

Handwritten text in French script on a yellowed, torn piece of paper. The text is partially obscured by black leaf silhouettes.

Tributo al Silencio

Sobre el amor y otras verdades

Contenido

Introducción	01
Justificación	03
Objetivo General	04
Objetivos Específicos	04
Referentes Teóricos	05
Referentes Artísticos	15
Desarrollo de la Obra	21
Fase I: Reminiscencia	46
Fase 2: Revelaciones	54
Exhibición y Montaje	58
Conclusiones	65
Bibliografía	67

Introducción

"No describas una emoción, vívela."

Ernest Hemingway

Tributo al silencio, es un proyecto de creación personal que exige un proceso de catarsis denso, permitiéndome reconectar con el pasado para transformar las experiencias desagradables en reflexiones visuales, usando el poder del videoarte para mostrar el resultado de mi proceso. Nace desde la necesidad de procesar un duelo no enterrado, uno del que jamás se habla, uno tabú. Nace del deseo de expiar la conciencia para buscar nuevas perspectivas que me permitan sanar el pasado y construir un nuevo futuro.

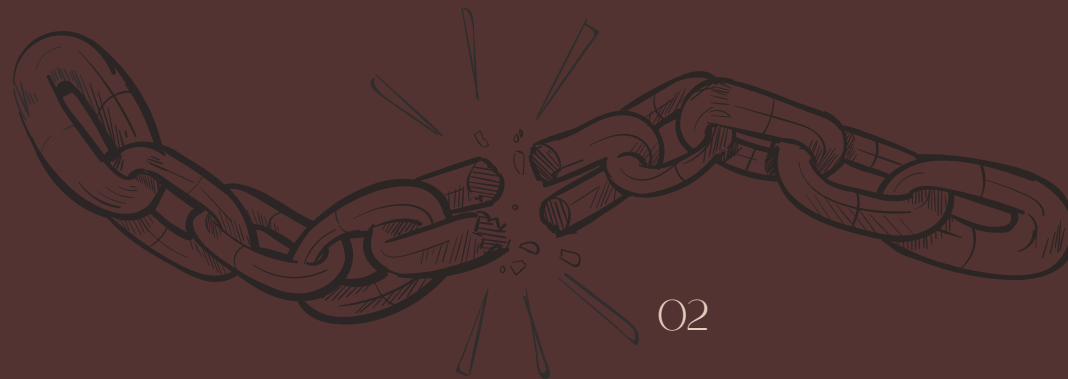
Este duelo es un proceso no resuelto tras el fallecimiento de mi abuela materna hace casi 3 años, quien es la protagonista de mi obra, ella y yo tuvimos una relación familiar particular que marcó mi infancia y adolescencia, transformando e influenciando mi identidad. Al morir, las heridas de esa relación empezaron a escocer provocando una sensación de incertidumbre, miedo y pérdida de identidad que parecía irreparable. Por esta razón, la obra es el resultado de mi desesperado intento por contar la historia detrás de la historia, y permitir que esta me libre.

Introducción

El proceso se divide en dos fases:

Remembranza, ahondando en las memorias de la infancia alcanzo el punto de quiebre entre nuestro vinculo, esa relación abuela-nieta llena de silenciosas indiferencias, odios y discordias entendiendo el origen, desde donde la narrativa inicia.

Revelaciones, en esta fase encuentro nuevas herramientas emocionales para afrontar la pérdida y el duelo desde perspectivas constructivas. Durante ambas fases logro reconectar las experiencias para plasmar en el proceso creativo toda la energía que ambas me producen, siendo consciente de que es un ciclo que nunca acaba y que constantemente debo gestar para renacer.

Justificación

La etapa infantil suele ser una época cargada de emociones, recuerdos y experiencias de aprendizaje significativas. Exploramos el mundo y empezamos a forjar una percepción del mismo, allí también vamos definiendo nuestro carácter y empezamos a tomar pequeñas decisiones que poco a poco determinan ciertas actitudes frente al futuro.

Sin embargo, esta etapa también suele estar repleta de incógnitas, rabietas, dolor, y confusión. Es durante estos años de gloria y tragedia que creamos muchas de las “bases” de nuestros pensamientos y nuestra “moral” como individuos influenciados de manera directa e indirecta sobre nuestro entorno.

Aunque, muchos de nosotros llegamos a la “adulthood” con emociones residuales de las experiencias suscitadas en el pasado, para mi desgracia he podido reconocer que estas experiencias han sido atravesadas (en su mayoría) por el dolor, que de alguna u otra manera nos llevan a tomar caminos diferentes: o decides afrontarlos o decides escapar de ellos.

Esta obra tiene como propósito desarrollar mi proceso de catarsis vinculada a la crianza a través del video arte, herramienta creativa para explorar nuevas narrativas del pasado personal, con la intención de encontrar un significado en el dolor y permitir mi crecimiento espiritual.

Más allá del resultado visual, promete ser el hilo conductor que provoque y soporte la liberación de viejas y olvidadas emociones para encontrar el camino de vuelta a casa, regenerar mi relación con mi pasado y liberar el perdón.

Objetivo General

Crear una video instalación tomando el álbum familiar como catalizador de la exploración visual, que permita una catarsis emocional a través de la reflexión sobre la construcción identitaria vinculada a la crianza.

Objetivos Específicos

1. Explorar las narrativas del álbum familiar mediante la recolección y catalogación de fotografías significativas.
2. Desarrollar un proceso de catarsis desde la exploración visual.
3. Registrar el proceso de reflexión personal y creación de la obra.
4. Desarrollar una estrategia de emplazamiento y circulación de la obra.

Referentes Teóricos

La catarsis emocional, según Platón se comprende como el proceso de selección que conserva lo mejor y expulsa lo peor, mientras que para Aristóteles la catarsis es una experiencia donde el espectador purifica sus placeres más bajos, es una especie de relajación o de calma, pues permite descansar luego de ver una obra llena de drama; y aunque ambas definiciones puedan pretenderse contrarias, lo cierto, es que comparten un elemento en común: La catarsis como medio para liberar las emociones humanas. (Barrio Maestre, J.M)

La catarsis es para un ciego lo que un bastón puede representar, la catarsis es para un vaso lo que una última gota puede significar y finalmente, la catarsis es para mí todo lo que alguna vez quise decir pero que nunca dejé fluir. En mis cortos años de experiencia significativa, nunca pude imaginar las consecuencias que tiene el silencio sobre las emociones reprimidas y nunca he aprendido tanto sobre la necesidad básica y “natural” de expresar las emociones como hasta ahora, desafortunadamente este aprendizaje no tendría el significado que tiene de no estar marcado por la muerte, tanto física como emocional.

Referentes Teórica

Y es que la muerte, o su presencia fantasmal, nos “separa” de todo lo que pensamos que podemos dejar para después. Es un recuerdo del tiempo para decirnos lo mucho que vale vivirlo plenamente. Por lo que, gran parte de este viaje ha sido trascendental gracias al papel que tiene la muerte, especialmente si es de alguien cercano como mi abuela (personaje clave en mi obra y en mi vida) cuya presencia impacto mi identidad y formo parte de mi infancia y juventud.

El doloroso proceso de la muerte me ha relevado cual es el su propósito y desde mi perspectiva no debería ser otro más que el de despedirnos de situaciones, momentos, experiencias o personas dolorosas que alguna vez hemos guardado y sellado con llave en el fondo de nuestra inconsciencia.

Esto en síntesis es lo que para mí significa la catarsis, sin embargo, este proceso viene acompañado de grandes referentes que me permitieron germinar y conectar ideas y conceptos claves para descubrir lo que realmente necesitaba hacer con mi obra, y es que, no pretendo mentir sobre la forma. Gran parte del avance significativo de mi pensamiento fue un desarrollo sobre la marcha, fue ir encontrando lo que la obra tenía que decir, lo que yo debía decir a través de ella. Es aprender a escucharla porque en ella me reflejaba.

Referentes Teóricos

Para comenzar, mi primer gran referente es *Álbum de familia, la imagen de nosotros mismos* (2010) de Armando Silva, quien fue el autor que me acompañó desde la creación de la idea hasta su consolidación como obra. *Álbum de Familia* es mi guía para entender el significado de este objeto representativo y relevante tanto como herramienta creativa, y material de pensamiento reflexivo.

Armando Silva se encarga de exponer el rol de la mujer como un elemento clave para la construcción del álbum familiar, asentando las bases sobre la única autonomía que tuvimos durante algún tiempo las mujeres en la sociedad. En su libro también nos explica el potencial narrativo que tiene el álbum para deconstruir el pasado, volver a él y resignificarlo, comprendiéndolo como un “acto de amor” al crearlo para conservar la imagen del otro, el deseo de sobrevivir a la muerte, al menos desde la representación pictórica.

Pero lo más trascendental, fue percibir el álbum como un espacio para recordar viejos amores y pasiones, o situaciones íntimas de nuestra vida y del resto de integrantes en la familia, es volver a esos momentos para crear una especie de tributo lo que me despertó gran curiosidad en los diferentes modelos y formas de coleccionar y narrar el álbum familiar.

Referentes Teóricos

Mi segundo gran referente es Simón Arrebola Parras con su ensayo *Género y memoria: el álbum familiar como huella autobiográfica* (2020), en donde impacta la memoria para distorsionar el pasado, transformando la forma en que recordamos. Y allí en donde la memoria falla se desarrolla la imaginación, como un puente de inflexión para volver al pasado generalmente trágico o traumático.

Se rescata la memoria colectiva femenina como un vínculo importante entre memoria y género, además de exponer el concepto de Postmemoria, caracterizada por la experiencia de los que crecen dominados por las narrativas que precedieron a su nacimiento. En Parras, encuentro muchas sincronicidades entre lo que puedo decir y las formas para hacerlo. Existen ejemplos artísticos, que desarrollan obras similares o de las cuales se comparte la memoria y el álbum familiar como explorador visual para cuestionar el rol establecido de la mujer, la ilusión de la “familia perfecta” y la necesidad de componer narrativas a partir de la experiencia trágica como *El álbum de Esperanza Pardo* (2023), *The Ballad of sexual dependency* de Nan Goldin (1986) y *Microrrelatos de Inmaculada Salinas* (2012).

