

NÓMADA

"Viajar es regresar a las
infinitas posibilidades de estar
en cualquier lugar".

Laura Valentina Alvarez Silva

2021

- **Introducción:**

El siguiente texto estará dividido en 7 capítulos, en los cuáles se desarrollará los siguientes contenidos: primero estará enfocado en los agradecimientos, seguido de eso, las decisiones que tomé antes concretar el proyecto, posteriormente, desarrollaré la narrativa y el relato de cada pieza y cómo se relacionan entre sí. Después, hablaré de la composición de mi obra: me centraré en describir cada una de las piezas contenidas en el proyecto; ejemplificaré cuáles fueron los referentes más importantes que influenciaron mi propuesta, buscaré crear un diálogo entre las inquietudes y relaciones sobre el espacio con mi relación a mi obra, por último, desarrollaré las conclusiones.

- **Agradecimientos:**

Al estar en la recta final de mis estudios como artista me siento muy agradecida y feliz porque he podido explorar medios que realmente me interesan y mueven dentro de mí sensaciones que solamente puedo percibir en el proceso creativo. Este proyecto fue la claridad en muchos aspectos. Creo que encontrar el tono de mis piezas me ayudó a entender y darme cuenta que no tengo que demostrar si se dibujar o sé pintar pero lo que si sé y quiero hacer es comunicar lo que siento, lo que me inquieta, lo que me cuestiona y me interesa desde lo más profundo de mi ser.

Agradezco profundamente a cada persona que estuvo en este camino, a quienes me apoyaron y creyeron en mí a pesar de que no entendieran por qué estudiaba arte en vez de cualquier otra carrera. A quien estuvo conmigo escuchando cada una de mis ideas y sueños que tuve todos los días con este proyecto y nunca dejó de alentarme a seguir confiando en mí. Este proyecto también significa, un nuevo comenzar, un paso nuevo para los retos tan grande a los que me voy a enfrentar y le agradezco por hacer vibrar cada una de mis fibras.

-Proceso y decisiones:

Mi trabajo empezó con la idea de crear un lugar imaginario donde estarían ubicados gran parte de recuerdos y recolecciones de mis recorridos. Viajar ha causado una gran pasión en mí, en los últimos años tenido la oportunidad de recorrer a través de diferentes medios de transporte Colombia, en particular la motocicleta. lo cual me ha permitido conocer paisajes, culturas, lugares y ecosistemas que han llenado mi motivación de crear y comunicar tales experiencias. La creación del proyecto pasó por diversas etapas y decisiones clave para desarrollar mis ideas específicas.

Comencé con dibujos de paisajes que he visitado, a partir de ejercicios de memoria, acompañados de frases que revisitaran el recuerdo. Posteriormente, reconocí mi falta de interés en representar a través del dibujo lugares existentes.

Realice una ilustración sencilla en una hoja de libreta; lo consideré el punto de inicio donde se desarrollaría el proyecto. Me inquietaba la definición de mapa, como su delimitación podía dar cuenta de diferentes perspectivas. De allí continué experimentando su forma a través del dibujo.

A partir de una idea de “fantasía”, recurrí a la creación de especies y animales existentes sólo en el lugar imaginado dentro del mapa. Sin embargo, reflexioné sobre mi falta de interés en seguir desarrollando un espacio en medio de la sensibilidad de la memoria, por lo tanto, descarté la idea.

Gracias a los elementos e ideas que seguían creándose, experimenté a través de la pintura: trabajé con manchas negras simulando el mapa, el cuál se ve atravesado por diferentes paisajes de color y formas figurativas. De esta manera encontré un camino interesante para desarrollar a futuro; del mismo modo, contribuyó al desarrollo de mi proyecto.

Oleo y acrilico sobre tela 150 x 150cm

Oleo y acrilico sobre tela
120 x 70 cm

Integré la arcilla como material base del proyecto. La recolecté y preparé autónomamente, de este modo, elaboré un interés por su textura, forma y transformación. Después, realicé varios dibujos observando con detalle el gran bloque de arcilla, de allí hallé en él las potencialidades que se podían crear con el material, esto permitió continuar con el lenguaje del dibujo.

Finalmente, gracias a diversas asesorías y referentes, decidí trabajar con elementos ya reconocidos y recolectados en mis viajes. Encontré gran valor en cada objeto, entre ellos mi colección de piedras. Añadí fotografías, recortes de libros y materiales diversos. Los criterios de selección de tales elementos me causaron dificultad pero fue la decisión final que tome para la realización de mi proyecto.

