentales con sus propias imágenes, pudiendo imaginar elementos y cosas que tal vez en el espacio real no estaban presentes.

2. <http://www.mailxmail.com/curso-fotografia-retrato-ensayo-1/pictorialismo>

Título: Percepciones
Dimensiones: diapositivas
35 mm
Técnica: fotografía análoga
Año: 2010

Título: Percepciones
Dimensiones: diapositivas
35 mm
Técnica: fotografía análoga
Año: 2010

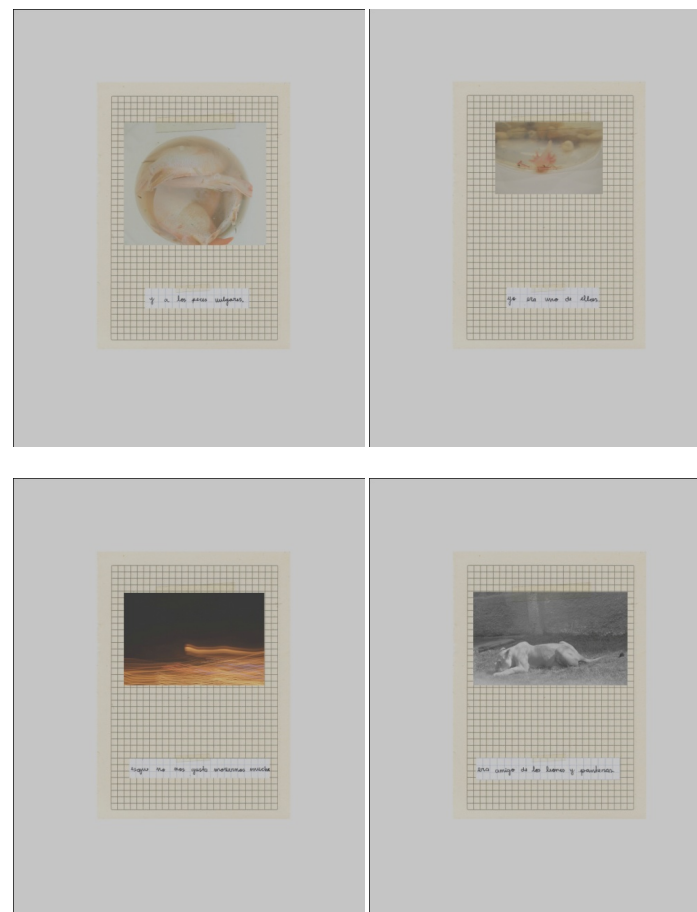
Título: Percepciones
Dimensiones: diapositivas
35 mm
Técnica: fotografía análoga
Año: 2010

Título: Percepciones
Dimensiones: diapositivas
35 mm
Técnica: fotografía análoga
Año: 2010

Ilustración

Me ha interesado también relatar e ilustrar, apropiándome de pequeñas historias. Es así como a manera personal he hecho bitácoras como una especie de diario tanto de mi trabajo como de mi vida, y en algunos trabajos he tomado esta idea de diario, de cuaderno de apuntes para realizar proyectos con sentidos gráficos o editoriales, fue el caso de la entrega final de ilustración II donde el trabajo ya estaba pensado con un sentido de reproducción de la obra, pero sin dejar a un lado la sensación de tener elementos como las hojas de cuaderno, las cintas, los pegantes, la letra a mano, errores cometidos... etc. Mi propósito era dejar en evidencia el trabajo de lo cotidiano presentado como un diario.

Título: Axolotl (Julio Cortazar)
Dimensiones: libro 10x12 cm, 20 páginas
Técnica: impresión sobre papel
Año: 2009

Marco Teórico

Percepción

A través de la percepción podemos captar e interpretar la realidad, nuestro conocimiento del mundo depende de la suma de sensaciones visuales, olfativas, táctiles, y también de asociaciones que realizamos con cada una de ellas. La percepción de un objeto o de un hecho está determinada no solo por estímulos externos, también por necesidades, motivaciones, actitudes, valores y por el contexto sociocultural al que pertenezcamos.

Me interesa saber ¿por qué una misma imagen puede despertar más atención en una persona que en otra? ¿Por qué una fotografía puede pasar desapercibida hoy y atraer mayor atención en un futuro? ¿Por qué tenemos la necesidad de archivar recuerdos? ¿De qué manera la fotografía nos permite esto?

El proceso de percepción de una imagen, está ligado con la familiaridad que el observador tenga con los elementos mostrados o presentes. El modo en que vemos y aceptamos las cosas depende en gran medida de las identificaciones que hagamos con imágenes pasadas que mantenemos en una especie de memoria latente.

Al escribir sobre esto, recuerdo un día, hace más de un año, hice una foto en un cementerio, en ese momento lo que más me había interesado capturar en la imagen era lo pictórico que se veía ese espacio, debido a la cantidad de flores y colores que lo adornaban,

sin mayor pretensión, ya que generalmente es lo que hago; simplemente me gusta hacer registros de lugares, o espacios a los que voy ... el hecho es que al siguiente día de esta visita publiqué la foto en mi flickr, y así pasaron semanas desde que esta había sido publicada, de repente un día yo llegaba de visitar a mis abuelos y como de costumbre entré a revisar mi correo, facebook, flickr y en el correo interno de este último había un mensaje de uno de mis contactos(de esa mayoría que uno no conoce en persona) que decía:

"Ví tu foto del cementerio hace unas semanas y pasó por mí sin interesarme mucho, sin embargo la acabo de ver por casualidad, justo ayer murió mi abuela y ahora esa imagen cambió totalmente de significado para mí , me parece fuerte en estos momentos y me veo directamente relacionada con un lugar así y con todo el contenido que esto tiene..."

El hecho es que ahí pensé sobre las percepciones y significados que generan las imágenes, me di cuenta que cualquier imagen tiene un significado y que depende del contexto donde esté y de las personas que la vean, va a ser diferente, pero que finalmente lo importante de las imágenes es que están ahí siempre para decirnos algo, para insinuarnos algo, para recordarnos algo.

Desde que nacemos, vamos incorporando a nuestra mente una infinidad de imágenes y hechos que consciente o inconscientemente, quedan archivados para toda la vida.

Cuando vemos una imagen estamos seleccionando, procesando la información, identificando todos los elementos que nos son familiares y creando un concepto para esta.

"La percepción se produce cuando procesos fisiológicos se convierten en construcciones mentales originadas a través de un proceso de acumulación de sensaciones".³

La mente construye la imagen gracias a la experiencia y la memoria, configurando así una comprensión total de lo observado que puede ser distinta dependiendo de cada persona. Esta subjetividad no es permanente, sino que cambia con el paso del tiempo.