Referentes Teóricos

En Género y memoria: el álbum familiar como huella autobiográfica la búsqueda de la imagen fotográfica como parte del álbum familiar es necesaria para desvelar nuestra identidad dentro del núcleo, explorar el archivo como pieza clave para generar narrativas desde el momento en el que comienzan a recopilarse las fotografías y ordenarse de acuerdo con el criterio del artista y su propósito.

El libro Todo sobre el amor (2000) de bell hooks es, sin duda alguna, una guía reveladora e impactante sobre la crianza, la niñez y la verdad: crecimos sin la experiencia del amor genuino. De este amor que no se limita al cuidado ni la atención, que tiene que ver con un acto de voluntad.

Hooks ha sido una pieza fundamental para analizar mis vínculos de crianza, y encontrar en sus palabras un confort inimaginado, pues es clara y contundente al hablar del amor en tiempos tan fluctuantes, que resulta revolucionario e irreverente. Especialmente sus primeros capítulos me permiten cuestionar emociones intensas, mis odios y mis anhelos, principalmente el miedo, que además es un miedo colectivo, el miedo de nuestra generación ante el compromiso.

Referentes Teórico

Es evidente ver como huimos del compromiso en todos los ámbitos de la vida, esencialmente el romántico. Crecimos con un concepto del amor tan distorsionado que no nos permite entender porque es importante y necesario predicarlo y practicarlo genuinamente. Hooks desarrolla elementos claves a la hora de hacerlo, resaltando situaciones en donde hemos experimentado el amor desde el dolor, la violencia y la mentira.

Al leerla me es imposible no encontrar un sentido revelador, sus palabras son un bálsamo que ilumina el oscuro camino hacia el pasado, es reconfortante aceptar la necesidad que tenemos de amar, una verdad tan “obvia” pero tan socialmente rechazada. Y es que es inútil ir tras la búsqueda de amor cuando no nos permitimos vínculos sinceros y profundos, pareciera que ya nadie cree en el amor más allá de una condición.

Lo más trascendental es comprender que no nacemos sabiendo amar (hooks, b. 2000), puede parecer tonto, pero no lo es para nada, es decir, desde pequeños crecimos con la idea de que nuestros padres nos aman, lo damos por sentado hasta que según las experiencias de cada cual vamos descubriendo si realmente es así. Entender que, aunque nos cuiden y nos eduquen no siempre nos aman, nuestros criadores no nacen sabiendo amarnos, la mayoría de las veces se comprometen hacerlo, algunos lo logran otros simplemente no saben, no quieren o no pueden.

Referentes Teóricos

Aceptar esa realidad es la puerta para evolucionar mi percepción sobre mi pasado, y reconocer que no puedo vivir culpando a mis cuidadores por lo que hicieron o dejaron de hacer, es permitir visibilizarlos como los humanos que son, quienes también estaban aprendiendo a mejorar. (hooks, b. 2000)

Juan Luis Castejón es licenciado en psicología y realizó la investigación Duelo catarsis y “verdades consoladoras” (2016) para identificar el proceso de duelo en la memoria de las víctimas del conflicto armado en condición de impunidad en Colombia. Aquí la memoria puede convertirse en un gran problema para la psiquis humana, pues en circunstancias específicas como estas existe una resistencia al proceso de duelo. Pero a través de la terapia narrativa se puede crear una historia alterna para transformar los hechos y deconstruir la memoria.

Ese es el éxito de la terapia, la posibilidad de hacer catarsis y duelo. De esa manera se consigue resignificar el futuro esperanzador por el presente constructivo. En mi caso, funciona cuando puedo resignificar el pasado asfixiante por un presente diferentes, luminoso y acogedor.

Referentes Teórico

Por mucho tiempo, estuve negando mi duelo sin ser consciente de lo que implicaba, sin aceptar que necesitaba cerrar un capítulo y despedirme. A través de Castejón comprendí que la escritura libre es el medio idóneo para explorar las emociones sin juicios, sin miramientos y sin dejarme nada. Aprender a escribir y permitirme contarlo desde mis recuerdos infantiles, me propone cuestionarme como sucedió y encontrar que fue realmente lo que dolió, ese reconocimiento de emociones ha posibilitado las reflexiones y los espacios para filosofar y repensar desde la Natalia de hoy.

Y finalmente, durante el replanteamiento de mi obra como producto entregable, identifique el sentimiento que por muchos años he tenido atascado entre la garganta y el corazón: la Melancolía. Considerada desde la antigua Grecia un tema “intrínseco” a la condición humana más universal y al mismo tiempo, eminentemente personal. (Fábregas, 2023).

Referentes Teóricos

Se dice que el término proviene de la Antigua Grecia y significa “Bilis Negra”, un concepto científico- filosófico comprendido como una condición inherente al espíritu sensible y elevado, y según Aristóteles, aquellos con una calidad de genios “Hombres excepcionales”. La melancolía se puede expresar de dos formas distintas, desde la falta de energía y voluntad que conlleva un estado de ensimismamiento, hasta el estado de la creatividad a través de la imaginación o exaltación de los sentidos, pero no por ello contrarios sino complementarios donde el estado de melancolía es a la par lucido para la creación como para la paralización total debido a la autoconsciencia de la irrevocable y eventual derrota existencial. (Fábregas, 2023).

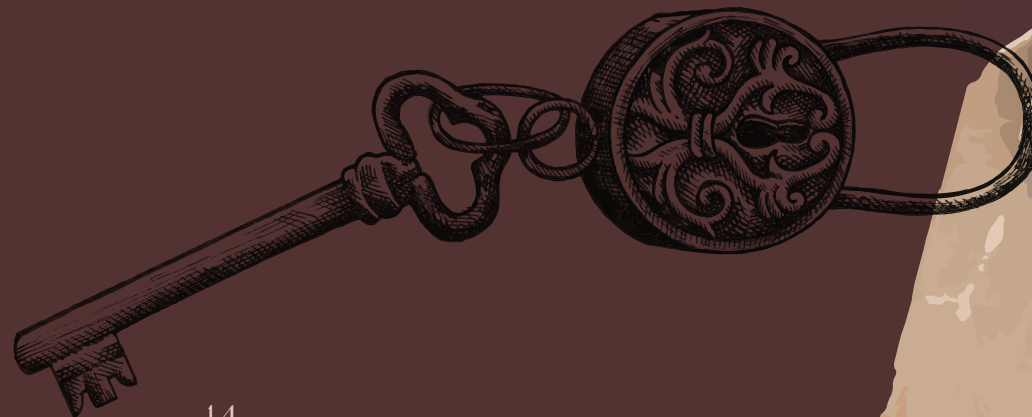
Incluso el mismo Freud expresa que la melancolía se trata de un duelo y una añoranza por lo perdido, y señala que “es sin causa una extraña pesadumbre donde lo perdido existe, pero no se le conoce, no tiene rostro ni nombre” (García, 2021).

Además, Juan Horacio de Freitas en Melancolía y flema agrega: “La melancolía ante la pérdida de un objeto preciado que “tal vez no está realmente muerto, pero se perdió como objeto de amor y en otras circunstancias, dice Freud, nos creamos autorizado a suponer una pérdida así, no obstante, no atinamos a discernir con precisión lo que se perdió”. (García, 2021)

Referentes Teórico

Esta frase es tan confusa como completa. Desde que la leí por primera vez encontré esa descripción casi perfecta, esa en donde más sentido tenía mi obra, es un camino en círculos, a veces realmente no sabes a donde te está llevando, pero ahí vas, siguiendo los pasos uno tras de otro.

Finalmente, los referentes aquí presentes han sido importante guías de cuyos conceptos he podido encontrar mi propio proceso mental para ejecutar en la obra un ejercicio de catarsis, uno que permita expiar las culpas, el dolor, el rencor y los sufrimientos del pasado, para dar continuidad a un porvenir sanador.

Referentes Artísticos

El arte, como expresión humana, ha sido un medio para explorar las complejidades de nuestras vidas y relaciones. En el contexto de mi obra: Tributo al Silencio, busco abordar la relación conflictiva entre mi abuela y yo, utilizando el video arte como vehículo para la narrativa visual. Este proyecto no solo es una representación artística de nuestras interacciones, sino también un proceso de catarsis personal. A lo largo de mi proyecto, he explorado diversas obras que han abordado temáticas similares o que han utilizado el arte como medio para expresar experiencias personales y familiares sumamente dolorosas.

Estos referentes han sido fuentes de inspiración, proporcionando no solo estímulos visuales sino también descubrimientos a nivel emocional y conceptual que han alimentado mi propio desarrollo artístico

Referentes Artísticos

Presences-Absences (2012)

Cecilia Traslaviña

Cecilia Traslaviña, artista visual y animadora, se sumerge en las capas de la memoria y la experiencia con su obra Presences-Absences. Esta pieza audiovisual, parte de su proyecto "Memoria y Caminos", representada como un tejido sonoro de recuerdos que abordan la infancia, las relaciones familiares y los momentos de la vejez. Traslaviña utiliza un lenguaje visual único para evocar emociones a través de imágenes que se entrelazan y superponen, creando una experiencia multisensorial.

En Presences-Absences, la artista logra una amalgama única de elementos narrativos y simbólicos que permiten a los espectadores sumergirse en sus propias memorias y reflexiones. La riqueza de materiales y la complejidad de la composición visual brindan inspiración para mi obra. En particular, he encontrado útil su enfoque para conectar las imágenes con las emociones, ofreciéndome una nueva perspectiva sobre cómo representar la complejidad de las relaciones de manera visualmente impactante.

