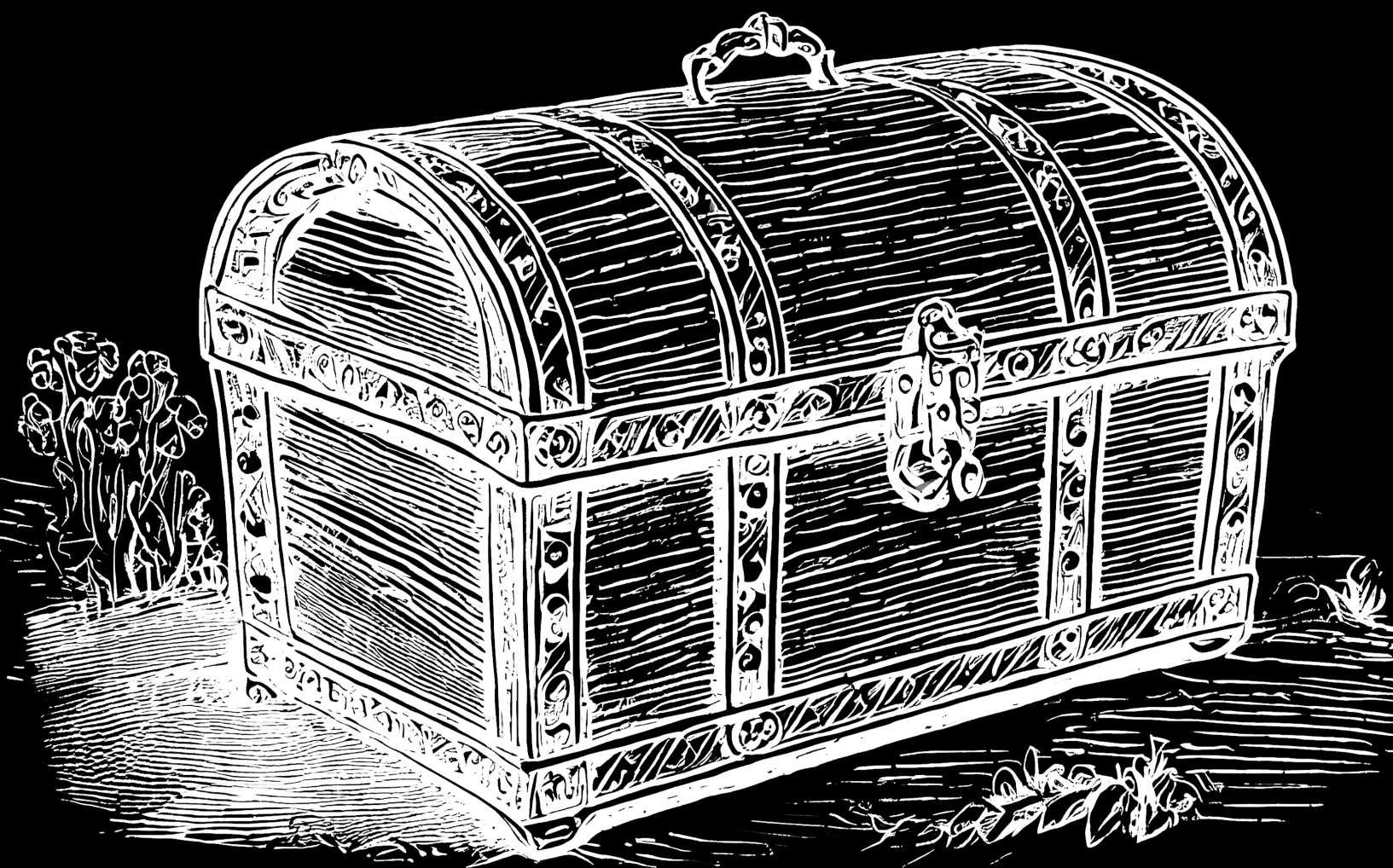

EL BAUL DE LA MEMORIA

Una Historia Contada A través De Los Objetos

Javier Alejandro Orjuela Penagos

Javier Alejandro Orjuela Penagos
El Baul de la Memoria

Director de tesis
Nelson Alejandro Salazar Escobar

Programa de Artes Visuales
Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Facatativa, Cundinamarca, Colombia
Febrero 2025

El Baúl de la Memoria

¿Es posible recuperar los saberes, oficios y tradiciones realizados por los campesinos del municipio de Facatativá durante las primeras décadas del siglo XX a partir de los recuerdos que nos evocan sus herramientas?

Índice

- 1. Agradecimientos**
- 2. Resumen**
- 3. Introducción**
- 4. Justificación**
- 5. Objetivos**
  - ... Objetivo general**
  - ... Objetivos específicos**
- 6. Capítulo 1 Marco Histórico**
  - ... Breve historia del municipio de Facatativá**
  - ... La actividad agrícola del municipio y su plaza de mercado**
  - ... Los caminos reales elementos que crearon y transformaron la historia y memoria del municipio.**
  - ... La llegada del ferrocarril**
- 7. Capítulo 2 Marco teórico**
  - ... El recuerdo y la memoria**
  - ... Tipos de memoria**
  - ... La memoria y su relación con el pasado y el presente**
  - ... La memoria y el olvido.**
  - ... La memoria y su importancia en la creación de la identidad**
  - ... La memoria y los objetos**
  - ... El objeto como un elemento artístico**
  - ... El cuento como un elemento de tradición oral y de memoria**
- 8. Capítulo 3 Marco Artístico**
  - ... Breve Historia del Grabado**
  - ... El Grabado y su relación con la cultura y la memoria**
  - ... Historia del grabado en América**
  - ... La llegada del grabado a Colombia**

