OLVIDO GRABADO A MÁQUINA

Propuesta de creación Objetual

BORIS EDUARDO MUNOZ CARRENO

20032016017

PROYECTO DE GRADO

Modalidad: Creación

ANDRÉS CORREDOR

Director

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANSISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE ARTES ASAB

PROYECTO CURRICULAR DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

2012

A lo largo de mi carrera conté con el apoyo de personas incondicionales, gracias a ellos este proyecto salió adelante.
Alba Luz Carreño
Clementina Calderón
Jennifer González
Oscar Gordillo

CONTENIDO

1. OLVIDO GRABADO A MÁQUINA. 5

1.1 Recuerdos Familiares 7

2. MARCO CONCEPTUAL Y REFERENCIAL

2.1 Consideraciones de la Memoria 14
2.2 Senderos del Olvido 17
2.3 Objeto. 20
2.4 Grabado 23
2.5 Referentes Artísticos 29

3. PROPUESTA PLÁSTICA 31

3.1 Metodología de creación 32
3.2 Testimonios familiares 34

4. REFLEXIÓN FINAL 48

5. MUESTRA FINAL 50

6. BIBLIOBRAFÍA 55

7. REFERENCIAS ELECTRONICAS 56

1. OLVIDO GRABADO A MÁQUINA.

Al desaparecer el Salón de Modas Clemita tuve que emprender una búsqueda de un nuevo lugar de juegos. Este es el recuerdo de infancia más lejano que tengo.

Sin embargo ahora que escribo el contenido de este proyecto de grado. esta imagen que permanece en mi cabezab se vuelve el punto de partida para una propuesta plástica.

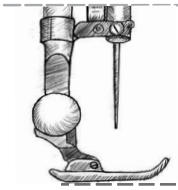
La clausura de este taller de costura y la división de las máquinas de coser entre los miembros de mi familia propician una interrogante, ¿ Es posible reinventar el catálogo de objetos que identifican a mi familia?.

Para resolver este interrogante, he dado forma a un proyecto de creación llamado; Olvido grabado a máquina, en estas páginas establezco un ejercicio de recordación junto a mi familia, donde

la memoria y el olvido se constituyen en los componentes más importantes. Por esta razón fue necesario dilucidar la relación entre memoria y olvido como parte de un mismo recurso para la creación: el recuerdo.

Con el fin de reinventar el catálogo de máquinas de mi abuela, exploré el impulso que llevó a mis familiares a conservar estos aparatos y la influencia que tiene el tiempo en el cambio de su funcionalidad.

A continuación me permito ensamblar una serie de objetos-grabados que permitan mostrar el olvido como una herramienta para generar memorias futuras.

1.1 Recuerdos Familiares

La máquina de coser nunca ha parado desde que Clementina ha estado sentada frente a ella con el único fin de salir de su casa; es lo que ha soñado desde que era una adolecente, como si fuera la única salida de los malos tratos de su padre quien consideraba que ser mujer en un pueblo de calles sin adoquinar era una condición de sumisión. Ella no quería ser como su madre.

Desde que iba al colegio, donde aprendió su oficio, no hizo otra cosa que esperar como si el cadencioso ritmo de su instrumento de pedal alertara la solución de su problema tras la próxima puntada.

"Ya cuatro años sentada en esta máquina", pensó, mientras sus vecinas de la misma edad y educación diferente iban a la ciudad en busca de progreso. Era el 10 de enero de 1956 cuando decidió hacer su último encargo de confección, era un encargo grande, y tentada por la recompensa económica

accedió, se trataba de uniformes para los nuevos policías del pueblo, todos suboficiales. Tardó dos semanas en completar la tarea. Utilizó diez metros de paño, cinco tubos de hilo verde, y treinta botones. No desperdició nada.

Parte de su compromiso era llevar los uniformes a la estación y hacer los últimos ajustes sobre los cuerpos cansados de los policías. Eran tan solo siete para un pueblo de 3200 habitantes. La labor nunca paraba, así como Clementina no dejó de hilar su máquina para cumplir con su último trabajo. Los retoques a los trajes marciales se iban hacer a mano. Ese día en la mañana ella empaco sus herramientas dentro de una bolsa negra. Como si fuera al velorio de su oficio, salió de su casa no sin antes hacer las labores impuestas por su padre, aligeró el paso por las empinadas calles que hacía meses no recorría por sus labores familiares.

Justo a tiempo llegó, empezó sargento por sargento hasta llegar al de más influencia; el comandante Carreño, era el más agotado de todos. Tenía a cargo la estación, sin embargo con un gesto forzado por su cansancio le sonrió. Pero ella no se tomó el trabajo de observarlo estaba demasiado ocupada tomando las medidas finales de las botas de su pantalón, le llevó la tarde completa entallar todos los uniformes; no por lo arduo de la tarea, si no porque era la despedida dolorosa de sus agujas, encajes y paños, una despedida sin mirar atrás.

Semanas después, en lo más oscuro de la noche, justo antes del amanecer, Clema -como le llamaba cariñosamente su madre-, se preparaba para alimentar los pollos del patio de

atrás; ellos tenían mejor dieta que la familia pues eran parte de su sustento. Un sonido constante y fuerte provino de la puerta; solo alguien vigoroso la podía hacer vibrar así. Era una puerta maciza con tranca de madera que además no tenía una acústica agradecida. ¡Llegó Lorenzo! o como le decía Clema por su ignorancia en temas de la milicia . Un hombre con estatura poco usual en el pueblo, media dos metros, magro y de prietos músculos; a su padre no le desagradaba tenia influencia para sus próximos intereses comerciales.

Lorenzo siempre que la veía le sonreía utilizando el interés de la familia de ella a su favor para poder verla. Tenía el doble de la edad de ella, cosa que le preocupaba; necesitaba de una familia y aunque no era viejo, siempre que se veía en el espejo notaba nuevos rastros del tiempo en su cara. Ella siempre que veía al comandante creía que su oficio de modistería le había regalado la oportunidad de conocerlo y que ahora retomaría su máquina solo con el fin de unir velos y satines blancos para salir aferrada de su mano y no volver a alimentar los pollos a la madrugada.