Referentes Artísticos

Yo duelo (2018)

Manuela Álvarez

Manuela Álvarez, egresada de la Universidad Javeriana de Bogotá, aborda el dolor y el duelo en su performance *Yo duelo*. Este acto conmovedor implica doblar la ropa de su difunto esposo: Mateo, como un acto ritual de duelo. La artista realiza cada doblez con meticulosidad, solo para deshacer su trabajo con rabia y dolor, liberando así sus emociones reprimidas. Al guardar las prendas durante un año y medio después de la muerte de su esposo añade una capa adicional de simbolismo al proceso.

La obra de Álvarez proporciona una conexión íntima entre las acciones cotidianas y las emociones profundas asociadas con la pérdida. Este enfoque me ha inspirado a explorar momentos cotidianos en la relación con mi abuela. La catarsis a través de acciones simples, como el doblado de la ropa, se convierte en una poderosa metáfora que he integrado en mi obra para expresar la complejidad emocional de nuestra relación.

Referentes Artísticos

La destrucción del Padre (1974)

Louise Bourgeois

Louise Bourgeois, figura clave en el arte contemporáneo, utiliza su escultura *La destrucción del Padre* para expresar las profundidades de su propia psique y experiencia traumática. La obra es una representación visceral de un momento crucial en su infancia, cuando descubrió la traición de su padre a través de una relación extramatrimonial.

La escultura muestra el cuerpo desmembrado de su padre sobre una mesa, mientras ella y sus hermanos lo consumen.

Esta obra de Bourgeois ofrece una ventana única hacia la expresión de emociones crudas y dolorosas.

La representación visual de la ira, el odio y el deseo de venganza me ha servido como referencia para explorar la complejidad de las emociones. La obra de Bourgeois destaca la importancia de confrontar y materializar las experiencias traumáticas a través del arte, influyendo directamente en mi elección de abordar la relación conflictiva con mi abuela de la misma forma.

Referentes Artísticos

Relato del Papa Inocencio X" (1953)

Francis Bacon

Francis Bacon, pintor expresionista, busca plasmar la tragedia de la existencia humana en su pintura Relato del Papa Inocencio X. Inspirada en el retrato original de Velázquez, la interpretación de Bacon presenta al Papa con una expresión deformada y un grito silencioso. Esta obra refleja la obsesión de Bacon por la deformidad y la putrefacción humana, sirviendo como una exploración visual de la angustia y la marginación que él mismo experimentó debido a su orientación sexual.

En Relato del Papa Inocencio X, he encontrado una fuente de inspiración para desarrollar el personaje de la abuela en mi obra. La representación de la deformidad y la oscuridad en la pintura de Bacon me ha guiado a proyectar el lado malévolo y demoníaco. La conexión entre la experiencia personal del artista y su obra ha reforzado mi convicción de la importancia de abordar la realidad de las relaciones conflictivas a través de la expresión artística, incluso cuando la representación puede resultar incómoda o perturbadora.

Referentes Artísticos

Relato del Papa Inocencio X" (1953)

Francis Bacon

En conjunto, estos referentes artísticos han proporcionado un marco sólido para mi obra, permitiéndome narrar la relación con mi abuela de manera auténtica y significativa. La conexión entre imágenes y emociones, la catarsis a través de acciones cotidianas, la materialización de experiencias traumáticas y la exploración de la oscuridad emocional han sido aprendizajes clave. En última instancia, estos referentes refuerzan la convicción de que el arte no solo es una expresión estética, sino también una herramienta poderosa para la transformación personal y la comprensión de las complejidades humanas.

El vínculo entre la experiencia del artista y su obra destaca la autenticidad y la honestidad como elementos fundamentales en la creación artística, permitiendo a los espectadores sumergirse en la realidad cruda y compleja de las relaciones familiares.

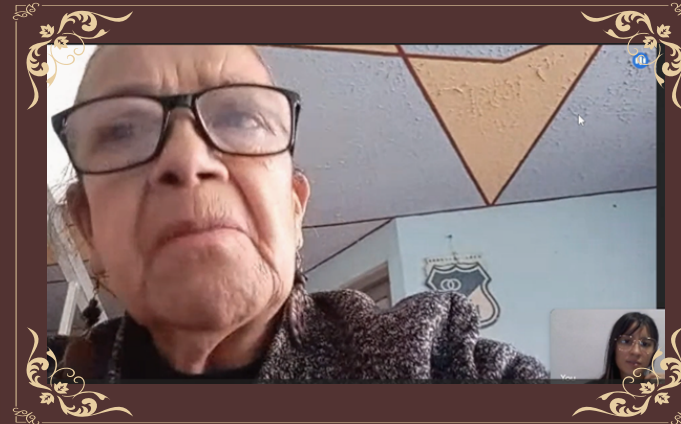
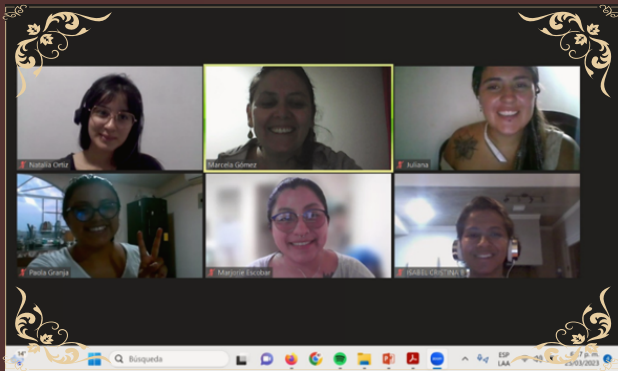
Desarrollo de la Obra

Para la creación de obra fue necesario un medio audiovisual en el cual pudiera construir todo el esquema mental de lo que constituiría, y el video arte fue el medio idóneo para lograrlo.

El video arte es una expresión artística que se ha venido usando especialmente con la masiva accesibilidad a las videocámaras; en búsqueda de posibilidades encontré que necesitaba describir el proceso de catarsis en un lenguaje de movimiento, necesitaba una narrativa sobre la cual exponer mis emociones para plasmar la historia. Por esta razón, encontré en el videoarte las bases para edificar la obra, porque me permitiría extenderme tanto como fuera posible, además de crear el ambiente y modificarlo tanto como lo necesitará, y finalmente el margen de experiencia usando las herramientas digitales como medios de creación me daban un alto alcance para conseguir lo que me propusiera.

De esta forma, el video arte fue el medio, pero no me bastó con eso, también fui encontrando en el lenguaje del stop-motion una técnica concisa y dinámica para contar mejor la historia jugando tanto con lo digital como con lo análogo teniendo un campo de acción completo, dispuesta a ejecutar todas las ideas que pasaban por mi mente.

Desarrollo de la Obra

Además, es importante mencionar que durante el proceso de reflexión también investigué el álbum familiar, y junto con la Tía Miriam Fabiola pude cuestionar la vida de la abuela, ella es la sobrina de mi abuela, y gracias a una pequeña reunión virtual tuve la oportunidad de profundizar sobre los relatos más importantes en la vida de mi abuela y mi bisabuela, pues tuvo la fortuna de conocerlas.

Así como también participe del taller: 'La Chispa de Doña Anita', cita virtual que se realizó el día 25 de marzo, en este taller se habló de las raíces ancestrales y como transformar la perspectiva patriarcal que las minimiza. El taller fue un espacio para desbordar mis sentimientos respecto a mi abuela, allí pude admitir las cosas que me costaba decir en voz alta mientras intentaba honrar su vida, cosa que no salió para nada como se pensaba, pero que me sirvió para hablar

Desarrollo de la Obra

Narrativa

Este elemento es un género literario que funciona para contar una historia, en mi obra pese a que el proceso es catártico comprendí que era necesario contar la historia a grandes rasgos no desde los hechos concretos, sino desde las emociones que me produjeron, pues al recrearlas me permitía expiarlas.

Con esta expiación lograba depurar todas las emociones que tuve reprimidas por largos años en mi mente y en mi corazón.

Por lo tanto, la narrativa fue un elemento clave que representó un desafío, no sabía por dónde comenzar, ni que emociones concretas debía evocar, por ende, el proceso fue doloroso, largo y constante.

La narrativa de ficción me permitió abarcar la historia desde lo emotivo, volcando imaginarios con las fotografías del álbum familiar. Las fotografías fueron una segunda pieza clave dentro del desarrollo, con estas pude unir las representaciones con los movimientos concretos, con las acciones que debían describirlas. Usando el álbum realice una selección y categorización de estas, dejando las más idóneas.

Desarrollo de la Obra

Narrativa

Para este punto, ya tenía claro el medio, la técnica y el recurso principal, sin embargo, descubrir cual sería el guion de la historia me tomó más tiempo, pues era importante que estuviese contada desde la metáfora poética.

La metáfora poética podía explicar la obra desde una perspectiva íntima, subjetiva, abstracta y experimental agregándole profundidad y riqueza al audiovisual. Con ello, pude darle vida a una joven que pone en duda su relación familiar con su ascendencia femenina (específicamente con la abuela materna), entrando en conflicto interno que desemboca frustración, rabia y rencor hacia esta figura de autoridad y poder en su vida de infancia y adolescencia, no obstante, la joven encuentra en esta figura un reflejo de otras, de ella misma incluso, generando una profunda huella que permite el divino proceso de sanar buscando el perdón propio y luego el perdón del otro. (De su abuela).

Desarrollo de la Obra

Storyboard

El storyboard es una serie de imágenes o viñetas ilustrativas organizadas de manera secuencial que se utilizan para representar visualmente la narrativa de una historia, en este caso desde el videoarte. Cada viñeta del storyboard representa una escena o momento clave en la historia, y suele ir acompañada de notas descriptivas o diálogos que proporcionan información adicional.

Este elemento fue una herramienta esencial en la fase de preproducción de mi obra, ya que me permite planificar y organizar la estructura visual de mi narrativa, visualizando todos los momentos claves necesarios para que la historia tuviera coherencia interna.

Mi storyboard se compone de 12 escenas claves donde expongo un inicio, un nudo y un desenlace, usando la metáfora poética como lenguaje principal para conectar las emociones con el significado de cada componente gráfico en la obra.