- ... El grabado expandido**
- ... El Libro Arte o Libro de Artista**
- ... La instalación como elemento creador de un espacio**
- 9. Capítulo 4 Referentes Artísticos**
- ... Oscar Muñoz**
- ... Beatriz Gonzales**
- ... Doris Salcedo**
- ... Erika Diettes**
- ... Elsa Madrigal**
- ... El grabado de objetos, un ejercicio que rescata la memoria y el patrimonio cultural de los facatativeños.**
- ... Registro de creación de la obra**
- ... Machetes y azadones, herramientas que construyen y resignifican la memoria**
- ... El grabado y el libro objeto como elementos que resignifican la memoria**
- ... El libro de artista y el grabado como elementos que conservan el pasado**
- ... Montaje de la obra**
- 10. Conclusiones**
- 11. Bibliografía**

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a todas esas personas que siempre estuvieron a mi lado apoyándome, creyendo en mí y en mi trabajo artístico, a mis padres por su amor y apoyo incondicional, a mi hermano por estar siempre presente, brindándome su ayuda cada vez que la necesitaba, a mi asesor de grado por aclarar mis dudas y estar pendiente de mis avances durante todo este proceso, sin su ayuda y consejos este proyecto no sería posible, pero principalmente quiero dedicar este trabajo a mi abuelita Isabel quien con su ejemplo de trabajo duro y perseverancia me motivo a creer en mí, este proyecto es un homenaje para ella, el cual busca rescatar todas sus historias y recuerdos del olvido.

RESUMEN

Nuestro pasado está lleno de historias, hechos y sucesos que han permitido que como sociedad avancemos y nos desarrollemos constantemente, sin embargo, gran parte de estas historias suelen olvidarse con el paso del tiempo y con ellas parte de nuestra identidad se va perdiendo poco a poco, sin embargo, a partir de las historias y los relatos podemos recordar lugares, personas y objetos que nos permiten rescatar una parte de ese pasado. Es gracias a la memoria que se puede dar vida nuevamente a estas historias, las cuales albergan saberes y tradiciones que vale la pena rescatar del olvido. Por medio de los objetos somos capaces de recordar una gran cantidad de historias y relatos; estos nos cuentan las vivencias de quienes en algún momento los utilizaron. El baúl de la memoria busca, por medio de las herramientas utilizadas por mi abuelita en sus quehaceres diarios, traer al presente gran parte de sus recuerdos e historias. Sus azadones y machetes albergan una gran cantidad de historias, llenas de saberes y tradiciones, que con el paso del tiempo se han venido perdiendo. Es a partir de los objetos que se pretende rescatar la importancia que tuvieron los campesinos en el desarrollo económico y social del municipio de Facatativá, pero más que todo, este trabajo busca rendir un homenaje a todos los campesinos del país, quienes utilizando únicamente machetes y azadones han logrado sacar adelante un país que poco o nada les agradece todo el esfuerzo que durante tantos años nos han dado.

Este proyecto culmina con el grabado de una serie de machetes y azadones, los cuales contienen un mapa del municipio de Facatativá y cinco imágenes representativas de las vivencias y recuerdos de mi abuela, también se realiza un cuento en forma de libro arte el cual alberga una serie de pequeños relatos que describen algunos de los objetos y herramientas que ella utilizó a lo largo de su vida de trabajo en el campo.

INTRODUCCION

El baúl de la memoria es un proyecto que surge en una búsqueda por recuperar y plasmar las vivencias que tuvo mi abuela paterna durante su infancia, vivencias que ella solía convertir en cuentos y que recordaba cada vez que se dirigía al baúl donde guardaba algunas de las herramientas que utilizaba en su quehacer diario, estos cuentos marcaron mi niñez y mi adolescencia, ya que en cada uno de ellos se describían trabajos y oficios que se fueron olvidando con el pasado de los años en nuestro municipio, la elaboración de cal, la caza de animales salvajes como borugas y faras, la siembra de papá o maíz, el cultivo de cebada, la elaboración de canastas de mimbre, pero principalmente la elaboración de carbón vegetal eran las historias que venían a la memoria de mi abuelita cada vez que veía sus herramientas.

Cada vez que recuerdo estas historias me lleno de nostalgia, no solo por el hecho de ya no poder escucharlas más de su propia voz, sino por saber que estos relatos que están cargadas de un gran valor cultural y saberes ancestrales están desapareciendo poco a poco de la historia de nuestro municipio, en la actualidad son muy pocas las personas que recuerdan este tipo de trabajos y en los libros de historia solo se habla del pasado indígena y la influencia que tuvo la llegada del ferrocarril, poco o nada se habla de la vida y costumbres campesinas, los pocos intentos que se han hecho por recuperar la historia del campesinado facatativeño se han dirigido a recuperar esa gran riqueza de refranes y coplas, pero no

hay un solo documento que describa como era el trabajo de los campesinos del municipio, la manera en que se ganaban la vida y de todos esos oficios y saberes que desempeñaban día a día.

Este proyecto busca recuperar una pequeña parte de la historia del municipio de Facatativá, una historia de la cual poco se habla, pero que representa parte de nuestra identidad, nuestros orígenes y nuestros saberes.

Las experiencias y recuerdos de mi abuela son una radiografía de la vida de muchos niños campesinos de nuestro país que en el pasado y aún hoy en día se ven obligados desde muy pequeños a trabajar en diversas actividades para contribuir con los ingresos de sus familias. Por medio de un trabajo de investigación y documentación histórica se buscó recopilar todas esas historias asociadas a trabajos y labores campesinas que hoy en día ya no se realizan y que ahora solo se pueden encontrar en los recuerdos de aquellos abuelos que aún viven en Facatativá, estas actividades contribuyeron al crecimiento social, económico y territorial del mismo, con este proceso investigativo se pretende evidenciar como el municipio de Facatativá a lo largo de la historia ha estado vinculado con las labores campesinas, de cómo a partir de elementos históricos de gran importancia como los caminos reales empiezan a llegar personas de diferentes partes del país y con ellas sus saberes y tradiciones, lo que convirtió al municipio en un lugar en el que se aglomeraron una gran cantidad de conocimientos que tristemente se fueron perdiendo.