- Proyecto:

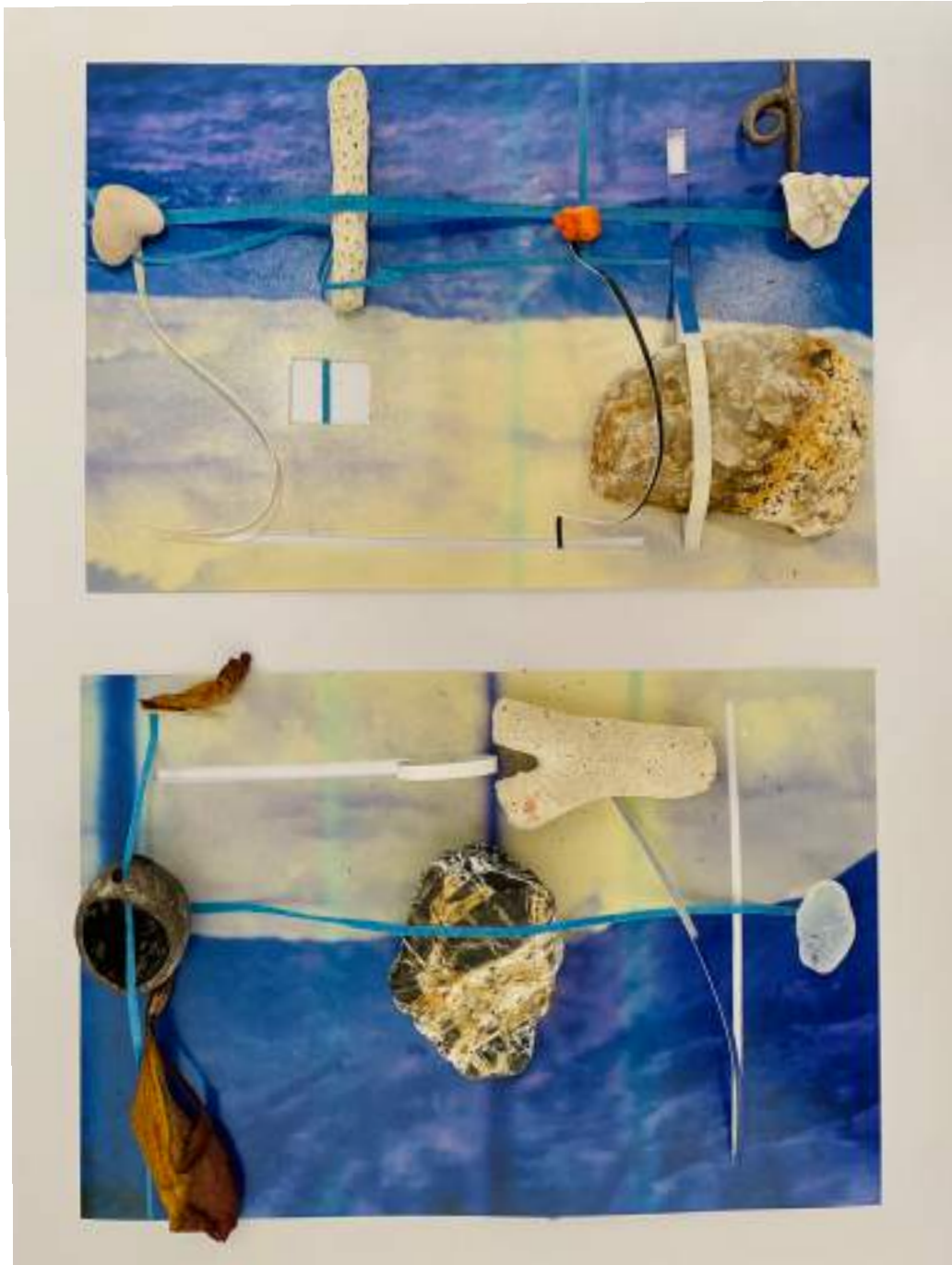
Mirar hacia abajo con la fortuna de encontrar pequeños objetos con paisajes increíbles alrededor de ellos, ha sido un interés inquietante a lo largo de mis constantes viajes. Entre rayas, curvas, colores y olores se desarrolla un universo dentro de su individualidad. Cuenta de su ubicación, su historia, los caminos, los acercamientos, los recorridos, las personas, los animales, el clima, las sensaciones y las fuerzas. Cada uno de estos hallazgos ha significado una constante reflexión sobre el lugar al que pertenecen, del mismo modo, a través de una sensibilidad que sólo se logra a partir del detalle y el reconocimiento de la riqueza de estos objetos.

Los objetos que recolecto se caracterizan por visualmente llamar mi atención: formas irregulares, colores llamativos y la conexión inmediata que encuentro con estos elementos. Me causa gran emoción poder recordar el paisaje y los momentos a partir de su evocación, se convierten en pequeños tesoros que llevo conmigo.