Este tapete ha estado ahí hace 16 años, me hace acordarme de un juego de un elefante que soplaban mariposas de colores, mis primos mis hermanos y yo debíamos atraparlas con redes que parecían coladores de la cocina.

El segundo día de semana santa 2011, 05:40 am, finca de Melgar.

Alarma de aviso que el Río Sumapaz lleva un nivel muy alto y que en cualquier momento se puede desbordar. Hay que evacuar lo más pronto posible, y poner a salvo la mayor cantidad de objetos que se pueda, ya antes había pasado... pero nunca habíamos estado presentes en el momento de alerta máxima, por eso sabíamos cómo era que mas o menos debíamos reaccionar... mis tías y abuela se preocupan por desocupar las neveras y gavetas con comida, entre esto el pastel de cumpleaños para Franco, y el pescado que fritarían el viernes santo, mi mamá y yo ponemos los colchones de las camas en el segundo piso, mi papá se preocupa por poner a salvo las jaulas de sus pájaros, mis hermanos y primos llevan las motos y los perros a otra finca donde en caso que se saliera el río estarían a salvo, igualmente pensábamos que no iba a pasar, que nunca nos veríamos expuestos a algún tipo de peligro, ni nosotros ni nuestras pertenencias y menos en un lugar donde generalmente nos sentimos seguros, un lugar al que vamos cada vez que queremos huir de la ciudad y la cotidianidad a la que estamos sometidos, sin embargo ese día debíamos huir de la naturaleza, de ese lugar que tanta tranquilidad nos ha dado a través de los años, era triste ver como el agua del río empezaba a invadirnos, a invadir nuestro espacio, nuestras cosas y ver que nosotros impotentes lo único que podíamos hacer era subir al carro y correr de ahí, volver a la ciudad, a lo cotidiano.

3. <http://www.buenastareas.com/ensayos/Analisis-De-La-Imagen/2419792.html>

Huir de la naturaleza

Fotografía

El medio principal usado en mi proyecto es la fotografía, es una herramienta de registro, esta me permite ampliar y modificar la imagen por medio de mi imaginación y percepción.

En este proyecto, doy importancia a factores técnicos de mis imágenes como el tamaño, el color, y las distintas cualidades técnicas, que pueden variar en cada una. En algunos casos me interesa la ocultación, distorsión o manipulación de ciertas fotos de tal manera que estas casi dejen de ser un medio para revelar y

registrar cercanamente la realidad y convertirse en una modificación de esta, así según mis percepciones se puedan crear nuevas formas y significados, distinguiendo valores en lo cotidiano y transformando lo que para algunos es desapercibido, ya que parte de mi interés es indagar acerca de las modificaciones de la imagen logrando dejar a un lado la cercanía a la realidad y lo cotidiano que estas puedan tener pero teniéndolas como base, es decir todas mis imágenes vienen de algo real, de un suceso real, pero por medio de modificaciones de color y forma esta realidad cambia, así puedo controlar de alguna manera el cómo muestro o hago ver las imágenes.

Barthes sugirió bases de la semiótica en las fotos:

Foto = mensaje sin código, esto quiere decir que la imagen tiene significado pero cada persona puede interpretarla de diferente forma. En relación con esto, pienso que el contexto de la imagen modifica el modo de percepción de esta, en algunos casos, me ha pasado que uso la misma fotografía o dibujo, o imagen con diferentes fines, en diferentes medios y es como si la imagen se acoplara al texto que la acompaña, Susan Sontag dice "*como cada fotografía es apenas un fragmento su peso moral y emocional depende de dónde esté insertada. Una fotografía cambia de acuerdo con el contexto donde se la ve: lucirán diferentes en un álbum, una galería, una manifestación política, un archivo policial, una revista de fotografía, una revista de noticias generales, un libro... etc. Cada una de estas situaciones sugiere un uso diferente para las fotografías pero ninguna de ellas le asegura un significado.*"⁴

4. SONTAG, Susan: Sobre la fotografía. Bracelona: Edhasa,1981. Pág 67

Igualmente, se considera la fotografía como un fragmento de realidad objetiva. La foto existe porque he decidido hacerla y lo que aparece en la foto ha pasado en algún momento, es un acontecimiento, ha sucedido.

Pienso en la imagen final desde el momento de creación, ya que la fotografía está cargada de subjetividad, desde mi punto de vista, ninguna imagen es neutra, pues al momento de hacer la foto, miro a través del visor de la cámara y trato de proyectar mi intención, mi modo de ver sobre lo fotografiado, es como si en cada imagen que quiero hacer, representa parte de lo que soy.

Es la ropa mojada que cuelga de una cuerda después de una guerra de bombas con agua, idea de mi abuela en la celebración del cumpleaños número 69 de mi abuela.

Hay una serie de decisiones que toma el fotógrafo para hacer una fotografía:

Elección de película

Elección de objetivo.

Elección o no de filtros.

Elección del punto de vista y del encuadre.

Foco o desenfoco.

Intervención eventual sobre luz incidente. Uso de flash.

Regulación de apertura de diafragma.

Decisión de tiempo de exposición.

Momento del disparo

Intervención en los procesos químicos y físicos.

Una fotografía tiene un tema, un argumento, un significado, representa algo y trata sobre algo. Una cosa es lo que aparece en la imagen, lo que se ve, concreto y objetivo, y otra lo que la imagen sugiere, aquello sobre lo que la imagen trata, lo abstracto y subjetivo, lo relacionado con la imaginación.

Fotografía y Ambigüedad

Como decía antes, la fotografía está hoy presente en nuestra sociedad, forma parte de nuestra vida. Todos tenemos experiencias relacionadas con esta y cada persona se relaciona de manera diferente con las imágenes y el proceso de creación, no es lo mismo la relación que yo tengo con una cámara fotográfica a la que pueda tener mi abuela, sin embargo aunque para ella es tal vez la

necesidad de capturar momentos y preservarlos como parte de memoria, no es una necesidad o no tiene una relación con la cámara tan cotidiana como puede ser en mi caso, para mí cualquier momento puede ser motivo para hacer una foto, si por mí fuera, preferiría tener una cámara todo el tiempo, en el caso de mi abuela, es solo en momentos "especiales" que ella decide darle uso a esta, por ejemplo un evento familiar o un viaje, en otro momento este objeto solo sería una carga de un objeto más, de algo sin mayor utilidad.