Pero, ¿cuál sería el mejor medio para realizar este proyecto? Se encuentra que el grabado es el medio artístico más adecuado para esta labor. Su versatilidad e infinitas posibilidades permiten dotar a los objetos de un nuevo significado, uno que permita unir la imagen y el objeto con una historia determinada. Por tal motivo se realiza una pequeña investigación sobre la historia del grabado, la importancia que ha tenido en el desarrollo de la identidad y la memoria, junto con las diferentes técnicas que se han desarrollado a lo largo de la historia, también se habla de manera muy breve sobre la historia del grabado en Colombia, como influyo este en el desarrollo de la plástica y las temáticas que ha tratado los artistas colombianos a lo largo de la historia y que encontraron es este medio la manera más adecuada para comunicar sus ideas y pensamientos, generando propuestas artísticas que marcaron un antes y un después en la historia del arte colombiano.

Se propone la elaboración de un libro objeto, que por medio del pirograbado describa cómo los campesinos de antaño utilizaban algunas herramientas y objetos para realizar sus trabajos y actividades cotidianas. El hilado de la lana, la elaboración de canastos de mimbre, la producción de harina de maíz y de cebada de manera artesanal, la fabricación de chicha, la elaboración de cuerdas de fique y otros relatos buscan salir del olvido. A partir de pequeños relatos que se van recopilando poco a poco en un pequeño cuento, cuento en el que se prioriza la imagen sobre el texto y que de manera muy corta, pero concreta busca explicar la forma en que los campesinos del municipio

En ella se mostrarán los objetos como tema central. Se espera que con este trabajo se recupere un poco de la memoria que poco a poco hemos ido perdiendo, así mismo se espera reivindicar la labor del campesino en el municipio y rescatar ese legado histórico que han dejado los campesinos gracias a sus saberes y tradiciones.

JUSTIFICACION

Al nacer y crecer en una familia de carácter campesino, siempre me vi rodeado por objetos como machetes y azadones, estos objetos pertenecían a mi abuela paterna y cada vez que le preguntaba para qué servían, ella me contaba una historia diferente. La elaboración de canastos de fique, la caza de animales endémicos como borugas, puercoespines y faras para su posterior consumo y venta, el cultivo y molido de la cebada, la elaboración artesanal de la chicha y el aguardiente, el cultivo de hortalizas y la elaboración del carbón eran las historias que recordaba mi abuela cada vez que veía sus herramientas.

En la actualidad pocas de estas actividades aún se realizan, y no se guardan registros documentales sobre ellas, las pocas historias que se encuentran provienen de la tradición oral que se preserva gracias a algunos de los adultos mayores del municipio, quienes se niegan a dejar morir estas historias que antaño constituían el diario vivir de lo que hoy conocemos como Facatativá. Dado todo lo anterior, surge la urgencia de llevar a cabo una investigación histórica sobre el municipio con el propósito de rescatar estas vivencias, destacando

la relevancia que tuvo el trabajo del campesinado en el desarrollo económico, social y cultural de nuestro territorio.

Las historias contadas por mi abuela durante mi niñez hicieron crecer en mí ese interés por el campesinado, por sus saberes y sus costumbres, su estilo de vida, pero sobre todo por la manera en la que a partir de dos herramientas tan comunes como el machete y el azadón eran capaces de realizar tantas actividades, actividades que los convierten en sujetos de gran importancia para el desarrollo de nuestro país; en la constitución colombiana se reconoce la importancia de las actividades campesinas en el país, a partir del acto legislativo 01 de 2023 por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional y que dice lo siguiente.

El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales. (Acto Legislativo 01 de 2023 - Gestor Normativo - Función Pública s. f.)

Si bien es cierto que algunas autoridades han realizado grandes esfuerzos por recuperar la historia y las tradiciones del municipio, estás en su gran mayoría se centran en rescatar el legado histórico del parque arqueológico y su pasado precolombino, por otro lado, el patrimonio oral que se preserva está enfocado en la copla y el refrán que, aunque son de gran

importancia y nos permiten reconstruir gran parte de la vida campesina no nos cuenta nada de los trabajos que realizaban día a día nuestros campesinos. Este trabajo busca rescatar algunas de esas historias no contadas, historias que llegaron a mí por medio de la tradición oral y que son desconocidas por gran parte de las personas que actualmente habitan el municipio.

La industrialización y la llegada de las grandes empresas floricultoras ha generado que la labor campesina se vaya desplazando poco a poco a las zonas más alejadas del municipio, así mismo las familias campesinas que trabajan y viven del campo son cada vez menos, la gran mayoría de estas familias ahora trabajan para empresas de flores o simplemente no les gusta la labor campesina y prefieren realizar otros trabajos, esto ha ocasionado que saberes y costumbres se vayan perdiendo poco a poco y que estemos perdiendo nuestra identidad campesina.

OBJETIVOS

Objetivo general.

Recuperar parte de la memoria histórica y cultural del municipio de Facatativá a partir de una serie de herramientas representativas de la cultura campesina como lo son los azadones y los machetes, creando una obra artística que vincule la tradición oral, el grabado y la instalación.

Objetivos específicos

Conocer la historia del municipio de Facatativá, los orígenes del territorio y la importancia que han tenido las comunidades campesinas, sus saberes, tradiciones y herramientas en su desarrollo político, social, económico y cultural.

Grabar una serie de 5 azadones, en los cuales se plasmen algunas de las actividades realizadas por los campesinos facatativeños durante las primeras décadas del siglo XX

Grabar una serie de 4 machetes por medio de la técnica del aguafuerte, en los cuales se plasme un mapa con los caminos de herradura y veredales más importantes del municipio de Facatativá

Elaborar un libro de artista utilizando la técnica del pirograbado, en el cual se muestren algunos de los objetos más utilizados por los campesinos del municipio de Facatativá durante las primeras décadas del siglo XX,

Llevar a cabo una exposición artística que integre el grabado expandido, el libro arte y la instalación, con el fin de rescatar y preservar las historias contenidas en la memoria de los adultos mayores del municipio de Facatativá. historias, que albergan gran parte de los saberes y tradiciones de nuestro municipio y que hasta hace algunas décadas se transmitían de generación en generación por medio de la tradición oral.

