

plástica

Para esta edición de Universidades nos vestimos con un colectivo de la Maestría en Artes Visuales de la Facultad de Artes y Diseño, de la UNAM que hizo de sus procesos creativos la obra en sí.

Con una reflexión-curaduría en torno a la invisibilidad/visibilidad de esos procesos las autoras nos dan un mejor conocimiento de la importancia que, en el arte, pueden llegar a tener esbozos que miran a la nota final como otro rastro de una obra interminable, siempre viva, a punto de ser.

RECONOSER|RECONOCER

[Curaduría artística a dos voces]

por Judith A. Arámburu García
e Iranyela A. López Valdez

Introducción

El presente escrito ha sido tomado como pretexto para constatar una de las tantas formas de trabajo que se generan dentro del campo artístico/estético que parten de las observaciones de la vida misma. Como la *bitácora*, la *autobiografía* y el *registro* toman relevancia para el desarrollo de metodologías dentro de los procesos creativos, más allá de la obra misma y unificándose con la construcción del sustento teórico, acorde a quien los firma.

Estas formas (de la *bitácora*, la *autobiografía* y el *registro*) son parte de un enriquecedor temario que se revisa en la asignatura “Bitácora, Cuaderno de trabajo y Libro de viaje”, que se imparte en la Maestría en Artes Visuales de la UNAM, FAD-PAD, de la profesora Ana Mayoral Marín, espacio académico que ha permitido profundizar en las investigaciones de quien estudia.

Para el caso de la presente exposición, RECONOSER|RECONOCER, cada participante muestra no únicamente sus piezas finales, sino también comparten registros de sus procesos de realización que, en ocasiones, cobra más importancia que el producto final. Es decir, nos interesa dar el reconocimiento a todo aquello que compete a la labor profesional artística y estética.

Menester es mencionar que tenemos como intención hacer visibles las distintas voces con las construimos nuestro texto, ya que parte de compartir las aulas en formato virtual precisamente procura la existencia de intercambios que surgen a través de las conversaciones, lecturas y opiniones acerca del trabajo que se realiza. Asimismo, las voces que se intercalan entre sí surgen desde lo teórico, lo experiencial, lo participativo y el registro. Pretendemos, por tanto, que la lectura sea amena y más cercana a una conversación, en donde a veces, los tonos son disímiles entre sí y que su aporte se profundiza en el comentario y el respeto.

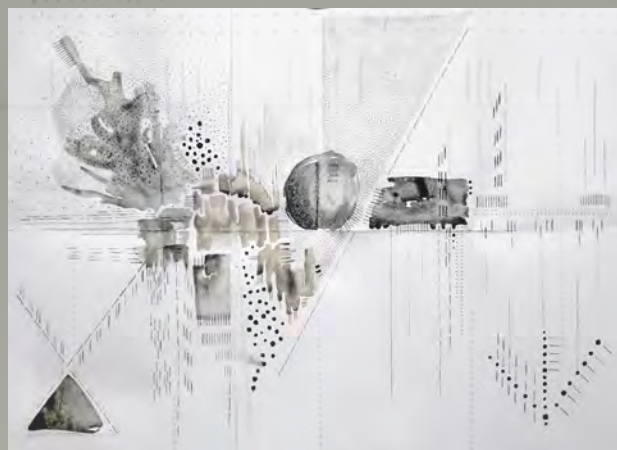
“La producción artística es uno de los resquicios de libertad más potentes, una de las resistencias posibles desde donde procurar nuevos modos de enfrentar, crear, asimilar, compartir y aprehender subjetividades” (López Valdez, 2022), evidencias que se registran en la experiencia y la producción de estas obras.

Bitácora

La *bitácora* como concepto tiene una complejidad: no suele tener una significación única y tampoco tener una sola forma de llevarse a cabo. Incluso, en su misma historia, ha sufrido de varias modificaciones. Para esbozar una definición, hemos de retomar a la escritora Jennifer New, quien ha explicado al respecto en su libro *Drawing from life. The journal as art* (2005), en tanto plantearlo primeramente en la concepción de “diario visual”, la cual es una de sus tantas connotaciones.

Los diarios visuales son creados en un secreto lenguaje de símbolos. Intencional o no, son mapas privados que solo sus creadores pueden seguir. Nadie más puede mirar una página y entender el significado específico de un saco de boxeo o un conjunto de flechas. Y nadie más puede recordar el momento de su creación. (...) Dicho esto, los diarios visuales pueden proporcionar registros más sólidos del entorno cultural en el que se crearon que sus contrapartes puramente escritas. En lugar de describir las cosas del día, a menudo están hechas de ellos.