Sólo tres meses bastaron para la decisión nupcial; ella de 19 y el de 42 se necesitaban, aunque lo único que tenían en común era el ritmo de la aguja penetrando la tela y el sonido de las botas contra las calles polvorientas obedeciendo la marcha. Así el pedal de la maquina volvió a tener movimiento, trazando una línea de hilo blanco para la solución de Clema.

Desde que se casaron no tuvieron un punto fijo de vivienda. Gracias al trabajo de Lorenzo conocieron medio país, desde las zonas mas tranquilas hasta las más golpeadas por la violencia política.

Con el tiempo llegaron los hijos Alba Luz fue la primera, nació en Garagoa un pueblo boyacense que ella no conoció pues por esos días trasladaron a Lorenzo a Bogotá. Este sería el punto de radicación final de la familia Carreño Calderón, allí decidió Clementina reiniciar su oficio; ella a diferencia de las mujeres de la época sabía que la forma de salir adelante era ayudando a su esposo con la parte económica; así que decidió empezar a hacer remiendos en un local de su primera casa ubicada en el barrio Galán.

La única pretensión de ella era aportar algo de dinero; su esposo estaba endeudado con la hipoteca y a ella no le gustaba vivir con lo básico. Por el contrario, creía que la finca raíz era una manera de capitalizar los esfuerzos mutuos. Así fue que comenzaron a ahorrar y a cambiar de vivienda dentro de la ciudad, esta forma de vida nómada hizo que Clema, empezara a cultivar clientes de remiendos por toda la ciudad; al mismo tiempo ella estudiaba modistería en el Colegio Mayor de Cundinamarca; allí aprendió a hacer vestidos de novia.

Cuando terminó sus estudios ya tenían un par de casas con suficiente espacio para su familia y para tener locales; la más cómoda para su familia quedaba en el barrio Kennedy, no por el confort que les ofrecía sino por los costos. Esta era una casa que la policía le había dado a Lorenzo dentro de un plan de vivienda, muy fácil de pagar.

En este lugar, ya con más conocimientos sobre su oficio, un sitio propio donde trabajar y con la tranquilidad que le daba cuidar a sus hijos mientras trabajaba, decidió inaugurar su taller (Salón de modas Clemita). Allí concentró todos

los clientes adquiridos durante todos sus ires y venires por la ciudad; además, fue un lugar adaptado para tal fin; ya no perdía tiempo para ir a comprar telas e hilos pues tenía su propia bodega y proveedores que le permitían aprovechar los momentos más importantes de sus hijos.

Todo parecía ir bien hasta que Lorenzo empezó a ponerse cada vez más amarillo, su contextura ya no era la misma, se encorvó y la vitalidad que lo caracterizaba se fue con el tiempo. Mes tras mes se ponía peor, los médicos no sabían que era; fue necesario visitar otros profesionales. En esa búsqueda encontraron el medico Andrés Suárez quien después de varios exámenes determinó que Lorenzo padecía de cáncer en el hígado y que además estaba muy avanzado, no había recibido tratamiento oportuno.

Solo fue cuestión de días para que dejara de hablar, comer, reconocer a su familia, lo único que nunca olvidó fue a sus nietos, todos los recuerdos de lo que hizo en su vida se perdieron con su enfermedad. Tardó tres semanas en el hospital para que sus ojos quedaran cerrados para siempre. Clementina, quien se había casado con él para salir de su casa, entendió que lo amaba y aunque habían construido un porvenir para los dos, las cosas habían cambiado.

Al darse cuenta de la fragilidad de la vida dispuso de los bienes familiares, era hora de pensar en la sucesión, inició con el carro pues era lo que menos le interesaba; luego la casa de Carvajal, donde tenían cultivos de mazorca; continuó con el casalote del Galán donde existía una panadería, hasta llegar a la casa de Kennedy.

Antes de vender su casa, Clementina Calderón decidió acabar con el taller de costura en el que trabajó por más de 30 años. Para ella fue fácil, quería deshacerse de todo, botarlo a la basura. Ella consideraba que era el momento de retirarse ya no necesitaba de tantas telas, agujas, libros, moldes y menos le iban a hacer falta sus maquinas.

Para sus hijos, lo que ella estaba por hacer no era lo correcto pues estos elementos la definían. Así que empezaron las sugerencias ¿Qué hacer con todas estas cosas?. Esta era una pregunta que tuvo tantas respuestas como hijos tenía Clementina. Así, hablaron por un momento, pero solo una solución pareció obvia. Repartirse los objetos entre todos; así cada uno se llevaría un pedazo de su madre.

De esta manera se dividió un taller que funcionaba como sala de juegos, comedor, sitio de regaños, salón de clases, armario de ropas; es decir, la mayoría de las dinámicas del hogar sucedieron en este espacio. Tal vez Yaneth, Edixon y Alba Luz (hijos) querían prolongar un poco más la existencia del lugar de su niñez, por otra parte Clementina decidió quedarse con una maquina solo para remendar la ropa de sus nietos.

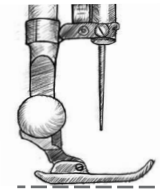
El Salón de modas Clementina se ubicaba en la casa materna. Ahora esta fraccionado en distintos puntos de Bogotá, de manera anónima para el público, sólo es conocido por la familia Carreño Calderón.

El trayecto de las máquinas no fue largo; pero con el pasar del tiempo lo que identificaba la memoria familiar se volvió un objeto exótico dentro de otros que parecían tener más "utilidad"; ya no eran un pedazo de niñez, eran antigüedades que empezaban a perder su origen con la llegada de las nuevas generaciones.

Al tiempo que los adultos decidían su futuro con la venta y luego sucesión de la casa materna, el hijo de Alba Luz jugaba en el taller que se dividiría en poco tiempo. Sin embargo a él no le importaba sino el ahora, no tenía porqué estar enterado de los asuntos de los grandes; además no había televisión, así que su única entretención eran las máquinas y depósitos de tela. El sabía que eran el trabajo de su abuela, sabía que tenían hilo, sabia que unían telas, para él todas eran una sola.