El Baúl de la Memoria

Capítulo 1: Marco Histórico

El municipio de Facatativá tiene una fuerte influencia agrícola, al estar ubicado tan cerca de la capital de la república fue durante varios años uno de los principales proveedores de frutas y verduras de la ciudad, sin embargo, la falta de apoyo de los entes estatales y regionales hizo que gran parte de los pequeños cultivos de la región desaparecieran, ocasionando que la mayoría de los campesinos del municipio se tengan que buscar a otras formas de trabajo dejando de lado los pequeños cultivos, los cuales hace algunas décadas hacían florecer la economía del municipio y mantenían el comercio interno y externo de productos agrícolas; esto se evidenciaba principalmente por una gran plaza de mercado, en ella se reunían pequeños y grandes productores que ofrecían sus mercancías en puestos propios y sin necesidad de intermediarios, en estos puestos era común que los pequeños productores del municipio ofrecieran sus frutas y verduras junto con otro tipo de productos.

En esta plaza se podían encontrar productos cultivados y fabricados por los campesinos; los panes artesanales, la venta de carbón y madera picada, grandes puestos de comida, venta de bebidas como la chicha y el aguardiente, junto con otras actividades que han quedado relegadas al recuerdo.

En la actualidad el panorama agrícola del municipio es muy diferente, gran parte de los terrenos aptos para cultivar son destinados a la floricultura o a la siembra de pastos, los cultivos temporales de hortalizas y verduras han disminuido drásticamente, los pocos cultivadores que se mantienen en pie prefieren llevar sus productos hasta Bogotá, ya que no les resulta

rentable venderlos dentro del municipio, la gran mayoría de campesinos de la región ahora trabajan en floras o cultivos de fresa y la plaza de mercado que antaño fuera una de las más importantes de la región se encuentra al borde de la extinción. Son muy pocos los campesinos que aún mantienen sus pequeños puestos funcionando en la plaza de mercado, en su mayoría son campesinos que llevan toda su vida trabajando el campo y que superan los 50 años de edad, actividades como la venta de carbón y madera ya no están presentes, los puestos de comida dentro de la plaza son un vago recuerdo de lo que fueran antaño y las bebidas artesanales que tanto se consumían en este municipio ahora solo se ven los días domingos frente al parque arqueológico.

Este capítulo busca analizar la importancia que tiene el territorio en la construcción de la memoria cultural y colectiva del municipio de Facatativá, de cómo a partir de los territorios se pueden describir las costumbres y tradiciones de un determinado grupo social.

Breve historia de Facatativá

En la historia del municipio de Facatativá hay muchos aspectos de los cuales poco o nada se habla en los libros de historia, la mayoría de datos que se encuentran sobre este municipio nos hablan de su pasado prehispánico, la importancia que este territorio tuvo en la población indígena antes de la conquista de los españoles, de su posible importancia como centro religioso y de peregrinación por parte de los muiscas; además de esto la historia sobre la muerte

del cacique Tisquesusa ocupa gran parte de los textos y relatos históricos que nombran a Facatativá; sin embargo, poco se habla de los saberes y tradiciones que este mismo pasado dejó en el municipio, poco se habla de cómo los habitantes de las veredas más apartadas del centro urbano trabajaban en pequeñas minas de carbón, de la manera en que algunos de ellos cazaban animales propios de la región como los armadillos, puercoespines, borugas o faras. No es posible encontrar datos sobre la actividad maderera del municipio, actividad que se veía reflejada los días martes cuando los campesinos de las partes más alejadas del municipio llegaban al casco urbano para ofrecer costales llenos de carbón vegetal.

La mayoría de estos eventos no se encuentran en libros o textos históricos, estos se conocen gracias a la tradición oral del municipio, tradición que en mi caso proviene de los relatos de mi abuela paterna, una persona que por más de 60 años trabajó y vivió de gran parte de las actividades anteriormente descritas, esta pequeña historia de Facatativá busca narrar esa historia que poco a nada se conoce y que solo prevalece en la memoria y la oralidad de las personas que la vivieron, ellos a partir de sus historias nos legaron este pasado para que perdurara en el tiempo.

La actividad agrícola del municipio y su plaza de mercado

Al ser un municipio con un fuerte pasado indígena sus tradiciones agrícolas y de comercio han tenido gran importancia en su desarrollo histórico, social y económico, desde sus inicios la tradición agrícola estuvo presente, así como

su importancia como lugar de comercio, según cuentan los relatos y las crónicas de los conquistadores, cuando llegaron a la región ya se evidenciaba una fuerte tradición de trueque e intercambio en torno a los mercados.

Cuando los españoles arribaron a los Andes Orientales observaron una red de intercambio que llevaba sal y textiles al Valle del Magdalena, las modalidades de trueque, los mercados; quisieron implantar un sistema de ferias periódicas en sus dominios y para ellos fue una sorpresa que en la mayor parte del territorio Muisca no hubiera necesidad de hacerlo, dado que ya existía desde antes de su llegada (Rubiano Rosa, 2010, p. 1)

No es entonces para nada raro encontrar que Facatativá desde la época prehispánica fuera un gran centro de comercio e intercambio, además de ser un lugar donde se encontraban pequeños cultivos y se desarrollaba de manera espontánea la cacería, sin embargo, al ser un lugar sagrado para los muisca este tuvo más importancia como un centro de intercambio entre las diferentes culturas indígenas de la época, así no lo cuentan en las crónicas de la conquista.

Los propios mercados, aquéllos de los que más conoce, según Oviedo, los Muisca los hacían muy frecuentemente, en muchos lugares que se asociaban estrechamente con el poder político, se refiere que el día de mercado la gente se encontraba en el cercado del cacique; Aguado anotaba, que la gente iba al mercado “así por la contemplación del cacique como por sus propios intereses”. Castellanos afirma que también se llevaban a cabo en “partes señaladas” y en “días disputados”, lo cual confirma Simón cuando habla de intercambios en “parajes de términos comunes a tantos días y lunas”.