Mi proyecto se compone de (10) piezas que fueron parte de este ejercicio de recolección y acumulación de objetos dentro de diferentes territorios: piedras, plantas, cortezas, partes de suelo, rocas, fotografías, dibujos, palabras, entre otros. En cada pieza quise plasmar mis intereses en color, textura, forma; las cuales se relacionan de manera independiente del lugar del que provienen. Me interesa rescatar la diversidad en la riqueza de cada objeto y las conexiones entre ellas. Estas formas y texturas propias de los viajes no son correspondientes de la vida urbana, buscan interpelar el tránsito hacia otro tipo de ecosistemas.

- **Análisis y descripción visual:**

“Amanece azul” se compone de 2 piezas: fotografías en tonos azules y blancos intervenidas en collage. Los materiales utilizados en estas piezas fueron troncos, piedras, cinta azul, hojas de plantas, corales muertos y fragmentos de la misma fotografía recortada. Su tamaño es de 10 x 15cm.

“Se separaron” es una pieza de arcilla color terracota, en medio tiene incrustado una pieza de coral hallado dentro de la tierra y otro en frente divididos por un recorte de un libro con la frase “se separaron”.

“Melcocho” está compuesto por una urna rectangular de madera, una de sus caras es de vidrio que permite ver el interior, adentro es de color negra, tiene un piso en espejo y una piedra en la parte derecha.

“La raíz” está compuesta por una pieza de arcilla recolectada directamente de la tierra sin ningún tratamiento especial, contiene fragmentos de minerales, pasto y tierra seca la cual obtiene una textura donde se observa la intervención manual y la riqueza del movimiento del material.

"En construcción" está compuesta por una pieza creada con ladrillos pequeños creando una torre de 12 pisos en un bloque de 4, encima de ella se halla un fragmento de concreto de forma circular, a su lado un cactus seco.

“Expedición Macarena” está compuesta por una pieza realizada en tela tipo lona costeña, en medio tiene dos troncos pequeños donde la punta es de forma en espiral. Su composición es central.

“Samacá” está compuesta por un fragmento de corteza de árbol plana con texturas en diferentes tamaños. Tiene incrustada una rama con subdivisiones secas en la parte superior.

“*Pusana*” está constituida por una fotografía de tamaño tabloide, intervenida con ramas, piedras y cinta azul. En la parte superior izquierda se visualizan recortes en el papel directamente y en la parte de abajo una fotografía como base.

“Nómada” está constituida por una pieza realizada en MDF con forma de mapa. Su color es el original del material, tiene un tamaño de 1,78 x 1,55, en medio tiene una fotografía color azul con un dibujo de una montaña en grafito.

“Huevo” está compuesta por una pieza de arcilla color terracota con texturas en toda su superficie, arriba de ella se encuentra de forma diagonal una piedra de color blanco.

- **Desarrollo del proyecto:**

Durante el proceso de construcción de la obra encontré muchas posibilidades de configurar un lenguaje propio en cada pieza, de allí pude entender mi interés más allá del objeto.

Algunas de mis piezas se relacionan entre ellas, por ejemplo: "*Amanece azul*" es un díptico realizado con dos fotografías análogas rescatadas de San Antonio de Pereira en Antioquia; el rollo vencido detona un color y textura particular, en la cuál no era claro dilucidar el paisaje, por lo tanto, permite realizar lecturas distintas del mismo objeto. De igual modo, "*Pusana*" es una fotografía tamaño tabloide tomada en los cerros del Mavecure en Guanía, con una intervención similar al díptico. El proceso de las fotografías fue similar, sin embargo, su composición es diferente. Me interesó crear la conexión entre cada elemento en el plano de la foto, igualmente, "*Nómada*" es una pieza realizada en MDF, donde se plasma el dibujo del mapa que une los espacios y recorridos que he visitado. Para eso debí cortar con caladora y pulir los detalles manualmente, en la parte central del mapa contiene una de las fotografías que también acompaña "*Amanece azul*", a su vez, se ve junto a un dibujo de la montaña, con el objetivo de mantener una continuidad entre la foto y el dibujo.

"*La raíz*" y "*Se separaron*" son piezas moldeadas en arcilla. En ambas me interesó la creación de texturas al azar donde se marcara mi huella y se notara el movimiento de la mano. En términos de forma quería que una de ellas fuera un espacio para sostener el coral que dispuse en medio, el cual también tiene restos de tierra. La pieza tiene incrustada en la parte de adelante otro coral de forma cilíndrica, en medio de estos, un recorte de un texto de cuento infantil que dice "se separaron", haciendo alusión a la tierra y sus diferentes estados, del mismo modo, cómo se separan de manera natural y el coral que permanece en medio sobre la propia base de arcilla. Se diferencia con "*La raíz*" ya que esta se realizó con arcilla recolectada y preparada de manera autónoma por largas horas, está intervenida con fragmentos de minerales, pasto y tierra seca con la intención de permitir las texturas interpretarse a sí mismas.