Al llegar la disolución del Salón de modas Clementina, lo único que le importó fue el nuevo televisor que compraron con parte del dinero de la venta de la casa, por eso no le dolió mucho el hecho de que ya no tenía una casa grande, ni una manufactura donde imaginar, jugar y correr entre aparatos raros.

2. MARCO CONCEPTUAL Y REFERENCIAL

2.1 Consideraciones de la Memoria

Relatar experiencias familiares basadas en hechos importantes y atadas con algo de imaginación dan comienzo a un viaje a través de la memoria, fuente inagotable vivencias y objetos para este proyecto de grado. Sin embargo la vigilancia al presente, la incertidumbre del futuro y el desuso, hacen que los recuerdos cada vez sean más borrosos y pierdan fuerza en el ahora.

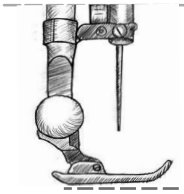
Para empezar quisiera enunciar algunos conceptos. El diccionario define memoria como: "persistencia del pasado" y persistencia como: "sensación que no desaparece instantáneamente cuando cesa la estimulación que la ha originado" sin embargo esta última no muestra flexibilidad, es para siempre, no acepta modificación; si los recuerdos son imágenes o experiencias que evocamos de manera voluntaria en el tiempo, ésta le quita su característica de trae experiancias cuando queramos. (Enciclopedia Danae, 1371, 1600)

Por otra parte la psiquiatría le brinda la propiedad de acceso a la información y define la como: "la capacidad de adquirir, retener y utilizar secundariamente una experiencia ubicándola en el tiempo"; todos experimentamos tres etapas, 1) Ingreso y fijación de la información, 2) Registro y almacenamiento, 3) Evocación y recuerdo que se refiere a la salida de información. (Sánchez, 88).

Este dispositivo también tiene distintos niveles de retención de la información, todos experimentamos el recordar qué hicimos el día de hoy, pero a lo mejor ya no sabemos lo que hicimos la semana pasada con exactitud. De esta manera podemos hablar de un corto plazo que registra lo que se hizo hace pocas horas, así como rememorar qué actividades se realizaron en la semana; la memoria a mediano plazo se encarga de recuerdos que evocan algunos meses o años y la de largo plazo es donde se instala la información de por vida. (Galarza 2007)

En este caso dejaremos de lado el corto y mediano plazo para dilucidar con mayor interés la memoria de largo plazo, no en su definición, sino en lo que encontramos en ella. Es cierto que nuestra cabeza es capaz de almacenar gran cantidad de datos, experiencias e imágenes; pero tal vez los recuerdos de infancia parecieran tener mas fuerza que los demás. En mi caso uno de los más importantes es el de jugar con mis primos en el taller de costura de mi abuela, pero al centrarme en ese recuerdo tengo que aceptar que solo puedo visualizarme jugando, sin encontrar los detalles específicos de esa vivencia. Pareciera que tuviera mala memoria, sin embargo, si recordara toda mi memoria estaría

saturada.,Iniciar una búsqueda del recuerdo más remoto es una tarea agotadora, las imágenes no llegan por si solas, necesitan esfuerzo y la ayuda de otros, aunque eso implique moldear el juego del taller por la participación de los demás. Esta asociación de imágenes compartidas dan forma a un relato donde el olvido da inicio a una nueva memoria.

2.2 Senderos del Olvido

El olvido, es un lugar extraviado del cual sabemos dónde está pero cuya ruta hemos perdido, en medio de innumerables caminos y senderos trazados por nuestras experiencias pasadas, yacentes en nuestra memoria. En ella hay un sinfín de lugares y territorios que recorremos continuamente, algunos más que otros, pero que en ese trasegar, la ruta hacia alguno de estos lugares se desvanece en el tiempo de forma persistente.

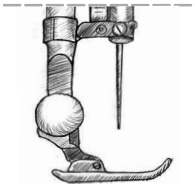
Acá, mi labor creativa juega un papel determinante a la hora de volver a recorrer esas rutas perdidas que condujeron a lugares lejanos de mi memoria. Las máquinas y los objetos que integran mi ejercicio plástico, son vehículos que se abren paso por senderos casi inexistentes hacia lugares confinados en el olvido.

De acuerdo a lo anterior es hora de abrir una ventana hacia las figuras del olvido. La primera, llamada el "retorno", tiene como objetivo inmediato rescatar del olvido un pasado que se diluye en la fugacidad del presente, al mismo tiempo que genera una conexión con el pasado más lejano; la segunda faceta, llamada "suspenso", tiene como labor recuperar el presente aislándolo temporalmente del pasado intangible y del futuro incierto; la tercera y última figura, es el "comienzo"; su función es recuperar el futuro olvidando el pasado. Es acá donde se crean las condiciones ideales para un resurgimiento que por antonomasia abre la posibilidad a un sinfín de futuros sin darle prioridad a ninguno de estos individualmente. Este aparte dedicado al comienzo se puede ejemplificar como una nueva línea de tiempo que surge a partir del olvido de una vivencia inmediatamente anterior. Es la información que se desvanece en el instante mismo en que aparece una nueva conciencia temporal. (Augé 65-66)

Por otra parte la psiquiatría sugiere que olvidamos por interferencia; es decir: un conjunto de información nuevo que entra, obstaculiza a otro conjunto, así la información retenida se va perdiendo cuando otra nueva va entrando.

La serie de objetos-grabados que surgen de mi labor creadora son vehículos que me transportan a realidades alternas que yacen entre los distintos niveles intermedios de la evocación y el olvido, son el hilo de Ariadna que me guía a través de un laberinto de tiempo, nublado por la distancia y los años. Marc Augé aporta a este escrito una herramienta para comprender el porqué de la perdida

de conexión con un territorio tan importante como lo es nuestro pasado, al cual abrimos un canal de comunicación gracias a la fabricación de estos objetos. Sin embargo la interferencia aporta la opción de crear memorias futuras con el desplazamiento de recuerdos antiguos provocados por nuevas experiencias, que adquieren las máquinas de coser desde que salieron del taller de costura de mi abuela, haciendo que estos objetos adquieran nuevos usos gracias al olvido. (Ruck, 43-76)

2.3 Objeto.

El objeto y su eco en el tiempo conforman un territorio de gran relevancia en la edificación de esta propuesta plástica. En este aparte abordo facetas de carácter funcional, histórico y temporal, donde el objeto es el testigo y la extensión mecánica de las vivencias y experiencias del sujeto. Es en esta simbiosis objeto-sujeto donde fundamento gran parte de mi necesidad de crear en torno a objetos, que además de narrar nuestras historias, también son herramientas que nos moldean con el pasar del tiempo, y algunas veces hasta demarcan el rumbo de nuestros destinos.