La identificación de intercambio seguramente no refleja la enorme variedad de formas mediante las cuales los Muisca los hacían. Probablemente se trataba de mercados muy frecuentes. Una sorpresa grande es no encontrar que Bogotá fuera un mercado importante, sino en los pueblos asociados con Bogotá: Tunja, Sogamoso Duitama, Funza, Serrezuela, Facatativá y otros. (Rubiano Rosa, 2010, p. 1)

En la actualidad, Facatativá es uno de los municipios más importantes de Cundinamarca, y al estar ubicada a tan solo 43 kilómetros de la capital de la república, se convierte en uno de los principales centros de desarrollo agrícola e industrial del departamento.

Facatativá es uno de los municipios que integran política-administrativa al departamento de Cundinamarca, se halla localizado en su parte centro occidental, forman parte de la región de la Sabana de Bogotá, extensa altiplanicie sobre la cordillera Oriental, en altitudes que oscilan entre los 2.600 m.s.n.m. en su parte plana y los 3.200 m.s.n.m. en sus cerros circundantes. Está situado al extremo occidental de la sabana de Bogotá a una altura sobre el nivel del mar de 2586 metros” (Rubiano, 2010, p. 12)

Estas características han permitido que el municipio se desarrolle en torno a las actividades agroindustriales, siendo el cultivo de flores la principal actividad económica, sin embargo, es común encontrar cultivos de papa, arveja, maíz, zanahoria, repollo y fresas. en datos suministrados por la investigadora Rosa Rubiano se encuentra que

La mayor área sembrada corresponde a la papa con 273 has, producción de 5460 ton, correspondientes al 0.4% del total de Cundinamarca; le siguen la arveja con 206 has, 948 ton y un 7.2%; el maíz mazorca con 48 has, 576 ton y un 3.3%; la zanahoria 34 has, 1024 ton y 1.8%; finalmente el repollo 21 has, 462 ton y 1.8% (Rubiano, 2010)

Durante mucho tiempo gran cantidad de estos productos se comercializaron en la plaza de mercado municipal, esta se ubicaba originariamente en la plaza central del municipio y en una plaza aledaña a esta que con el paso del tiempo se conocería con el nombre de plaza de la miel, ya que a ella llegaban grandes cargamentos de panela, caña y miel provenientes de la ciudad de Villeta. Así lo cuentan los registros históricos.

En los siglos del XVIII al XX el mercado se realizó en la plaza principal y en la plazuela de la Miel” en esta última llegaban las recuas de mulas cargadas de zurroneos procedentes de la región panelera de Villeta. Cuenta el cronista Facatativeño Jorge Hernando Rico que los muchachos acudían a recoger la que se regaba, la tomaban y se lamían las manos y se las dejaban sucias, por lo que, a estos jovencitos del pueblo, que ayudaban a los menesteres del descargue, se les dio el nombre de “manipuercos”. (Rubiano Rosa, 2010, p. 2)

Imagen 1: Día de mercado en la plaza de Bolívar del municipio de Facatativá. Tomado de. Plaza principal de Bolívar (fotografía no profesional) facatativateamo, 2018, <https://www.facatativateamo.com/plaza-de-bolivar.html>

Con el crecimiento y desarrollo del municipio, a la plaza de mercado empezaron a llegar más comerciantes y con ellos nuevos productos, allí se vendían no solo los productos regionales, también se encontraban artículos provenientes de las ciudades vecinas, la Vega, Zipacón y Anolaima usaban esta plaza como punto de venta.

A la plaza principal llegaban muy de madrugada o el día anterior los productos de tierra caliente, los que producía la ciudad o pueblos muy cercanos: frutas, plátano, yuca, verduras, hortalizas, granos, maíz, papa trigo, cebada, avena, arroz, aves, cacharrería en general, carne, pescado (especialmente en

la época llamada de la subienda), ferretería, telas en general, eran transportados en el tren, en yunta de bueyes, bestias, camiones, volquetas (Rubiano Rosa, 2010, p. 3)

Con la llegada de los ferrocarriles nacionales al municipio, era cada vez más la cantidad de productos que llegaban a ofrecerse en la plaza de mercado. Esto provocó que los días de mercado tuvieran que hacerse dos veces por semana, siendo estos los martes y los jueves. A medida que el espacio fue tornándose insuficiente, se tomó la decisión de construir un lugar exclusivo para la compra y venta de todos los productos que, a través de los caminos reales, las carreteras intermunicipales, los caminos veredales y ahora la línea del ferrocarril llegaban al municipio.

mercado de Facatativá, el intercambio comercial más interesante. Próximamente tendrá un obelisco. La plaza donde funciona actualmente el mercado está pavimentada y muy pronto tendrá un obelisco.

Imagen 2 . Día de mercado en el municipio de Facatativá en el siglo XX. Tomado de Plaza principal de Bolívar (fotografía no profesional) facatativateamo, 2018, <https://www.facatativateamo.com/plaza-de-bolivar.html>

La administración Municipal el 15 de septiembre de 1949, compró el terreno a Don Misael Sierra A. para construir la Plaza de Mercado; finalizando la década de los cincuenta se trasladó la plaza a ese lote que ocupa actualmente: Carrera 5ª entre calles 7ª y 8ª, dándole una organización diferente. A medida que pasaron los años se hizo el cierre del predio, se adecuaron galerías para bodegas, frutas, verduras, hortalizas, lo de telas, ropa, comidas, baños y en los alrededores de la plaza se colocaban los que vendían en pequeñas cantidades los productos o los informales. (Rubiano Rosa, 2010, p. 3)

Mientras se desarrollaba la construcción del nuevo edificio que serviría para albergar todos los productos que llegaban al municipio, la administración tomó la decisión de realizar mas dos días de mercado a la semana, además trasladó la venta de animales y carnes a la plaza de ferias, se organizaron diferentes bodegas y locales para almacenar el grano, ya que con

la llegada del ferrocarril eran cada vez más los productos que llegaban ya no solo de los alrededores sino de todas aquellas partes del país que estaban interconectadas con la línea ferroviaria.