A continuación, presento cada escena explicando cual es la relación imagen-concepto que desarrolle como núcleo narrativo:

Desarrollo de la Obra

Storyboard vista general

Escena 1

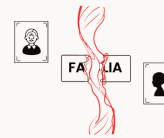
Inicia con un par de fotografías unidas: que poco a poco van abriéndose hasta salir del plano.

Escena 2

Cuando las fotografías familiares salen del plano, al fondo se revelan dos imágenes. Dos mujeres jóvenes y una pregunta entre ellas.

Escena 3

De pronto la pregunta empieza agitarse y del centro se desprende un hilo rojo que expande cada vez más hasta envolver las fotografías.

Escena 4

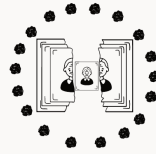
Finalmente el hilo termina cubriendo ambas imágenes mientras el papel se desdora lentamente. La escena acaba cuando el hilo se vuelve un círculo cada vez más pequeño hasta desaparecer.

Escena 5

El plano inicia con flores marchitas que van formando un círculo, este círculo termina cerrándose entre ellas.

Escena 6

A continuación esta círculo se vuelve abrir y nos entrega una fotografía, esta foto se rasga a la mitad y nuevamente encontramos otra foto, un nuevo rostro y se crea un proceso de quietud repetitivo hasta llegar a una pequeña fotografía.

Escena 7

Este nuevo rostro es girado hacia abajo, dejando su cabeza al revés, y superpuesta vemos la cruz que va girando con la imagen, representando la invidualidad.

Escena 8

En este punto, la escena se concentran en la imagen girada, deformando y disolviéndola, hasta tener de nuevo una perspectiva mirada del rostro, en este punto máximo, encontramos una sobre exposición de otro rostro.

Escena 9

Después del quibre vemos la foto cerrarse lentamente una tras otra, capa a capa, percibimos como vuelven a alinearse lo más cerca posible hasta regresar al punto de partida. Ante la última foto, el escenario cambia ligeramente para terminar con un hilo que va cosiendo hasta reparar la separación entre la foto.

Escena 10

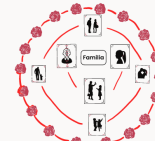
Re aparecen en el escenario flores frescas, vivas y vibrantes y con ella la imagen de la fotografía cosida y alrededor se posición hasta formar un círculo, distintas imágenes del personaje principal que podemos representar como acciones positivas.

Escena 11

Estas fotografías del personaje se acumulan con la llegada de otros personajes secundarios que acompañan la escena, re aparece el hilo rojo conectando a cada uno de ellos entre sí.

Escena 12

Finalmente, dos únicas fotos se centran para mostrarnos una anciana y una niña pequeña, encontradas en una misma toma, el hilo rojo tira de ellas para unirlas y redimir una sola palabra: FAMILIA.

Desarrollo de la Obra

Storyboard por escenas

Escena 1

Inicia con un par de fotografías unidas que poco a poco van alejándose hasta salir de plano.

Esta escena representa el inicio de la narrativa, una que nos abre la escena con las fotografías saliendo de la carta, representando la llegada de la familia como un mensaje que ha sido enviado para retomar la historia familiar como el misterio que es, para descubrir quienes son los personajes relevantes y de que se trata.

Desarrollo de la Obra

Storyboard por escenas

Escena 2

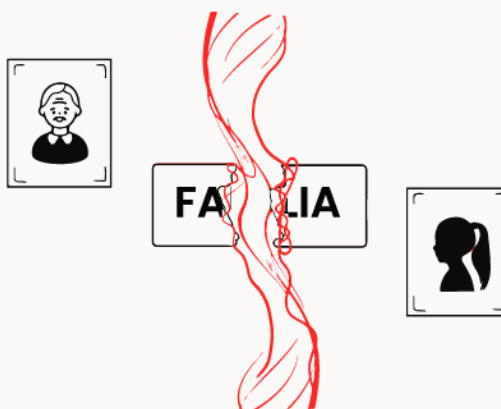
Cuando las fotografías familiares salen del plano, al fondo se revelan dos imágenes. Dos mujeres jóvenes y una pregunta entre ellas.

En esta escena puse en evidencia los dos personajes principales, una joven y una anciana, creando un paralelismo no solo entre edades sino también entre muerte y vida, entre experiencia y novedad, entre juventud y vejez. A su vez ambas oposiciones se preguntan si son familia, si estas diferencias también las une.

Desarrollo de la Obra

Storyboard por escenas

Escena 3

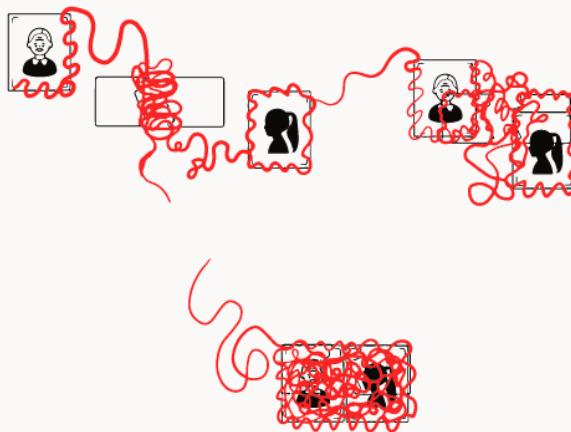
Depronto la pregunta empieza agrietarse y del centro se desprende un hilo rojo que expande cada vez más hasta envolver las fotografías.

Esta tercera escena simboliza la ruptura entre nosotras, el único posible concepto que me permitía sentir que éramos algo se atraviesa por la representación de los lazos sanguíneos, de todas las generaciones anteriores.

Desarrollo de la Obra

Storyboard por escenas

Escena 4

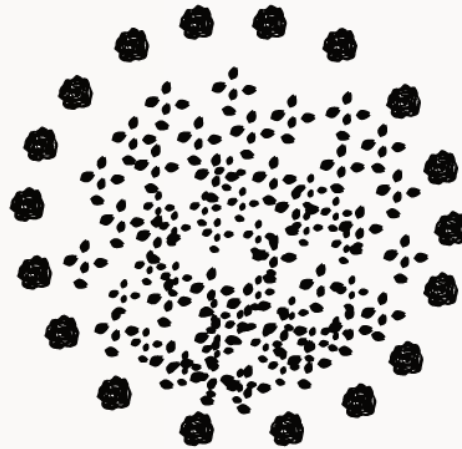
Finalmente el hilo termina cubriendo ambas imágenes mientras el papel se desborona lentamente, la escena acaba cuando el hilo se vuelve un círculo cada vez más pequeño hasta desaparecer.

Estos hilos abrazan ambas representaciones de nosotras, envolviéndonos no solo literal sino metafóricamente nuestra dudosa relación. Este envolvimiento representa la aparente cercanía que tenía con ella.

Desarrollo de la Obra

Storyboard por escenas

Escena 5

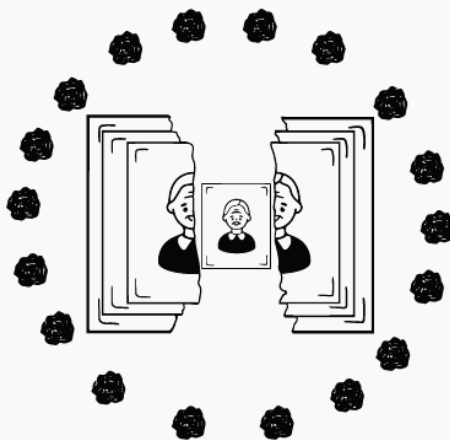
El plano inicia con flores marchitas que van formando un círculo, este círculo termina cerrándose entre ellas.

La escena 5 marca un “segundo tiempo” simbólico en donde solo vemos pétalos de rosas marchitas en tono negro, que van formando un círculo, este círculo representa el proceso cíclico de amar y odiar sin poderse definir del todo. (Pero que poco a poco lo hará)

Desarrollo de la Obra

Storyboard por escenas

Escena 6

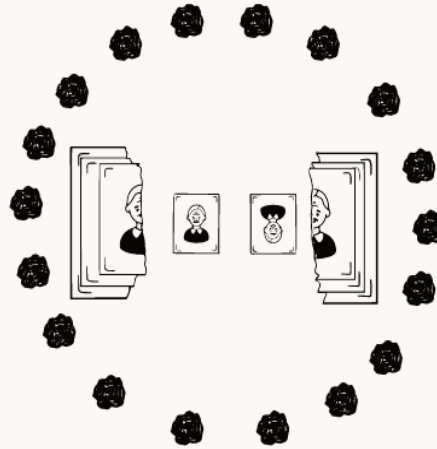
A continuación esta círculo se vuelve abrir y nos entrega una fotografía, esta foto se rasga a la mitad y nuevamente encontramos otra foto, un nuevo rostro y se crea un proceso de quiebre repetitivo hasta llegar a una pequeña fotografía.

La escena 6 releva lo que escondía el círculo de pétalos marchitos, nuevamente la anciana, esta vez va capa a capa siendo destrozada para entregarnos una diminuta foto de la misma mujer que nos revelará quien realmente es. Esta mujer es diminuta porque a diferencia de las escenas anteriores aquí está próxima a revelarnos su secreto. Y se destrozán las capas porque cae ante nosotros esta supuesta figura de bondad que representaba.

Desarrollo de la Obra

Storyboard por escenas

Escena 7

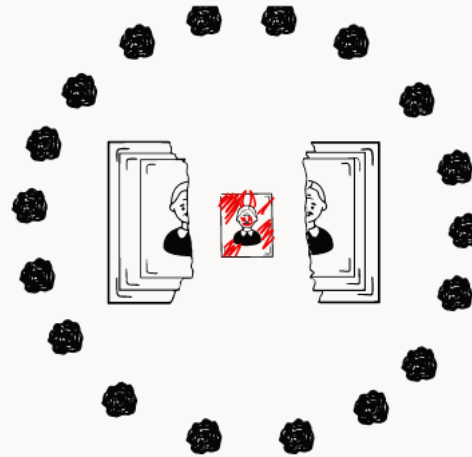
Este nuevo rostro es girado hacia abajo, dejando su cabeza al revés, y sobreexpuesta vemos la cruz que va girando con la imagen, representando la maldad.