Además de lo descrito inicialmente, cabe decir que la mutabilidad del objeto no solo varía con el pasar del tiempo. Las características de este son influidas por el cambio de su contexto antropológico; con esto me refiero a que la variabilidad

del objeto no sólo es determinada por su contexto temporal sino que también lo determina las personas que lo poseen, ya sea por el tipo de uso, el valor material o el valor vivencial que se le otorgue a este.

Jean Baudrillard en su trabajo "El Sistema de los Objetos" hace una exploración en torno al objeto y su clasificación dentro distintos tipos de contextos y estructuras. En este caso no me interesa tratar lo pertinente a los objetos antiguos.

Una singularidad que es determinante en la realización de este proyecto, es que los objetos antiguos escapan a las exigencias del cálculo funcional, para responder a otros aspectos como lo son: el testimonio y la evocación. (Budrillard, 1977: 83).

Los objetos en que se presenta este fenómeno evocativo y testimonial, tienden a estimular una tentación por descubrir y ver en ellos cosas más allá de lo evidente; de hecho no es un accidente que el sistema de funcionalidad del objeto nuevo sea la historicidad del objeto antiguo, esto claro, con la posibilidad de poder cumplir con una misión específica dentro de un sistema de uso. (Budrillard, 1977: 83). El objeto histórico en su modalidad de antigüedad, sale de los parámetros de funcionalidad o de su faceta decorativa (como la de un costoso artículo de colección o una pieza de decoración); para ser una pieza con gran carga mítica en aras de significar el tiempo mismo. De esta manera, el objeto histórico pasa de realizar una función muy específica a ser en presente lo que llegó a ser en antaño

Mas allá de cumplir con una labor estética o de ser un artículo

altamente avaluado, el objeto antiguo significa tiempo (Budrillard, 1977: 83). Es vulnerable de ser impregnado con historia y a ser grabado con experiencias. Estos singulares objetos narran vivencias a través de espacios de tiempo. En ocasiones, superando la expectativa de vida de sus propietarios; resultando en que esta clase de adminículos cambien de sentido y de funcionalidad al cambiar de dueño y de contexto antropológico. El objeto rico en funcionalidad pero pobre en significado carece de ser. Acá el canal de interacción viaja en un solo sentido, anulando la experiencia emocional con el objeto.

En la realización de mi obra objetual, apunto a mostrar que cada pieza histórica tiene un vínculo directo con el relato familiar; en nuestro caso, con el contenido emocional, característica que es consecuente con una desaparición del sentido especifico de temporalidad en su apreciación; cosa que no ocurre en los objetos funcionales modernos, debido a que estos solo subsisten en el ahora de una necesidad inmediata, y pasan al territorio del olvido en cuanto dejan de utilizarse. En la construcción de mis objetos-grabados busco sacar de un estado permanente de olvido algunos artículos familiares impregnados de historia y significado; los cuales he hecho referencia por medio del aporte conceptual proveniente de Baudrillard, teniendo en cuenta el contexto actual del objeto (en términos de sus nuevas funcionalidades y de objeto histórico) lo cual ayuda a desarrollar el fundamento visual de la imagen.

2.4 Grabado

Sin Título
Técnica Míxta 35x50cm
Boris Muñóz 2009

Nosotros, que vivimos en una era en que la información visual a veces sobrepasa nuestra capacidad de asimilación, como individuos, somos asediados minuto a minuto por imágenes que nos llegan de los medios masivos, nos resulta difícil imaginar una situación distinta en la que los medios de información visual no sean tan avasallantes y en la que la imagen siga métodos análogos para su producción y distribución, sin ninguna forma de elaboración mediante procedimientos mecánicos. Ante esta visión, vi en el grabado una alternativa de producir imagen siguiendo métodos no convencionales de creación,

bajo variables únicas que aportaran un nivel elevado de calidad gráfica y conceptual. En un horizonte de descripción más especifico, el grabado me permitía procedimientos de planificación y construcción de la imagen que otras disciplinas, a nivel pictórico, no me permitían. En mi proceso, dentro del grabado, descubrí un escenario de posibilidades que nunca había visto antes en, mi limitada experiencia artística y que definitivamente direccionó mi identidad como creador.

Sin Título
Técnica Míxta 35x50cm
Boris Muñóz 2009

Hablando concretamente del contenido gráfico y conceptual de mi producción artística, mi labor creativa consistió, desde un inicio, en reproducir el oficio de mis familiares mediante mi propio oficio, que en ese entonces era principalmente el grabado.

Este primer conjunto de imágenes consistió en fotografías del álbum familiar y en una compilación de los elementos que identificaban a los miembros de mi familia y sus oficios. Más específicamente, en el caso de mi abuela, yo producía una imagen mediante la técnica de aguafuerte, a partir de una fotografía del álbum familiar, cosiendo sobre este papel impreso, encajes, bordados y tejidos. Esta comunión, de mi

producto grafico como grabador con los objetos fruto de las habilidades y oficios que identificaban a varios miembros de mi familia, desembocó en una búsqueda de identidad, tanto en el territorio de la producción gráfica, como en el ámbito de una búsqueda interior y reflexión de mi lugar como individuo perteneciente a un núcleo familiar y por consiguiente a un entorno social; todo esto en aras de articularme afectivamente con mis orígenes y definirme como comunicador y como persona creadora.