Imagen 3: Campesinos del municipio cargando sus productos en el tren. Tomado de Plaza principal de Bolívar (fotografía no profesional) facatativateamo, 2018, <https://www.facatativateamo.com/ferroviario.html>

La llegada del tren también ayudó a los campesinos del municipio a vender sus productos en las inmediaciones de las estaciones ferroviarias. Gracias a la capacidad de carga de los vagones del tren y a la cercanía que el municipio tiene con la ciudad de Bogotá, Facatativá se convirtió poco a poco en uno de los proveedores más importantes de la capital, productos como la papa y la arveja eran de los más enviados en las locomotoras. Con el declive de los ferrocarriles nacionales se detuvo un poco la salida de productos del municipio, sin embargo, la nueva plaza de mercado sirvió como lugar de acopio para todos estos productos que ya no podían ser sacados del municipio en grandes cantidades.

Durante mucho tiempo la plaza de mercado del municipio fue considerada como una de las mejores del departamento, esta era crucial para el desarrollo económico, especialmente para los pequeños productores, estos se reunían los días martes a vender sus productos; en los primeros años de servicio se podían encontrar lugares en los que se vendía madera o leña cortada, carbón mineral y vegetal, chicha, y todas las hortalizas que sembraban los pequeños campesinos del municipio en sus huertas caseras, no obstante el constante abandono y la falta de inversión por parte de las entidades municipales hicieron que poco a poco se fuera deteriorando la infraestructura de este lugar.

La llegada de grandes cadenas de supermercados y el aumento de las tarifas de renta y uso de los espacios dentro de la plaza de mercado, sumado con la falta de apoyo

del estado y los entes regionales a los campesinos del municipio los fue obligando poco a poco a dejar de ofrecer sus productos en este lugar, ya que les salía más rentable desplazarse hasta Bogotá y vender su mercancía en la central de abastos.

En la actualidad esta plaza de mercado que antaño fuera un hito del municipio y el departamento se encuentra al borde de su desaparición, son pocas las personas que aún se reúnen los días martes a realizar sus compras en este lugar, además de eso son ya pocos los pequeños campesinos que aún llevan sus productos para ser comercializados, esto en parte a los problemas anteriormente nombrado, además a esto se le puede sumar que los jóvenes del municipio ya no quieren trabajar en el campo, ya que lo encuentran poco rentable o lo ven como un trabajo muy duro, esto de alguna manera tiene condenada la plaza a su desaparición ya quienes aún la mantiene en pie son campesinos que ya se encuentran en una avanzada edad y que poco a poco van desapareciendo sin tener a quien dejarle ese legado de siembra e intercambio que nos ha acompañado desde nuestros orígenes.

Los caminos reales elementos que crearon y transformaron la historia y memoria del municipio

Los Caminos Reales de Colombia son una amplia red de vías de origen prehispánico, colonial y republicano por donde transitó el país durante varios siglos. Son un documento vivo de nuestra historia, son memoria y expresión de lo que hemos sido,

de nuestra transformación en el tiempo, el paisaje y la geografía, los sistemas de apropiación del territorio, los diversos modos de comunicación entre grupos, pueblos y regiones y los sistemas de transporte y comercio que hemos desarrollado. Tomado de (Revista Semana , 2024)

Según Walter Benjamín existen lazos subjetivos de identidad que surgen entre el sujeto y el territorio, en nuestro país estos lazos son mucho más profundos, ya que en su mayoría está compuesto por una gran comunidad campesina e indígena, ellos tienen su memoria ligada al territorio, puesto que trabajan y viven de la tierra, pero ¿Cómo se construye esta memoria a partir del territorio en nuestro país? La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en una serie de caminos que no aparecen en los mapas ni en los grandes atlas de historia; estos son los caminos reales. Senderos que atraviesan de lado a lado la difícil e intrincada geografía colombiana. Estas primeras sendas fueron por muchos años las arterias económicas de nuestro país, por ellas se movía todo el comercio, se construyeron a partir de los senderos que solían transitar los indígenas, unían los puertos más importantes con las regiones productoras de oro, plata y otros metales preciosos, esto en parte permitió que el municipio de Facatativá estuviera fuertemente ligado a estos caminos

Al estar ubicado a tan solo 36 kilómetros de Bogotá, el municipio ha tenido una gran importancia histórica en el desarrollo del país, sin embargo, es la creación de los caminos reales entre los años 1561 a 1564 lo

que daría comienzo al desarrollo cultural, social, artístico y económico del municipio, la realización de estos senderos permitió el uso de animales de carga, lo cual hizo que se reemplazaran a los indígenas como medio de transporte permitiendo el uso de estos para otro tipo de actividades. A partir de este momento en que empieza la transformación del municipio, gran parte de la historia y tradiciones están ligadas a estos caminos, convirtiéndolos a Facatativá en un punto referencial e importante en el desarrollo socioeconómico del país. Al encontrarse tan cerca de Bogotá y honda se logró un rápido avance en las actividades agrícolas, mineras y de explotación forestal “los caminos de herradura son el símbolo de la evolución que ha tenido la civilización sobre la naturaleza, los caminos se manifiestan como representación de la cultura y la transformación del paisaje” Botero. S (2007).

Imagen 4. Fotografía del camino real que conduce de Facatativá a Zipacon. Tomado de. fotografía variada de Facatativá, caminos reales (fotografía no profesional) facatativateamo, 2018, <https://www.facatativateamo.com/caminos-reales.html>

Es a partir de la creación de estos caminos que la cartografía del municipio empieza a cambiar de una manera drástica, empiezan a utilizarse más los animales de carga, los indígenas dejan de ser usados como herramientas de transporte, sin embargo, son obligados por la corona española a pagar una gran deuda de “100 pesos de buen oro y 160 mantas de buena calidad” Rubiano R (2010). Esta medida los obliga a trabajar para pagar la deuda, los indigentes comienzan a trabajar la tierra de una manera más intensa, empieza la tala intensiva de los bosques y la extracción de minerales, utilizando el machete y azadón los habitantes de la región sientan las bases económicas de lo que más adelante se conocería como Facatativá.