En relación con esto, creo que para las personas las fotografías tienen múltiples sentidos, y múltiples usos, desde el álbum familiar hasta la comunicación de masas. Como señala P.Dubois (1994) *“existen dos grandes bloques de concepciones de la fotografía: Las que consideran la foto como un espejo del mundo y las que la consideran una huella de la realidad.”*⁵

Creo que en los dos casos hay variables que dependen de la percepción de las personas, con el simple hecho de que exista un objeto que ayude a registrar, crear y a producir una imagen basada o hecha a partir de lo que vemos, y por otra parte a capturar creaciones que pueden estar hechas solo para fotografiar,

*“Una fotografía es una evidencia de que existió el suceso fotografiado. Todas hablan de un instante del pasado que queda detenido.”*⁶

5. Dubois, p. (1994). El acto fotográfico. De la representación a la recepción. Pág 82

6.http://perso.wanadoo.es/quipuinstituto/quipu_instituto/num_pub/pdf/ambiguedad_fotografia.pdf

Cuando era pequeña, antes de meterme a la piscina de la finca, inspeccionaba si estaba libre de bichos y cadáveres de otros animales que se habían ahogado durante la noche, usábamos hojas gigantes que también caían durante la noche y los rescatábamos sobre estas, había veces que con mis primos y hermanos hacíamos entierros de ranas y sapos.

El libro, que acompaña la serie de fotos, está presentado como un diario o álbum familiar, donde es posible encontrar mas relaciones entre una y otra imagen, ya que estan acompañadas de relatos o pequeñas historias dando a entender que mi principal interés con la colección de fotografías va relacionada con la memoria y la capacidad de imaginación que tenemos los seres humanos, también hablo de lo que cada imagen representa para mí, en algunos casos hablo del contexto, del momento de captura, sensaciones, o tal vez pequeñas historias, reales o no que relaciono con la creación de

estas, es como contar algo más de lo que ya está ahí, es dejar que las personas que vean mi libro, puedan saber más de lo que significa cada imagen para mí, creo que al poner texto con foto puede haber indicaciones que generen nuevas percepciones al espectador hacia la imagen que está expuesta, esa es la importancia de que sea un libro, como un sentido de diario, tal vez de algo mas íntimo donde pueda expresar y escribir libremente mis pensamientos y poder lograr unión entre el texto y las imágenes.

Una fotografía preserva un momento del tiempo, pero no sólo una fracción de tiempo, también de espacio. El encuadre es una frontera ya que cualquier cosa puede separarse. Generalmente me interesa explorar fragmentos o regiones del espacio, de los objetos, de las personas, de los animales... etc, que generalmente excluimos de nuestra vista. Todas las fotografías son una invitación a la deducción, la especulación, a la interpretación, y a la imaginación.

Mi abuelo y mi papá se parecen en muchas cosas, una de ellas es que prefieren viajar en carro, manejar en carreteras y conocer la mayor parte de lugares y pueblos que sea posible, por eso desde que me acuerdo, he viajado a diferentes partes de Colombia, en ocasiones he ido más a algunas regiones que a otras, Valle del Cauca, Eje Cafetero, Boyacá, Tolima, y Cundinamarca son tal vez los que he visitado con mayor frecuencia, pero también he ido a la costa, a Santander, a los llanos.

Me gustan los paisajes que se ven desde las carreteras, me gusta ver como todo va cambiando y la cantidad de cosas que se pueden ver en poco tiempo, por ejemplo amaneceres y atardeceres, es de las mejores

experiencias para mí ir en la carretera y presenciar estas situaciones.

Desde un tiempo para acá decidí siempre llevar una cámara cerca y registrar parte de esos paisajes que siempre me han gustado, al comienzo las fotos me quedaban movidas, o desenfocadas o con pésima medición de luz debido a la velocidad con la que se viaja en un carro, que es mayor aún en carretera; pero a medida que ha pasado el tiempo y con más conocimiento de la fotografía la calidad técnica de las fotos ha mejorado, sin embargo me sigue gustando explorar y jugar con las velocidades de la cámara para capturar imágenes en movimiento, algunas tienen mejor resultado técnico que otras, pero lo importante es que cada vez que las vuelvo a ver, me remiten a las montañas y a los paisajes que desde pequeña han hecho parte de mi vida.

Según Berger "cuando una fotografía es utilizada con palabras, juntas producen un efecto de certeza, incluso de afirmación dogmática".⁷

7. Dubois, p. (1994). El acto fotográfico. De la representación a la recepción. Barcelona: Paidós. Pág 55

Dormir hasta la 1 24 pm en medio de montañas y el silencio del campo.

Hay lugares, al igual que los paisajes que me generan sensación de tranquilidad, hay otros que me llaman la atención por algún tipo de elemento que contengan otros que me recuerdan la presencia de personas, otros que me hacen pensar en lo pictórico de lo cotidiano, un ejemplo es una finca que queda en Melgar, en el mismo conjunto de la finca de mi familia, desde hace 8 años está abandonada, sus dueños decidieron dejarla porque por esa zona, en épocas de invierno se sale el río y los costos del arreglo de estos lugares son bastante altos, sin embargo hasta hace muy poco vivieron ahí las personas que cuidaban la finca, ahora que está completamente sola,

decidí entrar y recorrer el lugar, en lo primero que pensé fue en querer tener mi cámara para registrar una cantidad de detalles que yo percibía como pinturas hechas detalladamente, los colores de las paredes y los contrastes con el del deterioro de objetos y elementos del lugar, se sentía una sensación de vacío, me parecía triste que un lugar que está hecho para compartir con la familia, ahora eran simplemente ruinas... por eso, y como en general lo hago con todo mi trabajo de recolectar recuerdos, trato de hacer registros por medio de la fotografía debido a que no siempre tengo acceso a estos espacios, ya que a veces pertenecen a lugares privados o en algunos casos son lugares que visito y no es seguro que vaya a regresar algún día entonces por eso por medio de las fotos puedo volver a tener acceso y cercanía al lugar, en cambio hay otros que en mi colección de fotografías, aparecen repetidamente ya que son lugares que aunque tengo continuo acceso no me canso de fotografiar pues siento que cada vez hay nuevos elementos o simplemente mínimos cambios que me gusta registrar, igualmente hay variaciones de luz que me dan pretexto para repetir la captura de las imágenes.

Finca abandonada.

El río se ha salido muchas veces y en las paredes se ven marcas de los niveles hasta donde ha subido el agua.

También, las fotografías evocan la presencia de otro que no se ve, pero está presente: el fotógrafo. para mí, fotografiar es una forma de participar, es algo más que observación pasiva, es tener interés y cierto control sobre las cosas, es ser cómplice y testigo de cualquier cosa.