La escena 7 revierte la imagen en señal de maldad, aquí quise aludir a las típicas películas de terror que al ver una cruz girando hacia el otro lado representa la entidad o entidades malignas que se materializan, de esta misma forma, la imagen torna el mismo proceso hasta quedar totalmente opuesta a su posición inicial. Esta representación alude a sacar el otro lado de la moneda, esa otra "cara" que todos tenemos, ese aspecto oscuro y posiblemente vil que alguna vez hemos tenido con otros y con nosotros mismos.

Desarrollo de la Obra

Storyboard por escenas

Escena 8

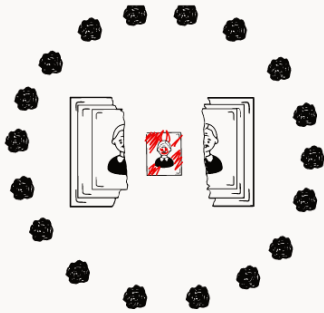
En este punto, la escena se concentra en la imagen girada, deformandoy disolviendola, hasta tener de nuevo una perspectiva alineada del rostro. en este punto máximo, encontramos una sobre exposición de otro rostro.

La escena 8 finalmente se encarga de desenmascarar a esta aparente anciana bondadosa, y nos trae un demonio femenino añil y sádico que quiere demostrarnos su superioridad, aplastarnos con su fuerza y maldad. Esta escena 8 se compone de tres fases distintas:

Desarrollo de la Obra

Storyboard por escenas

Escena 8

En este punto, la escena se concentran en la imagen girada, deformandoy disolviendola, hasta tener de nuevo una perspectiva alineada del rostro. en este punto máximo, encontramos una sobre exposición de otro rostro.

Fase 1: Demonio

En esta fase su imagen pasa de ser una pequeña representación para tomar parte importante de la pantalla, es central y nos enseña sus cuernos, su falsa sonrisa y sus ojos vacíos. Sus cuernos, todos los que le puso mi abuelo a lo largo de su vida en pareja.

Su falsa sonrisa, todas las que dio para pretender ser esa mujer fuerte y capaz que la vida misma la obligo a convertirse.

Sus ojos vacíos, esperando solemnemente el fin de sus días en la tierra.

Fase 2: Negativo

El negativo pretende ser el punto álgido de la escena en donde la misma imagen se convierte en negativo, pasando todo lo que antes era luz en oscuridad, de esa misma manera se representa en ella, pero con un detalle diferente, aquí entramos a apreciar las letras que se repiten una y otra vez:

No fuimos, No somos, No seremos

Como la aceptación de la realidad, frenética inconclusa y agridulce.

Es la descripción de ese nudo en la garganta por reconocer que, aunque fuera mi abuela, nunca en la intimidad del hogar se sintió el acogimiento y el amor genuino e incondicional, simplemente el cuidado físico y la amabilidad.

Fase 3: Espejo

Esta última fase es la conexión para descubrir que detrás de esa maldad endemoniada, también estaban sus propios pasados, sus propios ancestros, también estaba yo, también coexistíamos.

Desarrollo de la Obra

Storyboard por escenas

Escena 9

Después del quiebre vemos la foto cerrarse lentamente una tras otra, capa a capa, percibimos como vuelven a alinearse lo más cerca posible hasta regresar al punto de partida. Ante la última foto, el escenario cambia ligeramente para terminar con un hilo que va cosiendo hasta reparar la separación entre la foto.

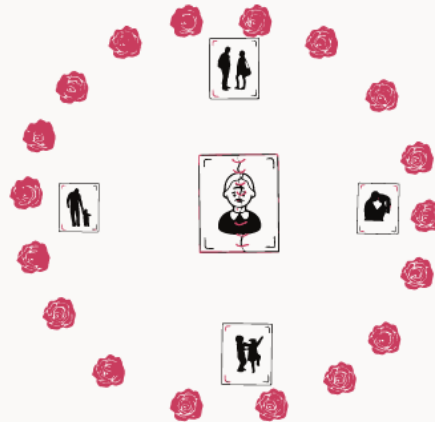
La escena 9 representa un “tercer tiempo” que nos enseña algo completamente diferente a los que habíamos visto, aquí todas las capas destrozadas terminan sellándose para finalmente cerrarse en una última foto, esta foto procede a ser “cosida”. Esta acción de coser es el deseo genuino de sanar, de buscar el perdón al entender que dentro de nosotros también habita esa maldad, que no somos ni malos ni buenos y que nuestros actos por muy viles que sean pueden repararse, pueden cambiar, pueden transformarse y ser algo mejor.

Aquí es donde mi deseo de perdonar se revela.

Desarrollo de la Obra

Storyboard por escenas

Escena 10

Re aparecen en el escenario flores frescas, vivas y vibrantes y con ella la imagen de la fotografía cosida y alrededor se posición hasta formar un círculo, distintas imágenes del personaje principal que podemos representar como acciones positivas.

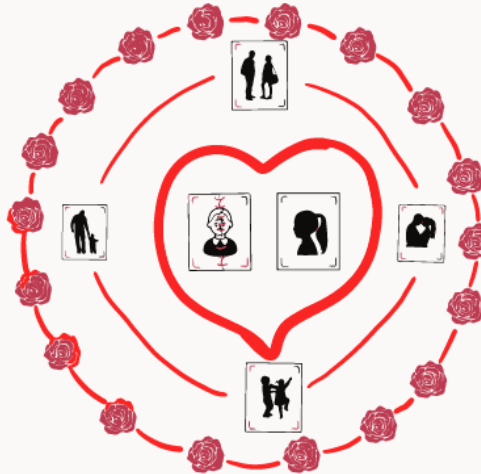
La escena 10 nos trae personajes alternos que son rodeados por un círculo de pétalos rojos, los pétalos ya no representan muerte, ahora representan vida, ahora significan algo fresco, algo nuevo entre tanta mortandad.

La anciana cosida toma protagonismo al centro, sin perder de vista las otras versiones de ella misma, reconociendo otras épocas en su vida donde fue verdaderamente feliz, donde posiblemente fue ella misma, con toda la libertad que eso implicaba.

Desarrollo de la Obra

Storyboard por escenas

Escena 11

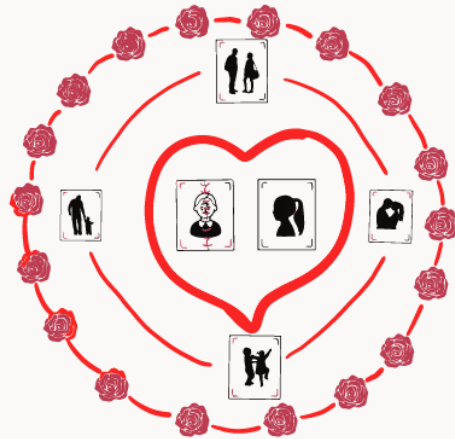
Estas fotografías del personaje de acumulan con la llegada de otros personajes secundarios que acompañan la escena, re aparece el hilo rojo conectando a cada uno de ellos entre sí.

La escena 11, nuevamente los hilos, esta vez para reforzarnos que el vínculo de consanguinidad y todo el peso de las experiencias pasadas, todo el conocimiento y poder que carga nuestro árbol genealógico permitiendo que ese hilo rojo nos envuelva y nos conecte.

Desarrollo de la Obra

Storyboard por escenas

Escena 11

Estas fotografías del personaje se acumulan con la llegada de otros personajes secundarios que acompañan la escena, re aparece el hilo rojo conectando a cada uno de ellos entre sí.

Como escena final, elegí agregar una última foto, una donde de nosotras dos pudiera nacer algo más que el dolor, algo más que el silencio o el vacío, que pudiera nacer el amor que alguna vez hubo en nuestros ojos al encontrarnos.

Por esta razón antes de que el círculo terminara engúllenos aparece esta fotografía de nieta y abuela juntas en épocas más joviales y circunstancias más favorables, donde todo parecía nuevo y hermoso, donde nada ni nadie podía lastimarnos, donde entendíamos que, aunque no nos quisieran como queríamos no significaba que la otra persona no estaba queriendo como ella podía y sabía querer. Allí cosemos nuevamente el concepto de familia y antes de que se cierre el telón desaparecen los signos de interrogación. Ahora ya no es una pregunta, ahora es una afirmación.

Desarrollo de la Obra

Pre-pro-post

Las fases de producción de mi obra las dividí en tres momentos: Preproducción en donde organizo, planeo y estructuro como ejecutaré cada escena, Producción en donde ubico los elementos, la luz, el color y compongo las escenas definidas y Posproducción, en donde utilizo herramientas digitales para editar las escenas, corregir color y agregar efectos especiales.

1. Preproducción: el proceso de preproducción inicio estableciendo una narrativa clara, después creando el storyboard escena por escena, y finalmente seleccionando y adquiriendo los materiales necesarios para la composición final.