Entonces, ¿qué tipo de cosas contendría una *bitácora*? Abarcando desde el campo artístico hasta el científico, puede tener un uso múltiple, como lo menciona New (2005): *Un mapa de la conciencia. Mapas internos. Una manta*

de seguridad. Bancos de memoria. Una ventanilla única. Por tanto, pueden ser desde ideas, bocetajes, reflexiones, fuentes bibliográficas, archivos, diversos tipos de citas (periódico, libros, conversaciones con otras personas), información teórica, precios de materiales, principios de procedencia, etcétera. No existe una regla que generalice su forma, más bien depende de varios factores para que el/la autor/a puedan utilizarla acorde a un objetivo particular.

Dentro del espacio entre estudiantes con la maestra Ana Mayoral, su proposición para desarrollar el curso, parte del uso indispensable de la bitácora. La profesora parte de la siguiente noción: “cuaderno de bitácora: libro en el que se apunta el rumbo, la velocidad, las maniobras y demás accidentes de la navegación”. Cabe mencionar a la autora Cristina Rivera Garza (2019), cuando menciona que:

La desapropiación, así, desentraña la pluralidad que antecede a lo individual en el proceso creativo. Al hacerlo, la desapropiación expone el trabajo comunitario de los practicantes de una lengua como base ineludible del trabajo creativo. Deja ver, pues, las formas de autoproducción y las tramas en común de los sujetos colectivos de enunciación (párr. 7).

En un salón de clases, las ideas se van tejiendo en conjunto, tejidos comunitarios en un pensar común y compartir con el otro. Escribimos al inicio del proyecto:

habitáculo, “casa pequeña” | registro de los acontecimientos climáticos | libro de consulta | logros y vicisitudes para los siguientes navegantes | enciclopedia de la propia vida | exploración | repositorios de ideas y subjetividades | se va construyendo | un antecedente de lo vivido | armario, incidencias para facilitar la navegación, océanos desconocidos | auxiliar de la memoria, tecnología del yo, una subjetividad afuera del yo | herramienta | libro de lugares comunes | libro de recetas: procesos, fracasos, errores, accidentes, diario, blog, fotoblog | un norte, un camino, una ruta, un campo magnético | anécdota: observación, reflexión, exploración, creación | manta de seguridad | bocetos, procesos, recuerdos, caminar | ruta de experiencias | trazar | fugaz reescritura, desvíos de lectura, desplazamiento, incertidumbre | documento vivo

Traza su trayecto hasta el punto en que el registro diario pareciera una necesidad que descubre su sentido en la poética del objeto mismo, siguiendo las huellas, los gestos. Un inventario de deseos.

Registro

La maestra Ana Mayoral, menciona sobre el *registro* lo siguiente: “se puede definir como todo aquello que nos estimula desde el exterior, este último en tanto nuestra realidad única de coherencias y que cuenta con una característica netamente artificial. Entendamos entonces por artificial toda representación o prolongación que hacemos de nuestra realidad. Así también, registro es lo representado no solo en el espacio de relaciones sino también lo puede ser un recuerdo o un pensamiento”.

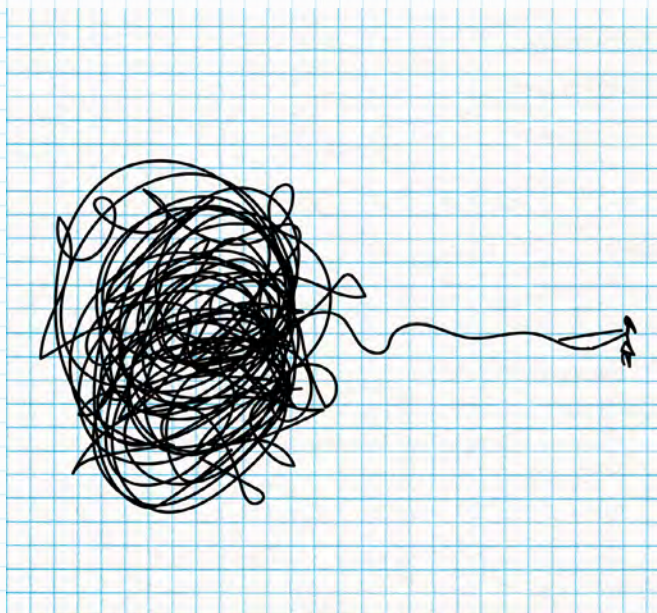
En el sentido etimológico, *registro* proviene de *regestum*, compuesta con el prefijo *-re* (indica iteración y dirección hacia atrás) y *gestum* (realizado, terminado). Se relaciona con el verbo *regerere* (llevar atrás, relatar por escrito, registrar). Entonces, el registro para nuestras prácticas es de vital importancia, en tanto van construyendo las diversas metodologías y procesos, mostrando los cambios y variaciones de los proyectos. El registro, por tanto, es heterogéneo y subjetivo.