Fotografiar es un acontecimiento en sí mismo, es una forma de encuentro conmigo misma y con lo que me rodea. Es un modo de certificar o crear un documento de mis experiencias, por ejemplo de un viaje, o bien sea de cualquier momento en el día... una vez concluido el acontecimiento, la fotografía aún existe, dándole una especie de inmortalidad al momento.

El día que llegó Hugo. Creo que ha sido la noche que más personas han dormido en la casa de mis abuelos, somos 8 nietos, 3 tías con sus esposos y mis papás, felicidad y unión familiar. Las manos de mi abuelo, la persona que más admiro en el mundo.

Memoria

La memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, conservar y evocar las experiencias (ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, etc.). El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española la define como: «Potencia del alma, por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado».

La importancia de los documentos personales, como son los diarios, álbumes familiares, dibujos y fotografías, tienen la propiedad de dar testimonio de un sujeto en su contexto.

Cabe formular un paralelo entre esos documentos y los restos o hallazgos arqueológicos. Ambos poseen en sí mismos una potencialidad para suministrar información sobre una época o proceso, y ambos obviamente necesitan de una comprensión del contexto que les da origen para dotarlos de su verdadero significado. Se destaca un aspecto de lo fotográfico, que es su estatus semiótico de huella. Se convierte así en la huella de un acontecimiento particular del pasado. Es huella y texto: texto porque la foto es el resultado de una mirada que puede ser leída en múltiples aspectos.

M. Clark (1991) ... *“la fotografía como un arma de doble filo, ya que la misma acción “al mismo tiempo que otorga eternidad, relega el presente ”*⁸

El pasado se almacena en nuestra memoria y es efímero e intangible, pero los recuerdos se pueden hacer legibles por así decirlo cuando se tienen pruebas de esas experiencias. Los acontecimientos quedan registrados por ejemplo en objetos por medio de la memoria, que nos traen recuerdos. Al quedar marcadas ciertas experiencias en los objetos, se crean historias que pueden partir desde ellos.

*“La fotografía tiene algo que ver con la resurrección.”*⁹

8. Clark, M. Impresiones fotográficas. Pag 79

9. Roland Barthes. La cámara lúcida. Pag 96

Mi papá tenía una colección de aproximadamente 400 latas de cerveza, jugos y gaseosas de diferentes partes del mundo que eran traídas en su mayoría por mi abuela, una encima de otra en largas filas, me acuerdo que en esa época temblaba mucho, la época del terremoto de Armenia... yo alimentaba los peces del acuario que teníamos, las latas empezaron a caer creo que el sonido de estas cayendo era más aterrador que el vasto movimiento contra el que luchábamos para bajar las escaleras sin caernos y salir a un espacio libre.

Un objeto por ejemplo, depende de su contexto; por eso, al resaltar ciertos objetos que podrían pasar desapercibidos, espero generar en el espectador inquietudes acerca de la existencia de estos y así mismo de los espacios donde estos habitan y que así permitan construir historias y narraciones sobre los objetos o lugares, animales o personas que aparecen en mis fotografías.

Debido a que desde antes que yo naciera, mi abuelo ha tenido fincas, siempre he estado relacionada con la presencia de diferentes animales en mi vida, perros que siempre han sido los mejores compañeros, la mayoría de ellos han o habían vivido al comienzo en nuestras casas de la ciudad (me refiero a mi casa y a las casas de mis tías y primos), pero después de algunas semanas o meses en general eran llevados a las fincas ya que el espacio que tenían allá era incomparable con el que podían tener en una casa de ciudad, así entonces los perros que antes eran de un solo hogar después eran de toda una gran familia que cada fin de semana iba a visitarlos. otros animales como caballos que alimentábamos con hojas de mazorcas y de verduras recolectadas durante el fin de semana solo para ellos , vacas que se ven desde las carreteras en camino a las fincas, pero en especial he tenido cercanía a una vaca que compró mi tía, se supone que al comienzo sería una visita temporal, sin embargo ya han pasado tres años desde que ella ha estado en Sesquilé (es un pueblo donde queda la finca familiar, que ahora está a cargo de mi tía, es a 40 minutos de Bogotá lo cual nos permite ir con frecuencia allí) Rosina es especial, es una vaca que por haber crecido cerca a 5 o 6 perros se cree uno de ellos, ella viene a saludar cuando escucha su nombre y permite que cualquier persona se acerque y la toque sin ningún problema, en ocasiones se acuesta en el pasto y le encanta que le acaricien su barriga como en general lo hacen los perros, continuando con la cuenta de animales, también había conejos que generalmente se escapaban de sus jaulas y nunca sabíamos donde terminaban, pollos que hacíamos comprar a nuestro abuelo en la plaza de mercado del pueblo, pájaros que son la adoración de mi abuela y mi papá y por eso desde hace muchos años suelen tener colección de diferentes razas de estos, peces en acuarios, ranas que encontrábamos en las mañanas en la piscina, algunas veces vivas

otras muertas, sapos que molestábamos hasta que nos regañaban porque estos nos podían "orinar" , lagartijas que encontrábamos en las habitaciones y luego las atrapábamos en botellas para llevarlas afuera y dejarlas ir, abejas que nos perseguían mientras jugábamos en la piscina, mosquitos que nunca se ven pero inexplicablemente dejan picadas por todas partes del cuerpo en cuestión de minutos.

Jean Baudrillard, en su libro *"El sistema de los objetos"*, divide por conceptos el valor de estos:

*"La funcionalidad de los objetos modernos se convierten en historialidad del objeto antiguo, sin embargo no dejan de ejercer una función sistemática de "signo". Es la connotación "natural", la "naturalidad", que hace que no sea afuncional, ni simplemente "decorativa", cumplen una función muy específica que en el marco del sistema: significa el tiempo."*¹⁰

La fotografía, aunque es entonces ante todo un medio para conservar un recuerdo en imágenes, va mucho más allá que eso, es un estímulo para la comprensión, la asociación e interconexión de conceptos, de ideas, de experiencias e, incluso, es punto de partida para incentivar la imaginación.

El cielo era azul, pero realmente era negro, Mirando en cámara lenta desde la ventanilla de avión.

Imaginación y fotografía

La actividad imaginativa se caracteriza por la capacidad de crear mundos fantásticos íntimos y propios donde el sujeto es generalmente el protagonista y donde no existe ni límites ni restricciones de ninguna clase para el impulso de su libertad. Fundamentalmente consiste en formar representaciones de objetos, cosas, situaciones, etc. en ausencia o a partir de esos objetos o cosas.