A raíz de esa labor de investigación en el álbum familiar, me fuí poco a poco interesando no solo en las fotografías, sino también en los documentos de identidad, como cédulas, tarjetas de identidad, registros civiles, partidas de bautismo, actas de matrimonio certificados de defunción, utilizándolos como base para generar "nuevos documentos" familiares; con el propósito, no solo de reunir material para mi producción gráfica sino también para reconstruir la memoria de mi familia mediante una extensa labor arqueológica que incluía fechas exactas, lugares y personas. Esta, ya no era una tarea de búsqueda de elementos para enriquecer gráficamente mi trabajo como grabador; el

"De la serie redocumentación"
Foto-grabado 13x21cm
Boris Muñóz 2010

objetivo, desde ese momento, fue el de llenar todos los vacios de la memoria visual y vivencial de mi familia. En ese punto, el grabado demostró bastante versatilidad, al brindarme la oportunidad de poder redocumentar a mi familia, gracias a que los formatos y dimensiones de la mayoría de los documentos inventados, obedecían al tamaño de impresión permitido por una prensa de grabado. En este punto el contenido de mi producción gráfica no sólo consistía en una reflexión alrededor del oficio de mis familiares sino que también trataba acerca de la reconstrucción de su identidad y de su memoria.

Para este proyecto de grado, el grabado trasciende más allá de la estampa en papel y de la prensa. En este proceso de creación pretendo vincular, juntos, la matriz de grabado y algunos objetos que han atestiguado y pueden dar testimonio de las vivencias de mi familia, teniendo en consideración que la matriz de grabado, al igual que los objetos antiguos, lleva un registro detallado de información fundamental para la redocumentacion de mi núcleo familiar.

"Un paso Atrás"
Técnica Míxta, 35x55cm
Boris Muñóz, 2010

En apartados anteriores hemos vinculado al objeto con su funcionabilidad y su historicidad, siendo el objeto antiguo lleno de historias y de tiempo, un contenedor rebosante de significados y sentidos antropológicos ligados

a los diferentes contextos sociales por los que ha transitado; mientras que el objeto nuevo recién instalado en el proceso de construcción de tiempo e historia, solo goza de relevancia para nosotros cuando adquiere valor en el uso de su función.

"Retratos"
Técnica Míxta, 15x10cm
Boris Muñóz, 2010

Tal tensión entre lo antiguo y lo nuevo, como ámbitos determinados por los grados de acumulación y decantación, de la historia y el sentido en el objeto, puede ser proyectada en la actividad del grabado tradicional así: El status de recuerdo e historia lo posee la impresión de papel, mientras que la lámina de metal solo cobra relevancia al momento de la impresión. De este modo, la matriz de grabado puede ser juzgada dentro de nuestros parámetros ya estudiados de uso y funcionalidad esto, por supuesto, si estuviéramos realizando grabado de forma tradicional.

Olvido grabado a máquina plantea, como uno de sus elementos conceptuales la consideración de la matriz metálica grabada – cargada con imágenes relacionadas con algunos objetos antiguos pertenecientes a mi historia familiar- como soporte evocativo de la historia y el estado actual de las máquinas de coser de mi abuela.

En una dirección similar, se sitúa "nuevos objetos inventados"

como un segundo soporte conceptual que alude eminentemente a la circunstancia actual de localización uso y sentido de tales maquinas.

De esta manera los "objetos-grabados" se constituyen tanto en nuevas piezas "funcionales", como en recipientes de historias, significados y cargas emocionales con todo lo cual pretendo generar nuevas memorias.

2.5 Referentes Artisticos

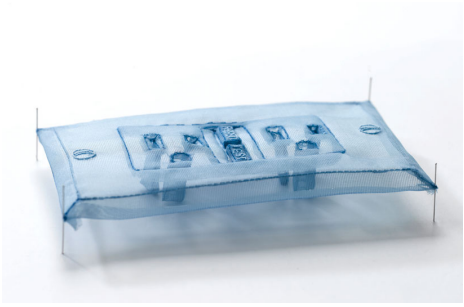

Atraviliariaos
Instalacón
Doris Salcedo
1991

El uso de los objetos en mi quehacer artístico tienen como meta crear memorias futuras, generar caminos hacia nuevas vivencias que llenen las grietas y los espacios, faltantes en la nueva memoria de mi familia.

La creación de una memoria en un país que suele sufrir de amnesia crónica, es un lugar común en la obra de Doris salcedo. Tanto en el trabajo de ella como en el mío el objeto se convierte en un contenedor de información. Desde allí, muchas de sus objetos han tenido como punto de partida la generación de testimonios de personas que se han perpetuado en los objetos y buscan mantener viva la esencia

antropológica que emana de estos, ya sea en las esculturas de Salcedo o en la colección familiar de piezas antiguas del viejo taller de modistería de mi Abuela, lo importante, son sus nuevas funcionalidades, en el caso de ella usadas como testimonio de una violencia que desaparece en el olvido, en mi caso el olvido como la oportunidad de una memoria futura.

"Specimen-Series": Berlin Apartament
Do Ho Suh 2011

Por otra parte Do Ho Suh, muestra su capacidad de evocación al llevar su casa consigo. El construye su hogar en cualquier lugar que la necesite, utilizando materiales típicos de su natal Seúl.

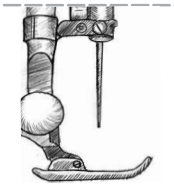
En este caso el artista nos muestra la gran cantidad de imágenes contenidas en esta edificación, sin embargo es una arquitectura efímera, se impregna de nuevas memorias al entrar en contacto con un público que toma esta experiencia como propia, ya no solo es su casa de infancia, ahora se convierte en un lugar de vivencias compartidas.

Esta característica la comparten los objetos-grabados, que son contenedores de las experiencias de todos mis familiares que posean una máquina de coser de mi abuela, su lugar de origen son uno pero las vivencias de los nuevos dueños con estos objetos los reafirman como suyos.

3. PROPUESTA PLÁSTICA

Olvido Grabado a Máquina es una propuesta plástica que toma en cuenta la relación entre memoria y olvido, teniendo como punto de partida la circunstancia actual de algunos objetos familiares, la mayoría de los cuales han sido extraídos de su función inicial.