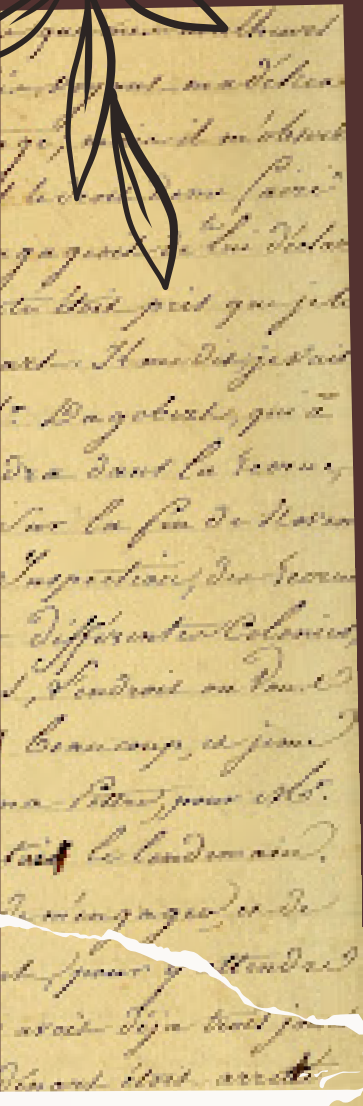
Durante el inicio de la preproducción me encontré con el reto de definir los momentos claves, así como los elementos simbólicos de representación, ambos ítems tuve que resolverlos a medida que imaginaba cada escena, analizando la coherencia y su correlación como parte de un todo. Modifique el storyboard unas 5 veces o más, buscando los detalles, el color, la luz y el nivel de composición necesarios para ambientar las escenas.

Mi mayor temor era concretar demasiado, narrar experiencias explícitas, inicialmente la obra llevaría un audio, pero con el avance del storyboard empecé a desarrollar de sobremanera las simbologías a tal punto que no vi la necesidad de incluir sonido.

Las imágenes por sí solas tenían la suficiente carga emocional como para expresar correctamente cada sentimiento. En los pétalos, el hilo rojo, la carta, y la aguja encontré esas alegorías que daban significado a cada escena.

Desarrollo de la Obra

Pre-pro-post

Desarrollo de la Obra

Pre-pro-post

2. **Producción:** el proceso de producción lo realice en tres tiempos diferentes, de la escena 1 hasta la 4, de la 5 hasta la 8 y de la 9 hasta la 12.

Utilizando un trípode, luz natural y una mesa de escritorio, iba creando foto por foto hasta conseguir el resultado deseado. Para este proceso fue indispensable la repetición para conseguir un nivel óptimo.

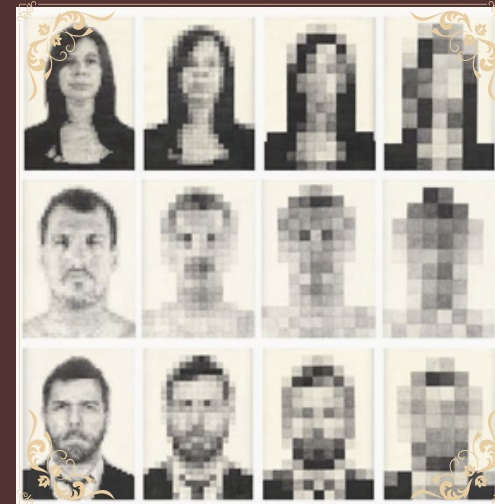
En la fase de producción necesitaba siempre tener un mismo nivel de luz natural, aunque aquello era imposible, en ciertas horas del día empezaba a reconocer la potencia lumínica, pese a que lo tuve en cuenta, en la obra final se registra diferentes niveles lumínicos, ya que por mucho que corregí, cada fotograma lleva su propio estándar de brillo y muy a diferencia de lo que pensaba, este factor me demostró que no era relevante ni importante mantener un nivel perfecto de luminosidad, considero que incluso con esas diferencias aportaba una atmosfera única, con saltos de luz interesantes y místicos.

3. **Postproducción:** el proceso de postproducción fue la etapa final de la creación y una de las más largas. Aquí utilice técnica mixta para construir la escena 8, donde tenía claro cuáles y cuantas animaciones debía crear. Algunas de las herramientas que use fue Adobe Illustratiór, Photoshop y Premier Pro.

Para esta fase, usé varios efectos que encontré en Pinterest, en donde pude inspirarme para subdividir por “niveles” los efectos digitales que incluí en el punto álgido de la obra, algunas imágenes guías fueron las siguientes.

Desarrollo de la Obra

Pre-pro-post

Desarrollo de la Obra

Pre-pro-post

Estas referencias de efectos me sirvieron como material de base para mezclar y construir mis propias definiciones, reforzando cada capa de efectos, que, aunque no estuvieron descritos detalladamente en el storyboard si fueron parte del imaginativo en postproducción, dándole el toque entre técnica mixta analógica y digital creando una sincronía armoniosa entre ambas.

Cabe destacar que algunos de los procesos que use al realizar edición fueron:

- Eliminar fondo, necesario para ambientar sobre lienzo negro.
- Unión de cuadros, básico para generar el movimiento fluido de las escenas.
- Corrección de luminosidad, color y tonos, necesarios para mantener un estándar lumínico.
- Efecto VSH, es el efecto óptico final.

Fase 1: Reminiscencia

"La familia tiene una memoria.
Lo que de ella sale a la luz es un regalo para nosotros."

Bert Hellinger.

Hablar de la familia, es una consigna de que debo mirar al pasado para recordar, recordar la familia como lo era en mi memoria, recordar todos los eventos hermosos y tristes, recordar los paseos, las fiestas, las risas y los velorios.

Hablar de la familia es deconstruir mi familia, es ralentizar el tiempo para enfocar el pensamiento en un recuerdo, uno de los millones que tengo en mi memoria. La familia un conjunto de individuos ligados por lazos sanguíneos que comparten una estrecha e íntima relación de experiencias vividas, que se van acumulando con los años y la edad.

Hablar de mi familia, es hablar de mi infancia, es hablar del pasado, es hablar de quien era y entender en lo que me convertí. Hablar de familia es encontrar en ellos representaciones. Hablar de mi familia es hablar de mi origen.

Sin embargo, hablar de mi familia también es hablar del intento de ser familia. Porque las familias son vínculos que cada individuo decide fortalecer, el cual no siempre es fructífero o positivo. A veces esos vínculos pueden ser nocivos, y completamente dañinos para los integrantes.

Fase 1: Reminiscencia

Y esta es mi historia, la de una abuela y su nieta cuyas identidades crecieron atravesadas por vínculos no correspondidos, afectando y prolongando la decadencia afectiva desde el más sacro silencio.

A la edad de 10 años me fui a vivir a casa de mi abuela, por aquella época ya era viuda y vivía sola. Nos fuimos mi madre y yo con todas nuestras cosas, dejar el barrio y olvidar los amigos no fue fácil, fue un proceso doloroso, nunca quise dejarlos, pero a esa edad no tenía opción para decidir.

Mi abuela fue y ha sido (desde que tengo memoria) el mejor hombro sobre el cual recostarse, es una mujer que siempre ha estado allí para sus hijos, y con mi madre, no fue la excepción. Vivir con ella cambio el rumbo de mi vida, porque después de esa decisión el recuerdo es totalmente diferente.

Mi abuela en sus años vigorosos fue enfermera y era además reconocida en el barrio por ser una partera nata, una de las mejores al servicio de la salud. Y en mis primeros años de vida fue quien me cuidó cuando desarrollé anorexia a una corta edad, todavía era casi una bebé, pero el abandono al que estuve sometida por las señoras que me cuidaban en aquel entonces fue ascendiendo hasta desarrollarla completamente.

Fase 1: Reminiscencia

En ese momento mi madre era una mujer intentando reincorporarse a la vida laboral, necesitaba trabajar y era docente de vereda, no podía cuidarme y me dejaba en guardería con señoras que prometían hacerlo. Pese a ello, enfermé y pensar en la abuela fue la mejor solución, ella me cuidó los meses que fueron suficientes para recuperarme.

Con el paso de los años, recordar como cambio el rumbo de mi vida a su lado, es admitir que ha impactado una gran parte de mis años de infancia y adolescencia. Pero más que admitirlo es reencontrarme con ese otro lado, el otro lado de ser su nieta.

Fuera de los momentos de cuidado y amabilidad, ella también fue una mujer de un carácter muy fuerte, un absoluto radicalismo, de pensamientos conservadores estrechos, densos y definidos. En nuestra familia pese a la violencia física y psicológica de mi abuelo, yo solo tengo recuerdos una mujer matriarcal, una mujer que pocas veces vi o escuché llorar, una mujer seria, de mirada temple y voz firme. Con esta mujer crecí durante 10 o más años de mi vida.

Fase 1: Reminiscencia

Con esta figura de mujer, de abuela, que pese a la respetuosidad jamás sentí un verdadero vínculo amoroso, jamás una caricia de comprensión, ni de ternura, conmigo nunca tuvo acercamientos físicos ni emocionales, éramos una especie de recién divorciados.

Y la realidad es que, mi madre desde muy joven fue la primera en tener hijos, tuvo tres hermosas niñas que hoy son mis hermanas, pero después de años de un matrimonio adolescente mal llevado, violencia y abusos de toda clase mi madre finalmente pudo terminar esa relación. Yo no nací de esa relación, yo vine 20 años después del nacimiento de su primera hija. Nosotras somos en total 4 mujeres, pero yo soy fruto de otro vínculo, uno nuevo y diferente con el que hoy es mi padre.

Crecí junto a dos de mis tres hermanas, y por eso en mi memoria y en mi corazón siempre son y serán mis hermanas, pero mi abuela de cuyo pensamiento conservador y ultra religioso no concebía terminar una relación matrimonial “sagrada” ni, aunque viviera momentos de extremo abuso y violencia física y psicológica. Ella no pudo perdonarla ni dirigirle la palabra durante un largo año, el silencio y la distancia emocional siempre han sido el recurso para ejercer su autoridad e indiferencia.

Fase 1: Reminiscencia

Pese a ello, y no siendo suficiente, con el pasar de los años nací yo, y de nuevo, mi abuela no pudo perdonarla, a veces siento que en el fondo de su corazón nunca pudo perdonar que tuviera una cuarta hija por fuera del sagrado matrimonio, frente a sus ojos hoy reconozco que yo siempre fui una niña bastarda.

Una niña nacida fuera del matrimonio, nada nuevo para la sociedad de hoy, sin embargo, hace 22 años, no era lo mismo. Especialmente en el tipo de familia que somos, con un núcleo religioso y conservador importante. Pero aquello hubiera sido suficiente si no fuera porque también el paso de los años y las circunstancias nos obligó a recurrir a la abuela.