Inventario: relación detallada, (des) ordenada y valorada de los elementos, objetos y memorias que componen un archivo personal o momento determinado, en que se expresa el valor de cada elemento que lo integra.

Huella: Marca que queda en una superficie de un terreno sobre el que se ejerce presión. Rastro o vestigio que es dejado por algo o alguien. Marca que deja el hombre o el animal en la tierra por donde pasa. Un indicio o alusión. Impresión muy contundente que alguien o algo ha dejado en una persona.

Gesto: Movimiento del rostro, de las manos o de otras partes del cuerpo que expresan diversos afectos del ánimo.

mapeo | encuentro | virtualidad | mirada | receta | trazar | conservación | descripción | grabación | reafirmación | administración | interioridad | transcripción | compañero | enredar | comunicación | hábito | fotografía | constancia | reciclaje | movimiento | índice | disciplina | fragmentar | origen | evidencia | error | huella | documento | listado | testimonio | vínculo | historia | releer | memoria | gesto | archivo | búsqueda | circunstancia | existencia | revelación | reparación | inventario | representación | inspección | conversar | vivencia | ritmo | norte | dirección | relato | sedimento | raíz | reescritura | lectura | fragmentos | poesía | sentidos

Autobiografía

La *autobiografía* es otra manera de investigación artística que ofrece la posibilidad de intercambio con múltiples posibilidades para relacionar lo conceptual, lo procesual y lo material conforme a sus canales (soportes), experiencias, procesos y contextos comunicativos, en la articulación de memorias y archivos personales tanto individuales como colectivos, que se abren a experiencias fructíferas de experimentación como un modelo afectivo e intelectual, en el que algunas propiedades y características de los objetos artísticos, nos recuerda la base corpórea del pensamiento creativo.

Paul de Man se refiere a la *autobiografía* como una estructura del lenguaje, piensa que son dos sujetos involucrados, el que dice yo (*bios*, autos) y el que escribe, concentrando la atención en el *grafé*, es decir parafraseando al autor, la escritura, como un conjunto de tropos y metáforas. Lo que une la escritura y lo visual nos dice Barthes “es el deseo del trazo, la inscripción sobre un soporte duradero y el deseo de construir series a lo largo del tiempo” (Barthes [2005] citado en Guasch, 2009, p. 17), añadiendo también efímero, tiempo para reconocernos y reconstruirnos en la mirada del otro.

La imaginación es un archipiélago de acontecimientos y acciones inesperadas, un conjunto de islas potenciales para la construcción de la práctica. El arte autobiográfico genera estados de conciencia o reflexión sobre la visión que tenemos del mundo, sobre nosotros mismos y otras personas en espacios de reflexión colectiva.

Mirar con curiosidad nuestras vidas significa diseccionar, unir pequeños pedazos, tomar rutas alternativas y adentrarnos en capas subterráneas, uno se ve así mismo en el otro. Retomando la noción de *autobiografía* concebida desde el *grafé*, en un diálogo entre figuración (o mimesis) y desfiguración (o ficción)” (de Man [1984] citado en Guasch, 2009, p. 18). En palabras de Anna María Guasch (2009) en este sentido “todo trabajo artístico es hasta cierto punto autobiográfico” (p. 19).

Para Derrida el aspecto central de toda biografía tiene que ver con la relación que se da con el “‘día a día’ de su vida” (Guasch, 2009, p. 15). “Una semilla debe buscar las condiciones favorables para vivir y crecer. Las semillas de las plantas que son desplazadas con ayuda del viento, los océanos o los animales a otras tierras tienen mejores condiciones para su germinación que aquellas que caen de los árboles. Tienden a morir” (López Valdez, 2022).

Como las semillas que crecen en las costas y que pueden llegar al mar y ser conducidas por las olas a otras playas del mundo.

La semilla es nuestra biografía, con ella nos extendemos por los distintos trayectos en los que nos encontramos dispuestos a imaginar otras formas de estar y hacer

juntos. La *autobiografía* “implica el concepto de la vida y la vida es algo vivido” (Arthur Danto [2001] citado en Guasch, [2009], p. 67). Como tal, la *autobiografía colectiva* se desplaza sobre los límites del mundo, siempre cambiante. En un sentido amplio, nosotros y nuestros procesos de aprendizaje florecen y se desarrollan con los paisajes compartidos que captan un acercamiento particular con otras personas.