En su desarrollo, si bien se evidencia el oficio de mi abuela (modistería), se hace necesario realizar un ejercicio reflexivo alrededor del objeto-grabado para permitirme, desde el arte, reinventar el catálogo de máquinas de coser de su taller de costura. Puntualmente la propuesta plástica consiste en una serie de objetos-grabados dispuestos en un espacio, evocando los nuevos usos que los actuales dueños les asignan a las máquinas de coser que pertenecieron a mi abuela; las cuales son: decoración, mobiliario, antigüedad, bordado, estantería y evocación de la niñez. De esta manera puedo fijar imágenes de mi acercamiento afectivo a lo que sucede con algunos elementos que hacen parte de la memoria familiar.

3.1 Metodologia de Creación

Es de señalar que al proyectar y ejecutar una serie de objetos/grabado –en los que convergen "objetos nuevos" y grabados en acero-, presupone la resolución de varios problemas, por lo que decidí apoyarme en mecanismos utilizados por el diseño que me aportarán métodos claros para el inicio, la realización y conclusión de cada uno de ellos.

En este sentido, resalto que el desarrollo de este trabajo, que se inicia en recuerdos alojados en mi memoria de largo plazo, como es el de jugar en mi infancia dentro del taller mi la abuela. Esto me condujo a las siguientes tareas: en primer lugar una indagación bibliográfica que me aportó elementos conceptuales relacionados con las nociones de memoria y olvido; la influencia del tiempo en la determinación de las funciones de los objetos; y la articulación de la memoria en

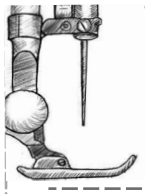
los diferentes procesos del grabado.

Además de lo anterior, realicé una exploración, sobre la situación actual de las máquinas de coser de mi abuela, las cuales, como ya mencioné hacen parte de la memoria familiar. Esta exploración implicó la realización tanto de entrevistas como de registros fotográficos. (Anexo, entrevistas, pag 36)

A continuación, sistematicé la información teniendo en cuenta criterios de tiempo, ubicación, motivación para conservar cada uno de los objetos y sus funciones actuales. Esto me permitió establecer diferencias entre el sentido asignado a cada una de las máquinas, en términos, por ejemplo, de antigüedad o de su poder de evocación de la niñez.

Una vez determinado el uso de cada máquina , fue necesario generar varios diseños, tanto de "objetos nuevos" como de láminas grabadas que se apoyaron en los entornos donde se encuentran cada una de ellas. Para esto, se utilizó, en primera instancia, el dibujo tradicional y después se usó un programa de modelado 3d para una visualización más cercana del resultado. (anexo, pag 49)

Posteriormente proyecté cinco objetos-grabados, para ser realizados, mediante el uso de triplex, madera, chapillas y láminas metálicas, implicando procesos de ensamblaje, neutralización cromática y fotograbado en acero.

3.2 Testimonios familiares

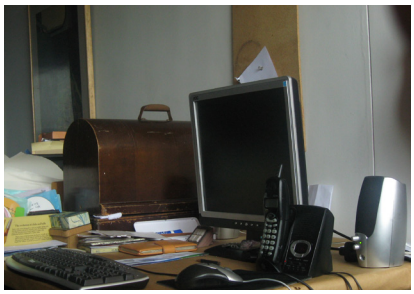
Los siguientes testimonios familiares obedecen a la necesidad de buscar información referente a las máquinas de coser que pertenecieron al taller de costura de mi abuela, como ya enuncie en apartados anteriores estos elementos se dividieron tras la venta de la casa materna y solo los familiares más cercanos poseen una.

Estas entrevistas son parte fundamental para la realización de los diseños de los objetos-grabados, pues allí encontraremos el uso actual de las máquinas, la ubicación espacial y la actividad profesional de cada familiar, que tiene una influencia permanente en los nuevos usos de estos artefactos.

Entrevista 1

Previsualización máquina de Edixon Carreño.

Máquina de coser Singer 15k

Edixon Carreño es el segundo hijo de Clementina es profesional en diseño industrial y trabaja con arquitectos, el posee la primera máquina eléctrica portátil del taller, es de una sola puntada y solo cose telas livianas.

Boris: ¿Hace cuanto tiene la máquina?

E.C: La máquina la tenemos en mi casa hace aproximadamente 1 año, porque vivíamos en un lugar donde no había espacio y desde que me trastee, se me ocurrió llevármela para mi hogar.

Boris: ¿Qué tan antigua es la máquina?

E.C: Yo recuerdo que mi mamá tenía esa máquina desde que yo estaba aun muy joven, estaba en mis primeros años de bachillerato cuando ella llego con la máquina a la casa, si no estoy mal hace unos 30 años más o menos.

Boris: ¿Dónde estaba guardada la máquina?
E.C: Primero pues recién comprada estuvo en el taller de mi mamá y hay duro bastante tiempo, ya cuando el taller desapareció me acuerdo que yo le ayude a dejarla guardada en su cuarto, como casi un tesoro.
Boris: ¿Dónde tiene la máquina ubicada actualmente?
E.C: Pues la verdad empecé por ponerla en la sala, luego paso el comedor, pero en definitiva la ubique en la oficina de mi casa y creo que allí se va a quedar.

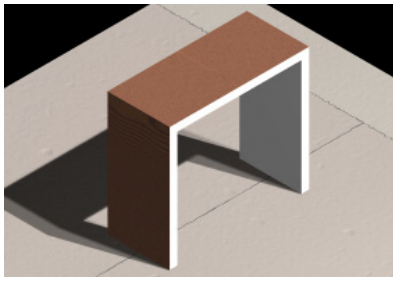
Boris: ¿Por qué no ha desechado la máquina?
E.C: Es difícil salir de algo que te trae muchos recuerdos de la niñez, que representa a mi mamá y que además es parte de la historia de mi familia.

Boris: ¿Por qué está ubicada la máquina en el estudio de su casa?

E.C: Porque este lugar así como la máquina son muy míos y es donde coloco las cosas importante y valiosas de la familia, así para mi esposa y mis hijos la máquina no la sientan tan cercana o valiosa saben la importancia que tienen las cosas de ese lugar.