Durante estos años de mi vida con ella, nunca fui consciente de era una nieta bastarda. En mi cabeza infantil estaba la extraña figura matriarcal de la abuela, impotente, fuerte y hasta miedosa. Desde lo más íntimo de la casa, empecé a reconocer el trato diferencial que tenía con el resto de los miembros de la familia, especialmente empecé a compararme con las primas. La abuela tenía sus favoritos, siempre lo supe, pero nunca entendí por qué.

A día de hoy, a casi cuatro años de su muerte, pienso en retrospectiva todas las cosas que viví con ella, los pequeños gestos de indiferencia y odio, siempre sentía esa enorme y pesada energía de rencor, en sus ojos pocas veces pude obtener una mirada de amor o siquiera ternura.

Fase 1: Reminiscencia

Desde la más tierna edad, recuerdo querer ayudar en la casa, aprender a barrar y limpiar y nunca me lo permitía porque en sus palabras: Yo nunca podría hacerlo igual de bien a ella. Y bueno, obviando que era una niña y seguramente no podría hacerlo exacto, el sentimiento que generaba sus palabras en mi era tan hondo, tan intenso, que para la adolescencia ese dolor se había convertido en una sola emoción: Odio. Creí siendo consciente de que la odiaba y cuando olvidaba porque la odiaba sucedían circunstancias que me permitían encontrar la respuesta.

La odiaba tan profundo, tan inmensamente fuerte, era tan doloroso lo que sentía que solo podía expresarlo con un largo y tedioso odio, y como no sabía odiar, fui aprendiendo mientras la miraba odiando. Era una mujer tan fuerte tan fuerte, que cuando odiaba no lloraba, odiaba con tanta pasión que el silencio insoportable quebraba la casa y enfriaba su corazón.

El odio fue creciendo conmigo, fui gestando una emoción tan insoportable en el alma, que vivir con ella me generaba un repudio total, y poco a poco me convertí en su pesadilla, en su nieta descarriada, en la oveja “negra” de la familia. Mi odio era tal que solo encontraba mi razón de ser saboteando sus días. Solo sabía ser yo a través de ese odio tan insaciable.

Fase 1: Reminiscencia

Y así fui encontrando mi estilo, mi identidad como mujer, como persona, como nieta. Pero cuando murió, después del primer año, ese odio empezó a nublarse. Ya no sabía que era, ya no sabía cómo expresarlo, con el paso de los días y los años ese odio se convirtió en tristeza, un océano inmenso e insoportable de dolor, llanto y desesperación. Era un bucle infinito donde revivía una y otra vez porque deseaba verla muerta si ahora que lo está ya no tiene sentido. Había olvidado o ignoraba por completo, que desarrolle toda mi identidad y razón de ser alrededor suyo.

¿Como puede ser posible?

Se siente como una película de drama y sarcasmo, pero la realidad siempre es peor que la ficción.

Mi identidad de oveja negra, chica descarriada y rebelde, se fue difuminando como un personaje plano de novela juvenil. Fui perdiendo el sentido de todas las cosas que antes me gustaban, ya no podía encontrarme en ellas, ya no sentía la misma pasión, ya no sentía el odio que era el motor en mi vida.

Ya no sentía nada, o eso pensaba, al final solo quedaba esa angustia y tristeza infinita que no podía definir ni reconocer, no sabía de donde venia, ni que hacía conmigo.

Fase 1: Reminiscencia

Cuando comencé con el proyecto, mis primeras ideas eran confusas, no tenía claro que quería decir, cuál era el tema principal, porque quería decirlo, no entendía por dónde comenzar y que hacer.

Y durante muchísimo tiempo ocupe mi mente en entender mi corazón, repasaba una y otra vez todas las cosas, las sensaciones, los recuerdos, intentaba conectar todo esto que pasaba. Intentaba con tanta desesperación que a veces ya no podía continuar, el ejercicio de exploración visual me tomo mucho tiempo, y el de escritura era y todavía hoy es insoportable.

Porque se siente como quedarse desnuda y descubrir que no tienes cuerpo, que eres un ente amorfo con un hueco tan inmenso que no cabe en la habitación, es descubrir en otros ojos esa infancia, reconocer el profundo dolor en la mirada de una chiquilla y comprender que jamás tuvo la culpa y que su odio fue una herramienta de superación personal, uso el odio para vivir a pesar de sus circunstancias al lado de un ser tan amorfo como el que hoy es ella.

Fase 2: Revelaciones

“Las cosas no cambian; cambiamos nosotros.”

Henry David Thoreau

Descubrir que no somos tan diferentes fue la primera de las revelaciones, comprender que al morir mi abuela dejó una huella indeleble en mi identidad me atemorizó, odiaba como era, odiaba su forma de verme, odiaba su forma de hablarme, odiaba como me trataba, odiaba quien yo era para ella.

Pensar que teníamos un mínimo parecido suponía un insulto, no quería ser como ella. Toda la personalidad que había desarrollado al crecer era fruto de esa lucha, yo era su oposición, en el fondo era lo que disfrutaba, lo que tenía sentido para mí.

Pero, cuatro años después, terminar la universidad, empezar a trabajar formalmente y vivir en pareja me han demostrado que no soy tan diferente a lo que fue.

Al despertarme por las mañanas soy consciente de que mi testarudez, mi rencor y mi soberbia se parecen a la de ella. Siempre fue mi maestra, me enseñó a odiar para después enseñarme a perdonar.

Ese perdón surgió luego de largos encuentros en la penumbra, en la sombra de mi sombra, en lo más recóndito de mi ser, en ese espacio sereno, que sucede luego de una borrasca. Ese perdón es el resultado de un proceso de reflexión interior que duro años inconsciente, hasta que decidí volverlo proyecto de obra.

No nace de un milagro, ni de un encuentro sagrado. Nace de la desnudez de saberse nadie, para percibirse en el otro.

Fase 2: Revelaciones

Así fue como llegó, tras pasar días enteros andando en círculos perfectamente viciosos, en pensamiento recurrentes y emociones atrapadas, en mi mente nada podía escapar, nada se iba ni, aunque lo olvidara, volvía siempre al amanecer.

No se puede huir de una misma, no hay sitio a donde escapar, no hay forma de darse la vuelta y desaparecer si todavía soy materia.

Pero mirar al futuro nunca había sido tan desértico, nunca me había costado imaginarme con todos mis grandes sueños. Después de su muerte, después de no llorarla hasta llorarla, comprendí que no podía verme teniendo una familia. No podía verme construyendo una o creando vínculos sólidos, genuinos, verdaderos.

Nunca antes había sido relevante construir familia o consolidar vínculos, no fui una niña que recibiera educación emocional, sin embargo, me ha bastado madurar para comprender que todo en la vida son relaciones, son experiencias compartidas en el tiempo... son historias.

Para tener una vida plena es necesario crear historias, tener vínculos genuinos con amigos, amores y familia. Es incluso más ridículo pensarlo en el contexto histórico de la sociedad, en un mundo cada vez más “productivo” y agitado; nunca me he considerado una persona relevante espiritualmente, sin embargo, admito que al continuar con esta desgastante lucha interna lo único que ocasiona es propiciar una y otra vez el mismo ciclo.

Sin oportunidad de salir, sin el deseo de ver más allá de mi propia burbuja de dolor, me encerré en esas experiencias del pasado permitiendo que definan una identidad que se desvanece constantemente.

Fase 2: Revelaciones

Por esta razón, la primera relevación me enseñó la importancia de reconocermé en ella para encontrar que en esencia seguimos siendo humanas, con todo lo que implica, con errores, aciertos, duelos y emociones reprimidas.

La segunda relevación me hizo comprender que, si no hacía algo para liberar mis emociones, podrían desbordar mi carácter para convertirme en una mujer que no quiero ser, no quiero permitir que dominen las relaciones en mi vida, que continúen sesgando mi perspectiva sobre la vida, y mi propósito en ella.

Fue necesario la obra para permitirme reflexionar sobre estas emociones ocultas, negadas y mal vistas, porque, aunque lo sean, no significa que sean menos importantes, y más aún que no tengan consecuencias a largo plazo, porque como he ido identificando, suelen ser patrones altamente comunes en mi familia, provocando una y otra vez que la situación aflore en otras épocas y con otros integrantes.

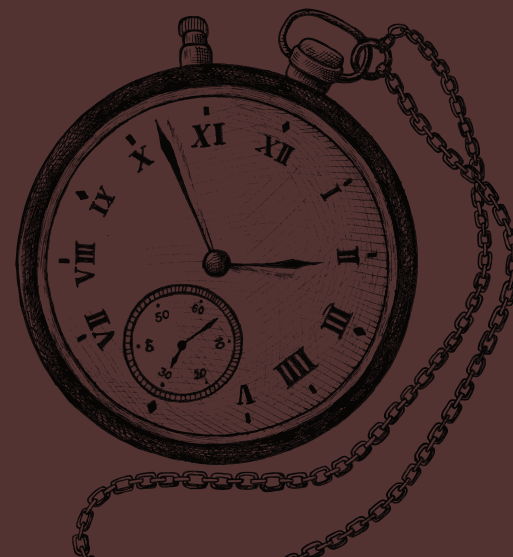
También admito que fue profundamente reparador conocer el pasado de mi abuela, sumergirme en su historia y analizar las situaciones que la llevaron a ser como fue, nuestro entorno termina direccionando un porcentaje importante de nuestras decisiones, la época en la que nació y vivió, son muy diferentes a las mías, así que para mí no hay nada más necesario e importante que reconocer estos factores y aceptarlo.

Fase 2: Revelaciones

"No podemos cambiar nada hasta que no nos aceptamos.
La condena no libera, oprime".

Carl Jung

Hoy decido liberarlo, dejarlo salir, dejarlo ser...odiar y amar no son emociones opuestas, duele más la indiferencia que el odio, duele más la hipocresía que el rechazo honesto. Sin olvidar que todas las situaciones vividas tienen un propósito interno de crecimiento, y aunque mañana no seré la misma de hoy, quiero permitirme odiar y expresarlo, para luego permitirme perdonar y sentirlo profundamente.