Gracias a la imaginación construimos un mundo íntimo, propio y nuevo. El pasado se hace presente con la ayuda de la memoria, recobrando una vida nueva y original mediante la actividad imaginativa. La variedad y libertad de la imaginación hacen posible la reconstrucción de experiencias pasadas conscientes como inconscientes, ya que la construcción de lo que recordamos está hecha de lo que sabemos que paso en algún momento de nuestra vida pero también de lo que muchas veces creemos que paso pero realmente fue construido por nuestra imaginación.

La fotografía también fija una parte de lo inasequible y me lleva a una ilusión de presencia. Esa unión de lo próximo y lo lejano, hace que la fotografía sea una especie de objeto perdido, un objeto melancólico, pues las fotografías además de su valor evocativo son también un objeto... son objetos acompañantes. La fotografía se abre siempre de una manera u otra sobre un aspecto del mundo real, deja ver el vacío que deja la pérdida, por ejemplo la muerte o la ausencia.

Podría decirse que la fotografía se encuentra entre la congelación y la asimilación del mundo. Congela un acontecimiento en torno a una imagen, encierra una imagen del mundo del mismo modo que la mente encierra representaciones.

En ambos casos este encerramiento va acompañado de afectos y deseos. Encierra con el deseo de más tarde poder "revelar" el conjunto de componentes relacionados con la situación.

La exploración de una fotografía implica el descubrimiento del espacio que la constituye. La imagen fotográfica no es sólo una imagen de apariencia de la realidad del objeto representado, sino

que es un más allá del objeto. La fotografía es una experiencia encerrada. Y a partir de la imagen hay una oportunidad de mostrarse esa experiencia vivida.

Peces gigantes y rosados en un gran acuario, en un zoológico: Me hicieron trasladar mi mente a "Axolotl" el cuento de Cortázar.

"La fotografía se va degradando como objeto físico como tal".¹¹

En el libro "La cámara lúcida" Barthes, reflexiona sobre cómo la fotografía, a diferencia de cualquier otra disciplina, refleja el paso del tiempo de una forma absoluta. El escoge algunas fotografías sueltas que le han impactado y las va comentando a partir de notas. Esta forma de trabajar no está alejada, al hecho de entender la fotografía como una aventura "El principio de aventura me permite hacer existir la Fotografía".¹²

Roland Barthes busca en lo singular lo que servirá para establecer lo universal, algo por lo que se entiende la fotografía como un lenguaje distinto y autónomo.

El pasado está compuesto por lo que ha sido construido en nuestra memoria. Sin los recuerdos, seríamos ajenos al mundo, tendríamos ideas vagas del mundo exterior e interior.

"La finalidad de la autobiografía es, precisamente, dar una visión comprensiva de sí mismo, por lo que hay una interacción circular en la capacidad comprensiva que el sujeto ejerce mediante la narración de los hechos de su vida en el pasado y la necesidad de que estos tengan un orden que los haga comprensibles y por ello almacenables en el sistema neuronal, por lo que la memoria se convierte -por su carácter estructural de la narración autobiográfica- en el hilo conductor de la normatividad autobiográfica".¹³

Me ha interesado cada vez más la presencia del cuerpo en relación a lo cotidiano, a los espacios y a situaciones que pueden suceder, como acción de registro y construcción futura de mi memoria, sin embargo de vez en cuando aparecen autorretratos porque me interesa registrar variaciones, estados de ánimo y algunas veces usarme a mí misma como modelo de pruebas tanto al momento de usar la cámara como en el momento de editarlas digitalmente, ya que como pasatiempo me gusta buscar imágenes de mi archivo de fotos e intervenirlas o modificarlas. heridas, peinados, ropa...

11. Roland Barthes. La cámara lúcida. Pag 150

12. Ibid, Pag 32

13. OLIVARES, Rosa María. "Entrevista con Sophie Calle". En: Lápiz Revista Internacional de arte. Vol.16, No. 130 (Mar. 1997).Pág. 35

Autorretrato, 2011

Referentes

Sophie Calle

Muestra su vida, todas sus intenciones y anhelos se ven plasmados en sus obras que parten de experiencias personales y privadas. La suya, es una vida exhibida al máximo tal cual es, como ella misma dice: *“mis obras son un ritual personal y privado, a través del cual necesito fijar mis cosas y memorias, debido a que me es imposible poseer retentiva para mantenerlas vivas de otra forma”* 14

Su trabajo es una excusa que usa para mantener vivas sus memorias, se entiende su obra como una colección de objetos que contienen un sentimiento propio:

“El ritual mágico de lo cotidiano, la vulgaridad de los sentimientos de todos, esa sensación de ver la realidad desde afuera... Ésos son los materiales con los que Sophie Calle trabaja. Con la fotografía, la literatura, la realidad y el engaño construye una historia que puede ser real, porque en algún momento todos hemos sentido esas mismas necesidades, esas obsesiones, esa confusión entre el deseo y la realidad”.15

14. OLIVARES, Rosa María. “Entrevista con Sophie Calle”. En: *Lápiz Revista Internacional de arte*. Vol.16, No. 130 (Mar. 1997).Pág. 32