Boris: ¿Cuál es la función de la máquina en el estudio?
E.C: Pues la principal función que tiene la máquina es la decoración, porque aunque la máquina funciona pues nadie de mi familia la sabe usar; Claro que para mí también se trata de recuerdos.

Entrevista 2

Previsualizacion máquina de Cecilia Calderón

Máquina de coser Domestir B

Cecilia Carreño es la hermana de Clementina, vivió con ella hasta su adolescencia cuando decidió formar su propio hogar, desde ese momento se dedico a los oficios de la casa, sin embargo al colaborar en el taller aprendió algo de costura y lencería. Ella tiene la máquina de manivela de una sola puntada.

Boris: ¿Hace cuanto tiene la máquina?

C.C: A ver me acuerdo, yo fui a visitar a Clemita cuando me opere de las cataratas en Bogotá y estando en mi recuperación en la casa de ella, nos pusimos a hablar entre

muchas cosas de lo que ella había hecho con las máquinas del taller, así que me mostro unas pocas que tenía todavía y yo como tenía un nieto que dañaba mucha ropa, le pedí que me regalara una de las máquina para arreglarle la ropa a mi nieto y ella gustosa me la dio, eso fue como hace nueve o diez años.

Boris: ¿Qué tan antigua en la máquina?

C.C: Pues creo que esa máquina de era de las que en mejor estado estaba, creo que debe tener unos 20 años.

Boris: ¿Dónde estaba guardada la máquina?

C.C: Pues Clemita tenía todas las máquinas en la sala de la casa de ese tiempo.

Boris: ¿Dónde tiene la máquina ubicada actualmente?

C.C: Yo tengo la maquinita en el estudio de los muchachos, ya que ni hija la usa de vez en cuando.

Boris: ¿Por qué no ha desechado la máquina?

C.C: Primero porque todavía la usamos y segundo porque fue

un regalo de mi hermana, que me recuerda mucho a ella, ya que casi no nos vemos.

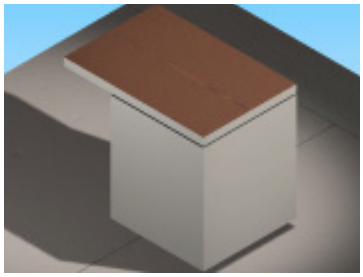
Boris: ¿Por qué está ubicada la máquina en el estudio de su casa?

C.C: Porque además de ser un grato recuerdo de mi hermana y su familia, todavía la tenemos en uso.

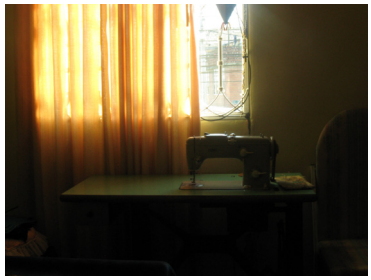
Boris:¿Cuál es la función de la máquina en el estudio?

C.C: Pues más que usarla, es decoración.

Entrevista 3

Previsualizacion máquina de Clementina Cladерón

Máquina de coser Paff 260

La única máquina que aun posee Clementina es una miscelánea de varias puntadas que también trabaja sin luz por un sistema de pedales, es la única que conserva la función original, es decir aun se usa para coser.

Boris: ¿Hace cuanto tiene la máquina?

Clema: Yo ecompre esta máquina recién salieron al mercado,

buscando mejorar la calidad en mi taller; eso fue como en

el año 1989 hace unos veinte y pico de años.

Boris: ¿Dónde estaba guardada la máquina?

Clema: Recién la compre mi esposo y yo la ubicamos en mi taller de costura

Boris: ¿Dónde tiene la máquina ubicada actualmente?

Clema: Actualmente la máquina la tengo en mi cuarto

Boris: ¿Por qué no ha desechado la máquina?

Clema: Porque con la máquina hago algunos arreglitos que significan algo de dinero para mi familia, pero principalmente la uso para componerle la ropa a mi familia

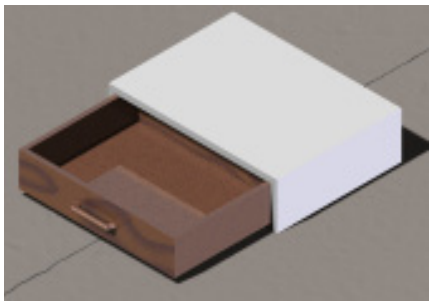
Boris: ¿Por qué está ubicada la máquina en su cuarto?

Clema: Porque es más cómodo para mi tenerla en mi cuarto, así siempre está lista para usar y no le estorba a nadie

Boris: ¿Cuál es la función de la máquina en su cuarto?

Clema: Pues la máquina está en mi cuarto para el uso

Entrevista 4

Previsualización máquina de Alba Carreño

Maquina de coser de juguete
Modelo no referenciado

Alba Luzmila Carreño es la hija mayor de la familia, fue secretaria durante 22 años y ahora tienes su propio negocio. Ella conserva una máquina de coser de juguete, funciona con baterías además solo tiene una puntada. Boris:¿A quién le vamos a realizar esta entrevista?

Boris: ¿Hace cuanto tiene la máquina?

A.C: Pues lo recuerdo muy bien, esta máquina me la regalaron mis papas cuando tenía 12 años para una navidad.

Boris: ¿Qué tal antiguo es la máquina?

A.C: La máquina tendrá unos 35 a 40 años aproximadamente

Boris: ¿Dónde estaba guardada la máquina?

A.C: Yo no la tenía guardada, sino que la tenía sobre una mesa de trabajo que tenía en mi cuarto

Boris: ¿Dónde tiene la máquina ubicada actualmente?

A.C: Pues actualmente la tengo guardada en mi armario

Boris: ¿Por qué no ha desechado la máquina?

A.C: Porque la máquina fue el primer regalo que recibí de Parte de mis papas que más recuerdo y con el que más jugué durante ni niñez

Boris: ¿Por qué está ubicada la máquina en su armario?

A.C: La tengo ubicada allí para que no se dañe, ni se llene de polvo y porque se la quiero mostrar a mis nietos en un futuro no muy lejano.