Rafael Mondragón (2020) dice que los encuentros, son lo que le da sentido a la presencia que revalora la fuerza y el espacio de lo íntimo, espacios que se sostienen con libertad y el deseo de dicho encuentro. Para Stefano Harney y Fred Moten (2017) “planear de forma fugitiva” (p. 17). Significa encontrar conexiones acerca de “una causa común con la condición rota del ser (*brokenness of being*), una fractura” (p. 17); es decir, que se niega a pedir reconocimiento y en lugar de eso busca desmontar, desmantelar toda estructura o sistema que limita nuestra capacidad de encontrarnos.

Para Mary Kelly “el arte es un texto que puede y debe ser leído. Está en manos del espectador (en su mirada, en las prácticas de observación, en el placer visual) decidir cuál de las diversas formas de lectura debe activar (desciframiento, decodificación, interpretación)” (Guasch, 2009, p. 45). La aparición y existencia de las obras, procesos, sensibilidades e incluso accidentes, ruidos. La proximidad que tiene una forma se percibe en este proceso de mutabilidad, lo que está en juego es la emancipación de todas las formas posibles y alguien dispuesto a comunicarse con la obra.

Sobre los participantes

En una clase sus participantes son variados. Convergen personas de las diferentes maestrías que, pare este caso, provienen de artes visuales y diseño y comunicación visual. Asimismo, en ocasiones específicas, estudiantes de doctorado logran entrar a la clase sin estar matriculados.

Así como sus participantes, los proyectos de investigación son diversos. Desde el diseño y comunicación visual tenemos a Laura Riquett (con un proyecto de diseño textil, reflexión colaborativa y comunitaria desde su natal

Colombia), **Brand Silva** (trabajando con medios multimedia como el video, la animación, el texto y el sonido, un estudio etnográfico de la Sierra Madre de México, ciudad de Zacualtípán, Hidalgo), y **Anahí Villanueva** (realizando una investigación de interés social, por un diseño de inclusión social para la población que padece autismo -TEA-).

Desde las artes visuales están **Judith Arámburu** (proyecto doctoral desde la disciplina del dibujo con un enfoque reflexivo- existencial), **Dante Ayala** (en el área de arte y entorno, con temáticas socioeconómicas como el capitalismo *gore* y la precariedad laboral), **Jimena García Álvarez-Buylla** (desde la investigación en artes, con un enfoque vitalista sobre el árbol del tepozán en la zona del Pedregal, al sur de la Ciudad de México), **Melissa Liera** (en investigación en artes con un proyecto textil, desarrollando el hilo como lenguaje que trasciende desde la poesía, la danza y el cuerpo) e **Iranyela López** (proyecto doctoral a través de diversos medios como la fotografía, el video, la voz y el texto, además de encuentros participativos).

Por último, mencionar el trabajo de la maestra Mayoral, artista visual, docente e investigadora, cuya producción artística se materializa desde distintos lenguajes y medios como son la bitácora, el *collage*, el dibujo, la ilustración, el arte-objeto, el libro de artista, el *ready made* y la instalación. Cuyos temas se abordan desde la autobiografía, casa/hogar, procesos creativos, la vida cotidiana, el viaje.

No es casualidad que decidamos nombrar a la profesora para finalizar nuestras últimas palabras en agradecimiento. Creemos necesario hacer homenaje a aquellas personas/ docentes que aportan a las investigaciones de manera cordial y afectiva. Nos sentimos afortunadas de haber participado en sus clases, y queremos que a través de este texto *reconocer* su labor artística y pedagógica, así como expresar nuestro cariño.

Referencias

- Guasch, A. M. (2009). *Autobiografías visuales. Del archivo al índice*. Madrid: Siruela.
- Harney, S.; Moten, F. (2017). *Los Abajocomunes. Planear Fugitivo y Estudio Negro*. México: Cooperativa Cráter Invertido/ La Campechana Mental.
- López Valdez, I. (2022). *Curaduría Poéticas del lenguaje*. Tesis inédita FAD, UNAM.
- New, J. (2005). *Drawing from life. The journal as art. [Dibujando desde la vida. El diario como arte]*. New York: Princeton Architectural Press.
- Rivera Garza, C. (2019). *Desapropiación para principiantes. Literal, Voces Latinoamericanas*; Mayo. Recuperado de: <http://literal-magazine.com/desapropiacion-para-principiantes/>