Es gracias al trabajo de estos indígenas olvidados, de sus herramientas y sus saberes, de sus angustias y sus dolores que hoy podemos hablar del municipio de Facatativá tal y como lo conocemos, esto lo podemos hacer evidente en un fragmento de la lectura contemplativa realizada por Guillermo Hernández Rodríguez el primero de julio de 1944

Nadie tiene piedad de ti. Sólo el padre de las Casas te defiende. Su hábito blanco, de monje dominico es una bandera de paz para la raza indígena. Pero el religioso está en las Antillas y tú, indio de Facatativá, estás en el corazón del continente donde no llega el murmullo del mar ni el aire cargando sales yodadas. Las montañas que te circundan son las rejas geológicas de tu cárcel. Trabajarás para otros sobre la tierra que fue tuya

Adorarás a otro dios. Te vestirás de otra manera. No tendrás sino una mujer. Con chibcha seguirás calmando tu angustia y aceitando tu cuerpo para la faena del día siguiente. En el remolino de los siglos se tornará de nuevo tu cuerpo. Después del tributo pagarás obligación y luego arriendo. El patrón te mandará a las guerras civiles y en tiempo de paz irás a votar por el cacique del pueblo que ahora no está coronado de plumas vivaces como tus antepasados, sino que tiene una bandera azul o roja que no dice nada a tu cansancio, a tu hambre y sed de tierra.

Pero habrá un día de resurrección para ti. Un domingo de ramo bajo la hoja rutilante de tus machetes. Bajo tus dolores se arrastra el progreso del país y un torrente de sangre de pigmenta la piel de nuevo. Reconquistarás lo tuyo violentamente como te lo quitaron en la colonia para explotarte en la república. Llegará un día en que tu cuerpo alumbrará de nuevo, en que el día se abrirá por los cuatro pétalos cardinales para albergar tu felicidad en una tierra libre de dominio forastero y criollo, tierra para hombres libres como tú y yo. Alguien, como Juan de Castellanos en las labores de tu tragedia, podrá cantar la apología de la tierra reconquistada. “! Tierra buena, tierra rasa, tierra que pone fin a nuestra pena. (Rubiano, 2010, pág. 69)

Con el tránsito continuo de mercancías entre Honda y Bogotá, sumado al incremento de la producción agrícola y minera, el municipio de Facatativá se vio en la necesidad de crear más caminos, estos se comunicaban con las demás zonas productoras de la región, a tal punto que se llegó a tener un aproximado de 12 caminos en todo el territorio.

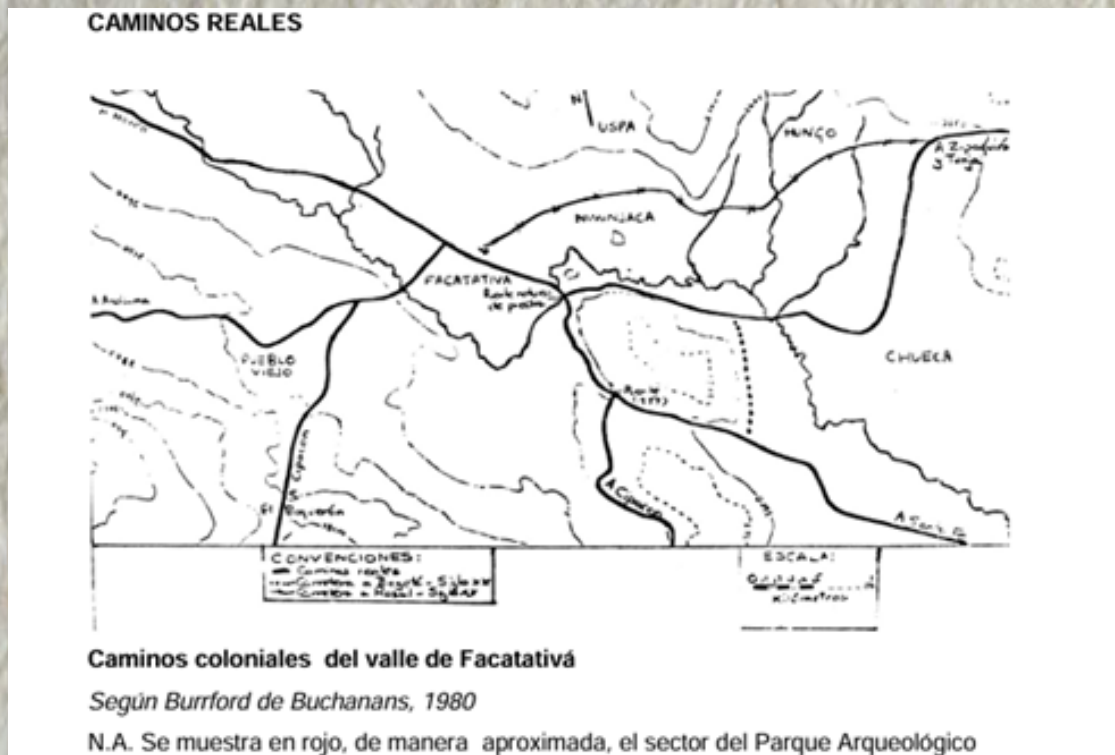

Imagen 5 Mapa de caminos reales en el municipio de Facatativá. Tomado de. caminando la historia de Facatativá, caminos reales (imagen) facatativateamo, 2016, pág. 62 PDF (www.facatativateamo.com)

Estos senderos además de comunicar a la región con otros lugares, también permitieron la ampliación del municipio, gracias a estos se empezaron a distribuir las tierras en todo el municipio, se comenzaron a construir las grandes haciendas y a edificar pequeñas y grandes industrias; en los alrededores de estos caminos era común encontrar aserraderos, pequeñas fábricas de carbón vegetal y ocasionalmente algunas minas. La distancia de estos senderos variaba de acuerdo al lugar con el que se interconectarán, de ellos también salen otra serie de caminos más pequeños, los caminos veredales, que son una serie de pequeñas trochas que se conectaban en todo el recorrido a estos caminos principales, por otro lado, debido a sus largas distancias, los viajeros en ocasiones se veían obligados

a detenerse en lugares determinados, esto ayudó en parte a la creación de las veredas que actualmente conocemos en el municipio, ya que en muchas de ellas, el principal centro poblado se encuentra en los sitios donde se detenían los viajeros a descansar o en sitios que se encontraban entre los caminos y las zonas productivas de la región.