Exhibición y Montaje

Para la exhibición de la obra, inicialmente tenía la expectativa de realizar la proyección de la obra sobre un cuaderno tipo álbum familiar de 37*28 cm, sin embargo, después de prueba y error comprendí que realmente no se veía, era demasiado pequeño para que pudiese ser apreciado correctamente.

Por esa razón, encontré viable recrear un marco fotográfico con un tamaño superior, en esta ocasión de 100*70 cm, además quise aportarle un aura al espacio, incluyendo tiras de hilo rojo con fotografías cosidas, expandiendo la experiencia visual del espectador.

La obra fue expuesta el día 25 de noviembre del 2023, en la Casa Cultural de Tunjuelito de 10 am hasta las 6 pm, durante el proceso de montaje decidí agregar hilos interconectados a la pared, justo en los alrededores del marco fotográfico y retazos de fotografías cortadas en distintos pedazos para conectarlas al azar.

A los espectadores el montaje los cautivo y logró llamar su atención, atender a la obra, cuestionar a la artista y saciar su curiosidad sobre los significados que veían.

El marco fotográfico fue realizado en cartón, con volumen en los bordes a base de icopor, incluyendo sus detalles en pintura. Las fotografías fueron impresas en papel fotográfico estándar de 10*8 cm aproximadamente, en el montaje incluí un texto en sala para darle contexto a la exposición.

Exhibición y Montaje

Tributo al Silencio

Sábado 25 de Noviembre

natalia ortiz

3:00pm

Exposición
y conversatorio

Sobre el amor y otras verdades

Casa de la cultura Tunjuelito

Dg. 52 D Sur #27-21. Bogotá

En alianza con Las siempre vivas

Las Siempre Vivas Escuela

A las 5pm, un grupo de espectadores se reunió para ver la obra, al finalizar di una presentación sobre el contexto y las intenciones, también les permití indagar sobre mi proceso creativo y las dudas que surgían respecto a la temática. Hombres, mujeres, niños e incluso familiares pudieron acompañarme en este proceso de exposición.

A continuación, imágenes del evento, texto en sala y proceso de montaje

Exhibición y Montaje

Tributo al Silencio

Sobre el amor y otras verdades

"La familia tiene una memoria. Lo que de ella sale
a la luz es un regalo para nosotros."
Bert Hellinger

La obra es el resultado del ejercicio de catarsis tras la pérdida de su abuela materna, quien durante su infancia y gran parte de su adolescencia fue una figura de autoridad, una segunda madre. Con ella consolidó un vínculo destructivo durante muchos años, fruto del cual nació un gran odio que se convirtió en parte de su identidad: una nieta desobediente que sentía la necesidad de llevar siempre la contraria, de ser "la oveja negra" en la familia. Sin embargo, al fallecer su abuela, parte de su identidad se desvaneció al igual que el odio que convivía con ella. Hoy casi cuatro años después de su muerte, la artista ofrece un tributo a su silencio, ese que durante muchos años se convirtió en su forma de comunicarse, en un mantra que embargaba la casa. Ella invita a mujeres y hombres para que puedan unirse a este tributo, pero esta vez con la intención de romper el silencio sepulcral. A través de su álbum familiar, observaremos una breve crónica de su experiencia de catarsis y transformación, un grito de su propia verdad.

Time-lapse:

<https://www.youtube.com/watch?v=bVVGIYm5VT0>

Presentación de Obra:

<https://youtu.be/u36BG1woftc>

VIDEO ARTE:

<https://youtu.be/jZtH7mo7z6w>

Exhibición y Montaje

Presentación Virtual / Espacio 3D
<https://www.spatial.io/s/Tributo-al-Silencio-Oficial-6621d519c2ca3db840958903?share=2102587715036577899>

Exhibición y Montaje

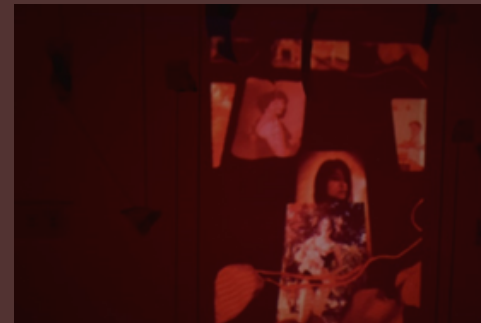
Nota: Es importante mencionar que dentro de mis estrategias de exhibición conté con Marcela creadora del taller Feminista las Siempre Vivas (También del taller la chispa de doña Anita, de la cual participe) para publicitar mi exposición dicho día, la idea era crear un círculo de la palabra, pese a las circunstancias y el tiempo de la convocatoria, ninguna de las mujeres convocadas se acercó al evento, por tal razón tampoco tuve la presencia de la tallerista.

Pero lejos de ser una noticia decepcionante, elegí invitar a todo aquel que estuviese cerca de la exposición, vecinos, amigos e incluso desconocidos estuvieron dispuestos a acompañarme y conocer la obra, gracias a ellos, mi obra tuvo un propósito superior al reconocer que cuando compartes tus procesos personales estos también pueden nutrir los procesos ajenos y entender que todos en algún momento pasamos tiempos de duelo, de odio y rencor con familiares, pero que es parte de la naturaleza humana aceptarlo y sanar como una decisión de madurez que construye a nivel individual.

Montaje de Obra: versión 2

Esta segunda versión, es una decisión de mejorar la calidad de las fotografías y el detalle de la obra, en esta ocasión sobre una blanca pared, en un marco creado con las limitaciones del hilo rojo que todo lo conecta.

Exhibición y Montaje

Conclusiones

Tributo al silencio ha sido un proceso de catarsis liberador, en donde he centrado mi energía en conocer el pasado, permitiendo madurar emociones y pensamiento sumamente reprimidos tanto a nivel familiar como a nivel social.

La obra es una representación del fin al silencio, en donde propongo mi propia forma de gritar y construir el duelo desde un lugar diferente. Desde la reconciliación con el dolor y el odio, para cerrar las etapas de la infancia y generar nuevas y mejores memorias que me permitan continuar con la certeza de ser transparente emocionalmente. Del mismo modo, también soy consciente de que este proceso de catarsis nunca termina, inevitablemente habrá días mejores que otros, donde seguramente querré volver al ciclo vicioso, sin embargo, podré recordar todas las veces que he permanecido aun cuando pensaba que no podía más.

La obra fue un reto que genuinamente vació todas mis fuerzas intentado expresarme, por eso confió que es lo suficientemente clara y contundente para cualquier espectador. Porque no fue fácil revivir esas etapas, ni escribir sobre el pasado. Así como tampoco lo es el duelo, pese a ello, reconozco que hoy tengo una comprensión más amplia e integral de lo que nunca antes tenía, descubriendo que detrás de cada persona habitan sus propios fantasmas, miedos y dificultades

Conclusiones

Además, el proceso de montaje y exhibición resulto ser un mecanismo de aprendizaje, de los cuales aprendí todos los errores cometidos en su planeación y ejecución, recordando que es mi primera vez montando obra, en una ciudad “nueva” con pocos contactos, pero con la enseñanza de convocar y elegir mejor lugar de ubicación, así como construir una estrategia de circulación realista y factible según mis propias posibilidades y por sobre todo, disfrutar más amenamente del proceso, pues aunque fue dolorosa la creación de la obra, no fue negativa la experiencia frente al público, que se mostraron emotivos y dispuestos al diálogo.

Finalmente, quiero agregar que a través de la obra descubrí que estos dramas, duelos y dolores no solo me acontecen a mí, no soy la única en el mundo sufriendo o recordando el pasado con angustia, es ver a los demás y compartir abiertamente las experiencias lo que más me ayudó a conectar. No necesariamente vivimos para sufrir, vivimos para compartir y aprender de las situaciones, por lo tanto, ha sido conmovedor que otras personas también pudieran verlo y reconocer sus propias narrativas en mi obra, creo que es un aporte inigualable que complementa el ejercicio de catarsis. Y nos conecta con el duelo desde una posición de madurez y aceptación tan plena que no hay espacio para nada más.

Bibliografías

- Barrio Maestre, J. M. Belleza y realidad: Elementos de Estética filosófica. Madrid: Editorial Astral. <https://www.teseopress.com/estetica/chapter/la-catarsis-aristotelica/>
- Silva, Armando. (2010). Álbum de Familia, la imagen de nosotros mismos. https://kupdf.net/download/album-de-familia-armando-silvapdf_5c609f06e2b6f53e7cd1ba57_pdf
- Parras, Simón. (2020). Género y memoria: El álbum familiar como huella digital autobiográfica. PDF
- hooks, bell (2000). Todo sobre el amor (2021) Editorial Paidós.
- Castejón, Juan. (2016). Duelo, catarsis y “verdades consoladoras”. PDF.
- Fábregas, Laura. (2023). Un recorrido por la historia de la melancolía: su significado y conceptualización en el arte. Jotdown. <https://www.jotdown.es/2013/03/un-recorrido-por-la-historia-de-la-melancolia-su-significado-y-conceptualizacion-en-el-arte/>
- García, José. (2021). La melancolía y los artistas. Letras Libres. <https://letraslibres.com/revista/la-melancolia-y-los-artistas/>
- MUNAD. (s.f.). Energías que habitan los espacios. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. <https://munad.unad.edu.co/energias-que-habitan-los-espacios/>
- Portal Error 1913. (2019). Arte, intimidad y duelo. <https://portal-error-1913.com/2019/09/24/arte-intimidad-y-duelo/>
- Historia del Arte. (2018). La destrucción del padre. <https://historia-arte.com/obras/la-destruccion-del-padre>
- Historia del Arte. (2022). Estudio del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez. <https://historia-arte.com/obras/estudio-del-retrato-del-papa-inocencio-x-de-velazquez>