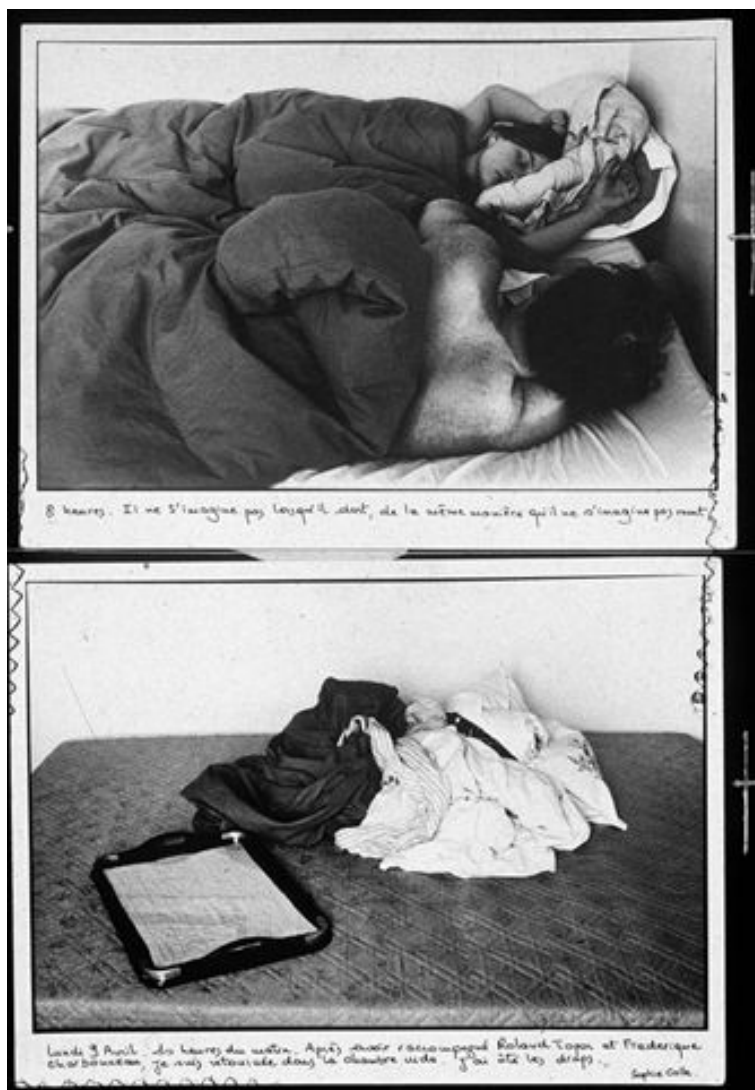
15. IBID, Pág 122

Me interesa la obra de esta artista, en especial la obra “Ritual de Cumpleaños” (1981-1996) cada año de su cumpleaños ella hacía que el número de invitados fuera igual a la cantidad de años que cumplía, cada una de esas personas tenía que ser un desconocido, también exigía un regalo por parte de cada uno de estos, no debía usar ni sacar de su empaque lo que le regalaban y finalmente hacía una vitrina por cada año y allí guardaba estos regalos. Ella en su obra habla de cómo los objetos pueden remitirnos a personas y momentos específicos.

Sophie Calle, parte tanto de la cotidianidad de las personas como de la de suya, modificándola en algunos aspectos, usa los objetos como fuente creadora de relatos para la creación de sus historias.

Instalación, The Birthday Ceremony 1981- 1996

Instalación Les Dormeurs, 1979

Nan Goldin

"Mi obra proviene originalmente de la estética de las instantáneas... las instantáneas las tomo con amor para recordar gente, lugares y momentos especiales. Éstas crean historia al documentar la historia." 16

El trabajo de esta fotografía, me interesa porque está ligado íntimamente con su historia, como si se tratara de una bitácora, un diario para no olvidarse de sí misma. La nostalgia de lo vivido es el motor que la lleva a producir, sus imágenes.

Con la fotografía, ella intentaba capturar el presente para no olvidarlo jamás. Junto con sus amigos se disfrazaban e inventaban juegos que la artista retrataba.

"Creo que uno debería crear a partir de lo que conoce y hablar sobre su propia tribu. Sólo puedes hablar con verdadera comprensión y empatía sobre lo que has experimentado." 17

De esta manera, Nan Goldin logró crear un portafolio que documentaba las fiestas, las relaciones de pareja y las golpizas, que retrataban un grupo de amigos de la vida emocional.

17.<http://einar-salcedo.suite101.net/la-mirada-intimista-de-nan-goldin-a1231>

Pero no sólo son los eventos y los ambientes, también está la técnica que utiliza Nan Goldin para significar: los desenfoces, las sobreexposiciones de luz, los elementos que aparecen tímidamente en las escenas. La obra de Goldin se distingue por su sencillez. No son las grandes escenografías ni los modelos posando perfectamente, al contrario, son tomas en las que no hay mucho control de luz, mucho más espontáneas.

En los últimos treinta años Nan Goldin ha creado algo así como su “diario visual”, en el que con sensibilidad levanta el acta de su mundo, sobre todo de sus amigos y amantes, de sus viajes a Europa y Asia, y de las crisis de sus relaciones.

Fotografía, Guille s arm, 1993

Fotografía, Heart-shaped bruise, New York City 1980

Uta Barth

Sus fotografías de interiores, urbanas y de naturaleza, capturan los momentos especiales del entorno y la belleza de la luz cotidiana, del espacio, de las texturas y de las superficies luminosas. Trabaja en series, a través de las cuales investiga los detalles de lo que nos rodea.

Mi interés hacia esta artista está en su obra se refiere a la percepción fotográfica y visual, como el ojo humano ve diferente desde el lente de la cámara y cómo la captura incidental y la atmósfera puede llegar a ser la materia en sí mismos.

Se interesa en la percepción; en la visión en sí misma y en cómo vemos, más que en lo que vemos. Quiere llevar a primer plano esta experiencia de percepción por encima de cualquier cosa que podamos pensar, sea lo que sea lo que estemos mirando. Quiere sumergir al espectador en la experiencia visceral de mirar algo durante largos periodos de tiempo. Barth dice que usamos la cámara como instrumento para señalar. para señalar cosas que son interesantes, importantes, bellas o memorables en el mundo. Así, obtenemos a cambio una imagen de esa cosa o ese momento. La mayor parte de la historia de la fotografía está vinculada a fotografías que adquieren significado de este modo. Tema, contenido y significado están inseparablemente unidos. Ella dice que la inevitable opción que cada fotógrafo tiene que tomar cada día es a qué dirigir su cámara, y cómo tratar el significado que el tema puede sugerir; *“quien no se dedique a enfocar a cosas que están en el mundo sino que, en vez de esto, esté interesado en el acto de señalar (o mirar) en sí mismo, tiene un*

enorme problema. ¿Cómo se desplaza la atención del espectador apartándola de pensar en lo que recoge la imagen? ¿Cómo dirigir su atención hacia su propia participación en la experiencia visual y perceptiva? ¿Cómo se le invita a dedicar su atención, detener el paso y sumergirse en mirar por el hecho de mirar? ¿Es posible provocar una experiencia visual destacada a través de una imagen que, luego, pueda ser sacada de la galería e incorporada a la vida cotidiana? (...)” 18

Fotografía, In Between places

Fotografía, Ground

Fotografía, In Between places

Christian Boltanski

Recurre a materiales frágiles al tiempo (fotografías, fotos encontradas, ropa abandonada, velas, bombillos eléctricos, viejas latas de galletas, recortes de periódicos, anuncios de revistas, dentaduras postizas, etc.), pero que forman parte de las pertenencias de personas que ya han muerto, testimonios de nuestra breve permanencia en la vida. No busca el ruido agrupando objetos y fotografías, sino que intenta encontrar una penumbra limpia para tratar el tema de la muerte que le obsesiona profundamente.