"*Expedición Macarena*" es una pieza que resalta mi atención ya que el objeto central de la obra es una rama con puntas en espiral encontrada en un trayecto realizado en moto por Caño Canoas y la Macarena el cual duro 37 horas. Mientras recorríamos en lodo me detuve a observar estas ramas que nunca había visto antes, decidí guardarlas. Para mí, era importante darles voz, por esa razón decidí enmarcarlas en un bloque de tela de 70cm x 50cm donde se evidenciara su protagonismo. Así mismo, la pieza

“Melcocho” tiene adentro de una urna de madera una de mis piedras favoritas encontrada en el río el Melcocho. “Huevo”, por otro lado, está compuesta por una base en arcilla simulando un pedestal con texturas en toda su superficie, arriba de ella esta puesta de forma diagonal una piedra de color blanco. Me pareció importante darle su propio espacio y lugar donde fuera vista de una manera que llamara la atención y, al igual que “Expedición Macarena” y “Melcocho”, tuvieran su protagonismo y se encontraran enmarcadas para darle la relevancia al objeto.

- **Referentes:**

Los referentes remiten a un punto de partida, un disparador, una idea inicial para el desarrollo de un camino y en este caso sin lugar a dudas fueron un punto emotivo. En el proceso para definir y encontrar la idea con la cual me sentiría cómoda al realizar mi proyecto descubrí algunos artistas y referentes los cuales me ayudaron a definir un lenguaje más claro. Por ejemplo, uno de los más importantes fue Alejandro García Restrepo, un artista e ilustrador de la ciudad de Medellín. Cuando vi su obra en la galería El Museo pude ver esa gran facilidad en relacionar y conectar elementos que a él le interesan como: dibujos, piedras, grabados, textos, hojas. En un “ejercicio de mnemotecnica” como él lo llamaba. Para mí fue fundamental estudiar su obra ya que me ayudó a dialogar de manera real con mis objetos recolectados, haciéndome entender que la obra era en sí misma estas piezas que ya tenía y no debía forzar como los presentaba. Por otro lado, un referente que también me marco bastante fue Richard Tuttle, un artista posminimalista estadounidense. Me dio grandes ideas sobre el lenguaje de lo que sería mi obra con un discurso de piezas pequeñas, casuales, sutiles, sinceras e íntimas que abarcarían mucho sobre la tranquilidad de mis intereses y mi sensibilidad frente a los objetos y materiales recolectados en mis viajes.

Alejandro García Restrepo
Ejercicio de mnemotecnia
2019
Dibujos, grabados, fotografía y objetos
encontrados
120 x 60 x 84 cm

Richard Tuttle

Otros materiales

Basel 2017

acrylic on corrugated cardboard, steel nails

Artwork size

25.4 x 23.1 (cm)

10.0 x 9.1 (inch)

Richard Tuttle

Otros materiales

Acrylic on corrugated cardboard,
steel nails

Artwork size

22.1 x 22.4 (cm)

8.7 x 8.8 (inch)

- **Instalación:**

El dialogo entre la obra y el espacio en la que se emplea es relevante, ya que dependiendo de ello se pueden dar lecturas o visiones diferentes. Llegado a este punto se tiene la impresión de un diálogo entre las obras por medio de una cadena de motocicleta que estará conectando de inicio a fin el espacio del montaje. Considero mis piezas con voz propia, a partir de un diálogo natural. A pesar de ser piezas pequeñas, me interesa mucho enmarcarlas en repisas y espacios más grandes que ellas como en un juego de tamaños y alturas, de tal manera de permitir al espectador de la obra detenerse y acercarse a cada una. El tono de cada pieza deberá ser respetado en el montaje sacando un poco al espectador de su forma usual.

Algunos de los problemas que pueden existir para establecer relaciones entre el espacio y mis piezas puede ser la manera de lograr crear la importancia de cada objeto y la atención, teniendo en cuenta su tamaño.

- **Conclusiones :**

Considero que este proyecto será el punto de partida para muchas otras ideas y propuestas que vengan en el futuro. encontrar el lenguaje y el interés que busque durante toda mi carrera fue de gran satisfacción porque dure mucho tiempo tratando de entender que quería hacer. Entre medios, exploraciones, recursos por fin pude encontrar que mi intensión más profunda es comunicar y que existen muchas mas posibilidades de las que imagino.