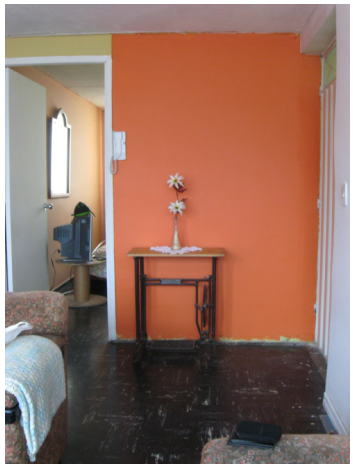
Boris: ¿Cuál es la función de la máquina en su armario?

A.C: Pues por ahora no tiene ninguna función más que de un hermoso recuerdo de mi infancia y mis padres.

Entrevista 5

Prototipo escala 1:5 máqina Yaneth Carreño

Base-pedal para maquina de coser
Modelo no referenciado

Janeth Carreño es la hija menor de Clementina y Lorenzo, se dedico al hogar toda su vida y tiene gran gusto para la decoración, en su casa permanece no una máquina completa sino la base de una de ellas.

Boris: ¿Hace cuanto tiene la base de la máquina?

J.C: La tengo cuando me separe de mi madre y mi hermana, y me fui a vivir con mis dos hijos a mi nuevo apartamento esta hace unos doce años.

Boris: ¿Qué tal antiguo es la base de la máquina?
J.C: Recuerdo que mi mamá compre una máquina que venía con esta base y que por cierto a mi me gusto mucho hace unos 25 años
Boris: ¿Dónde estaba guardada la base de la máquina?
J.C: En un principio estaba guardada con la máquina en el taller de mi mamá, pero cuando se daño la máquina nos quedamos con la base y la pusimos en la sala de la casa.
Boris: ¿Dónde tiene la base de la máquina ubicada actualmente?
J.C: Actualmente está ubicada en la sala de mi casa ya que es tan representativa para mí como para mis hijos, ya que todos tenemos muchos recuerdos de este objeto
Boris: ¿Por qué no ha desechado la base de la máquina?
J.C: Porque para cada uno de nosotros (Mis hijos y yo) representa el oficio de mi mamá y nos recuerda a ella
también, nos hace sentir que está presente y cerca
Boris: ¿Por qué está ubicada la base de la máquina en la sala de su casa?

J.C: Porque además de ser un gran recuerdo familiar de parte de nuestra decoración y de nuestra vida

Boris: ¿Cuál es la función de la base de la máquina en la sala?

J.C: La función principal es de decoración, ya que la usamos como mesa de bienvenida

4. REFLEXIÓN FINAL

El transitar entre pasado, presente y futuro me llevó a caminos que yo no esperaba.

Cuando el proyecto fue planteado, solo esperaba hacer un viaje hacia atrás, es decir, ir del presente hacia el pasado, lo más lejos que pudiera socavar en la memoria de mi familia. Con lo que no contaba era con la aparición de elementos inherentes a los conceptos que estaba manejando.

Si vamos a hablar de memoria, no solo me puedo referir al hecho de recordar o reconstruir hechos verídicos. Cualquiera que elija este camino con terquedad quedará abrumado con la información que fue moldeada con el paso de los años.

Es por esta razón que el olvido hace parte esencial de este trabajo, me dio la herramienta que necesitaba para no seguir en la misma dirección, me dio salida a respuestas creativas que no había contemplado al iniciar este proyecto de grado.

Si el objetivo era rastrear los objetos familiares, y contar todas las experiencias contenidas en estos de manera veráz, tengo que decir que no lo logré puesto que mi misión va más allá de simplemente contar una historia. Mi meta es hallar un lugar dentro de un proceso tanto creativo como social, permitiendome encontrar nuevos espacios de acción en diversos territorios para mi desarrollo como artista, y como individuo social.

5.MUESTRA FINAL

De la serie “Olvido grabado a máquina”
Madera, fotograbado acero inoxidable - 70x110x80cm
2012

De la serie “Olvido grabado a máquina”
Madera, fotograbado acero inoxidable - 40x90x80 cm
2012

De la serie “Olvido grabado a máquina”
Madera, fotograbado acero inoxidable - 60x100x80 cm
2012

De la serie “Olvido grabado a máquina”
Madera, fotograbado acero inoxidable - 56x50x15 cm
2012

De la serie “Olvido grabado a máquina”
Madera, fotograbado acero inoxidable - 50x70x80 cm
2012

6. BIBLIOBRAFÍA

AUGE, Marc. Las Formas del Olvido. Barcelona: Gedisa S.A., 1998.

BAUDRILLARD, Jean. El Sistema de los Objetos. Mexico: Siglo veintiuno editores, S.A, 1977.

DANAE. Enciclopedia Universal. Barcelona: Ediciones Danae, S.A., 1981.

GASTON, Bachelard. La Poética del Espacio. Colombia: Fondo de Cultura Económica S.A., 2000.

JONES, Christopher, Métodos de Diseño. España: Cronopolis, 1977

MOORE, Jeffrey. Los Artistas de la Memoria. España: Maeva Ediciones, 2006

RUCK, Carl. The world of classical mith, Carolina Academic Press, 1994, Durham UK.

7. REFERENCIAS ELECTRONICAS

La memoria y teorías del olvido, la memoria y teorías del olvido. Disponible en: http://visionpsicologica.blogspot.com/2008/04/la-memoria-y-teorias-del-olvido.html (Consultado el 10 de noviembre de 2011)

Galarza Vásquez, Karina. Cómo funciona la memoria. Grupo multicolor, 2007 Disponible en: http://www.saludymedicinas.com.mx/nota.asp?id=1445 (Consultado el20de octubre de 2011)

Correa Ulloa, Juan. "El extraño silencio de Doris Salcedo". Revista Arcadia. Numero 4, Enero de 2006 (impreso)

Uribe González, Guillermo. "Tras la memoria de los vencidos", el espectador: 12 de diciembre de 2010. (impreso)

Mec, Alfred, "Do Ho Suh", ArtNews: noviembre de 2011. (impreso)