Me interesa la estética en Boltanski porque tiene un ritmo inusual y emplea todos los recursos (Fotografía, postales, cartas y los libros del artista) que de alguna manera indagan sobre la vida, la memoria, el recuerdo y la muerte. Un buen ejemplo de esto es su libro de artista de 1969, "*Reconstrucción de un accidente que todavía no me ha sucedido y en el que encontré la muerte*". Con esta obra presagia su muerte de manera directa. En obras posteriores esta obsesión con respecto a la muerte se amplifica y adquiere más fuerza metafórica.

Sus instalaciones y su relectura de objetos cotidianos poseen una rigurosidad en el manejo de la luz y de la sombra. Cuando el espectador pasea por entre sus trabajos se inserta en la obra convirtiéndose a su vez en una silueta, en una figura borrosa que parece buscar su esencia entre desgarrones de luz y sombra.

Muchos de nosotros con nuestros seres queridos que han muerto ejecutamos una serie de rituales muy personales en cada caso, pero con puntos de referencias fáciles de identificar: visitar la tumba y dejar allí flores frescas, conservar sus ropas, sus objetos personales, alguna fotografía y muchos otros maneras que pasan como desapercibidas por esa forma casi mecánica como se ejecutan. Respecto a lo anterior y al trabajo de Boltanski, Estrella de Diego ha escrito: "*pues lo terrible de la muerte no es la manera en que nos priva de la presencia de las personas amadas, de su voz. No es tampoco la soledad ni la pérdida de cuerpo en la cual nos sumerge. No. Lo aterrador de la muerte son los objetos tangibles que deja desperdigados tras su paso devastador, ropas familiares, cartas recibidas, fotografías en desorden, libros subrayados, frascos de perfumes a medio consumir... lo que perturba de la muerte es el modo incierto en que impone el recuerdo, primero como una obsesión, para diluirlo luego, de forma imperceptible, hasta que un día nos desposee por completo de la efigie de los que se han ido*". 19

Boltanski realiza una escenografía de inventario, una escenografía para mostrar los frágiles parámetros de la memoria, los filosos contornos de la muerte y sus huellas tenues, pero imborrables en nuestras vidas. Recuerdos subrayados por fotos, ropas usadas y objetos cotidianos que conforman los minutos detenidos de nuestra existencia y donde hechos (y personas) intrascendentes brindan una indiscutible belleza y que muchas veces no percibimos.

19. <http://www.escaner.cl/escaner43/yusti.htm>

Instalación, Les Habits de Francois C, 1971

Instalación, Réserve, 1990.

Proceso de la obra

^ Referentes

- Ideas teóricas

+ Mis explicaciones

* Puntos clave

< Definiciones

* Idea inicial de proyecto = Colección.

+ Tenía que pensar en el tema de mi tesis, así mismo la manera de clasificación de esta y finalmente presentación final de mi colección.

^ Gabinetes de Curiosidades o Cuartos de Maravillas

Esquina de un gabinete, pintada por Frans II Francken en 1636. La imagen es de Wikimedia commons.

Consistía en un cuarto con colecciones de exploradores y personajes de clase alta, de nuevos hallazgos, curiosidades, reliquias y obras de arte, por su forma de colección y exhibición fueron los antecesores de los museos.

+ Después de algunas semanas tuve que decidir lo que sería el tema principal de mi proyecto... de la colección para así poder empezar a encontrar referentes más puntuales.

* Colección de pequeños objetos cotidianos

< Objetos: definen cultura, hábitos y en general a nosotros mismos.

- forman parte del paisaje cotidiano.

- son huellas y pruebas de existencia.

+ Por medio de fotografías y pequeños objetos, empecé a generar imágenes, usando como soporte papel durex blanco en tamaño de 1/8 (hay que tener en cuenta que este tamaño de papel me limita a un tamaño máximo de los objetos a coleccionar), también utilizo cinta pegan de diferente tipo y tamaño, pegantes y con la ayuda de estos logré experimentación de composición técnica y conceptual de la imagen.

Igualmente seguía con la búsqueda de pequeños objetos y fotografías de todo tipo (de álbum familiar en su mayoría).

* Idea de hacer un libro.

+Tenía dos opciones:

Libro arte (libro de artista)

Libro álbum

En ese momento me centré en la idea de hacer un libro y empezar a explorar el tema del álbum familiar.

^ Libro: Álbum de familia, Armando Silva.

- La fotografía como acontecimiento visual

- El álbum familiar cuenta historias, no sólo sobre fotos, se pueden agregar objetos como tarjetas, avisos, recortes, reliquias familiares, pedazos de cuerpo (pelo, ombligo, gotas de sangre, huellas dactilares, uñas)

-El álbum se construye a partir de una familia representada, de fotos reveladas, y la disposición de hacer el registro y archivo.

_ la familia es un sujeto

_ la fotografía es un medio visual

_ el álbum es la técnica

^ Familia: sujeto colectivo que narra la construcción de un espacio (real o ficticio)

- Se denomina familia a la principal forma de organización de los seres humanos. Se trata de una agrupación social que se basa en lazos de parentesco.

- Una familia puede ser definida de acuerdo al grado de parentesco que existe entre sus miembros. La familia nuclear o círculo familiar está formada por los padres y sus hijos.

- El entorno familiar social es lo que nos define como personas. De alguna manera condiciona los gustos, las costumbres, la forma de relacionarnos, entre otras cosas.

+ Con mi idea de colección de objetos familiares a través de un álbum, me doy cuenta que el archivo de estos objetos es una manera de clasificar, entonces coleccionaría fotos, pequeños objetos, dibujos y otras intervenciones, mostrando también la idea de lo familiar y la necesidad de las personas de guardar memorias y recuerdos por este medio de archivo.

< Memoria: capacidad de ingresar, registrar, almacenar y de recuperación del cerebro, ya sea de valores o recuerdos (visuales, auditivos, etc)

- Impresión, retención y reproducción de una experiencia anterior.

+ Como preámbulo de preparación a la socialización del proyecto, con dos asesores externos, era importante tener claras respuestas a preguntas como las siguientes:

1. ¿ De qué se trata el proyecto?

- Es un ejercicio de colección y acumulación
- Se trata de un ordenamiento de imágenes, fragmentos, fotos, dibujos, pequeños objetos ubicados en un libro de artista o libro álbum.
- Es una narración visual
- Es un libro que muestra la existencia de lo cotidiano y de la memoria.

2. ¿ Qué tipo de memoria?

- Historias de tradición familiar y de cotidianidad
- Memoria de carácter simbólico de los acontecimientos y las cosas

3. ¿Con qué fin realiza este proyecto?

- Archivo de evocación de recuerdos.
- Narrar historias a partir de imágenes

* Socialización

+ Hice una numeración de frases, palabras, conceptos y referentes que podían ayudarme a exponer mejor lo que quería hacer para proyecto de tesis.

- Tema: memoria
- Libro de artista o libro álbum
- colección, acumulación, transmisión
- registro por medio de imágenes y archivos
- narración visual
- memoria del coleccionista y colectiva = subjetivo, autoreferencia, cotidiano

< Ritual: serie de acciones, actitudes, emparentadas, marcadas o signadas por algún valor simbólico y que generalmente encuentran un sentido o razón de ser en el contexto de una religión o la tradición de alguna comunidad.

- simbólico
- tradición
- evocar
- imágenes como enunciado narrativo
- acumulación de acontecimientos
- memoria colectiva
- preservar, reconstruir
- todo parte de una necesidad de las personas de tener presentes y archivados recuerdos: memorias.
- ver la imagen como huella del cuerpo
- real/ imaginario/ ideal
- mostrar objetos que considero únicos y con valor individual
- la colección es un modo de conocimiento
- descontextualizar
- presencia de objetos = remiten recuerdos
- ritual =/ acciones cotidianas

^ Referentes principales hasta el momento de la socialización:

+ hice un listado de referentes y con palabras o frases... resumí lo que me interesaba principalmente de cada uno.

1. Frida Khalo

- autorretrato, exploración propia
- iconos, simbología de objetos

- importancia del cuerpo

2. Nan Goldin

- diario visual
- encapsular historias = memoria
- intimidad = familia, amigos cercanos

3. Sophie Calle

- experiencias personales (privadas)
- mantener vivas memorias
- serie "Cumpleaños"
- los objetos remiten a personas = esencia de las personas

4. Anette Messager

- realidad de lo cotidiano
- infancia= narraciones familiares
- mitos y rituales
- uso de objetos = juguetes
- colección de genealogía a través de imágenes
- literal =/ metafórico
- propiedad, posesión
- vida y muerte
- fragmentos, instantes, huellas
- intimidad = usa velos y redes

5. Joseph Cornell

- objetos contenidos y expuestos en cajas

6. Christian Boltanski

- reconstruir infancia
- uso de la fotografía
- intención de archivo y memoria
- objetos= ropa y fotos de los que ya no están
- los objetos son recurrentes como marca de lo ausente
- necesidad de dejar una huella:
 - ausencia
 - infancia
 - cotidianidad
 - identidad
- que el espectador se identifique con su obra

* Fin de noveno semestre

+ Empecé a retomar, releer y recordar trabajos hechos durante la carrera para lograr plantear antecedentes y acercamientos al proyecto que ahora iba a desarrollar

1. taller bidimensional:

- fotos de álbum familiar
- intervenciones de objetos
- uso del escaner

2. dibujo VI:

- objeto como fundamento de memoria
- diario por medio de recolección de objetos

- hacer evidente la recolección y exponerla

3. nuevo retrato

- autoretrato= reconocimiento y exploración propia
- representación a través de la fotografía
- plasmar percepciones y sentimientos

4. fotografía a color

- memoria
- analogías entre dolor físico y emocional
- uso del cuerpo
- fragmentos
- heridas
- evidencia de dolor
- reacción del espectador

+ también a manera personal hasta ese momento, me había interesado la narración de pequeñas historias por medio de la ilustración, ensamblando dibujos y fotografía

* nueva propuesta

+ partiendo de el proceso que venía trabajando, decidí replantear mi proyecto con nuevas especificaciones tanto conceptuales como técnicas

- uso principal de la fotografía
- empezar a dejar de lado lo explícito o literal
- captar momentos especiales del entorno
- la belleza de la luz, espacio, texturas, superficies
- fragmentación

- pictórico

- percepción como tema principal

- visión las cosas

- interpretaciones

- cámara fotográfica: instrumento de creación

- cotidiano

- movimiento

- experimentación en la imagen

- diferentes perspectivas (puntos de vista)

- imágenes más sugestivas que descriptivas.

- memoria

^ Susan Sontag

- contexto de las fotografías

- acompañamiento de texto

^ Roland Barthes

- La cámara lúcida

^ Paul Auster

Conclusiones

Logré unificar ideas relacionadas con mi trabajo, y con aspectos de mi vida por medio de una técnica que es la fotografía.

Pude llegar a plasmar sentimientos, pero así mismo exhibir de una manera consecuente mi trabajo como artista y como ser humano, me di cuenta que las cosas pueden ser más interesantes para otros si tratan de aspectos cotidianos, como por ejemplo la necesidad que tenemos las personas de guardar recuerdos, es este caso a través de fotografías.

Los objetos nos traen recuerdos e impulsos vitales, por medio de las fotografías se crean puentes de comunicación con esos otros que fuimos en un tiempo pasado en estas quedan plasmadas memorias, que según nuestras vivencias y nuestras anécdotas que a través del tiempo construyen la memoria.

Sin embargo, soy consciente que las personas no se aproximan a la fotografía de la misma manera que yo lo hago, igualmente traté de señalar con argumentos personales la importancia de esta para mí, al darle un contexto determinado puede haber diferentes interpretaciones, la vida de los sujetos o espacios fotografiados no dependen por completo de mi interpretación sino de un encuentro con distintas personas que puede que las doten o no de sentidos dependiendo el contexto en el que se encuentren.

Bibliografía

- APARICI, Roberto, García Agustín, Fernández Jenaro, Osuna Sara. La imagen, análisis y reproducción de la realidad. Ed Gedisa. 2006.
- BARTHES, Roland. La cámara lúcida. Ed Phaidós. 1992
- BAUDRILLARD, Jean. El sistema de los objetos. 1ª ed. 1929-2007.
- BERGER, John. Modos de Ver. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 2004.
- DUBOIS, Philippe. El Acto Fotográfico. Paidós. Barcelona. 1986.
- CLARK, M. Impresiones fotográficas. El universo actual de la representación. Ed. Julio ollero. Madrid. 1991
- DE CERTAU, Michel. La invención de lo cotidiano. 1925-1986

- GOLDIN, Nan. The ballad of sexual dependency. 1ª ed. 1989
- OLIVARES, Rosa María. Entrevista con Sophie Calle. En: Lápiz Revista Internacional de arte. Vol. 16, 1997.
- SILVA, Armando. Albúm de familia. Ed. Norma. Bogotá.1998
- SONTAG, Susan. Sobre la Fotografía. Ed. Edhasa. Barcelona. 1992.
- VELEZ, Gabriel Mario. La fotografía como dispositivo mágico. Ed, Universidad de Medellín. 2006
- VIADA Fernández Velilla Alfonso. La ambigüedad de la fotografía y su utilidad terapéutica

Firma del Asesor