Todos estos senderos fueron construidos de manera manual, siguiendo las pequeñas trochas que antaño usaban los indígenas, utilizando machetes, picas, hachas y azadones los pobladores de la región fueron creando poco a poco los caminos que aún hoy en día comunican al municipio con las demás partes del país, algunos de estos caminos servirían más adelante para trazar las rutas de las principales carreteras

carreteras del departamento de Cundinamarca y la ruta del ferrocarril, el cual con su llegada, daría fin al uso comercial de los caminos de herradura, ligándolos a convertirse en senderos recreacionales.

Imagen 6 Fotografía del camino real que conduce de Facatativá con Anolaima. Tomado de. fotografía variada de Facatativá, caminos reales (fotografía no profesional) facatativateamo, 2018, <https://www.facatativateamo.com/caminos-reales.html>

A continuación, se muestra un listado con los senderos y caminos que aún se conservan en el municipio

SAN RAFAEL – MANCILLA

Longitud: 7 Kilómetros

Tipología: Carreteable y camino de herradura

Topografía: Suave a moderada

Atractivos: Flora y fauna natural – Cuevas

Tiempo: 3 Horas

LA SELVA - SAN RAFAEL

Longitud: 8.5 Kilómetros

Tipología: Carreteable y camino de herradura

Topografía: Pendiente Suave - Moderada

Atractivos: Vegetación natural, Bosque de niebla, cuevas

Tiempo: 3,5 Horas

PRADO- VOLCONDA – Kmt. 46

Longitud: 8.5 Kilómetros

Tipología: Carreteable y camino de herradura

Topografía: Pendiente Suave - Moderada

Atractivos: Vegetación natural, Bosque de niebla, cuevas

Tiempo: 3,5 Horas

LA TRIBUNA- SANTILLANA

Longitud: .5 Kilómetros

Tipología: Carreteable y herradura

Topografía: Suave

Atractivos: Flora y fauna, paisajismo

Tiempo: 2,5 Horas

CAMINO REAL ALBAN

Longitud: 15,4 Kilómetros

Tipología: Carreteable y de herradura

Topografía: Suave a moderada

Atractivos: Bosque de Niebla, flora y fauna nativas, paisajismo

Tiempo: 6 Horas

CAMINO REAL A ANOLAIMA

Longitud: 23 Kilómetros

Tipología: De herradura

Topografía: Moderada a Fuerte

Atractivos: Camino empedrado, bosque de niebla Flora y fauna nativas, paisajismo

Tiempo: 7 Horas

CAMINO REAL A SASAIMA

Longitud: 19.4 Kilómetros

Tipología: De herradura

Topografía: Moderada a Fuerte

Atractivos: Vegetación natural, Bosque de niebla, cuevas

Tiempo: 3,5 Horas

CAMINO REAL A ZIPACÓN

Longitud: 11 Kilómetros

Tipología: Carreteable y de herradura

Topografía: Moderada

Atractivos: Paisaje natural, sendero empedrado, flora

Tiempo: 3,5 Horas

CAMINO REAL A LA VEGA

Longitud: 11,9 Kilómetros

Tipología: Carreteable y camino de herradura

Topografía: Moderada a Fuerte

Atractivos: Bosque de Niebla, flora y fauna nativas, paisajismo

Tiempo: 5 Horas

ALTO LAS CRUCES – LOS MANZANOS

Longitud: 8.5 Kilómetros

Tipología: Carreteable y camino de herradura

Topografía: Moderada a Fuerte

Atractivos: Flora y fauna silvestres, bosque de niebla, paisaje sabanero

Tiempo: 4 Horas

PASO MANCILLA – LA SELVA

Longitud: 9 Kilómetros

Tipología: Carreteable y camino de herradura

Topografía: Pendiente Suave - Moderada

Atractivos: Cabalgata Tiempo: 3 Horas

VEREDA MANCILLA – ANTIGUO FERRO-CARRIL

Longitud: 7.5 Kilómetros

Tipología: Carreteable

Topografía: Suave

Atractivos: Cabalgata

Tiempo: 3 Horas

RESERVA NATURAL PALAMAJA

Longitud: 5,5 Kilómetros

Tipología: Sendero

Topografía: Moderada

Atractivos: Pesca artesanal, observatorio de aves Flora natural, Senderismo interpretativo

Tiempo: 3 Horas

CAMINO A GUALIVA

Longitud: 6 Kilómetros

Tipología: De herradura

Topografía: Moderada

Atractivos: Cabalgata, senderismo interpretativo flora y fauna naturales

Tiempo: 4 Horas

(Rubiano, los oficios de facatativa , 2018)

PEÑAS DEL SEPARADERO

Longitud: 5 Kilómetros

Tipología: Sendero

Topografía: Moderada a fuerte

Atractivos: Observatorio de aves, flora natural senderismo interpretativo

Tiempo: 3,5 Horas

(Rubiano , 2018, págs. 15-18)

Es importante resaltar que todos estos caminos estaban conectados a las principales haciendas del municipio, en ellas se realizaban gran parte de las actividades agrícolas de la época, siendo las más relevantes la maderería, la ganadería y el cultivo de cereales, los cuales abastecían los dos molinos y harineras que tenía el municipio, todos estos productos eran transportados por los trabajadores en caballos, a estos se les denominaba comúnmente encomenderos, ellos eran los encargados de transportar las mercancías que se producían en la hacienda, haciendo recorridos que por lo general duraban más de 3 horas. Con el paso del tiempo y con la llegada de los vehículos de carga, los encomenderos fueron desapareciendo.

En el siguiente mapa se puede observar la conexión que existe entre los caminos y trochas con el centro poblado de la ciudad.

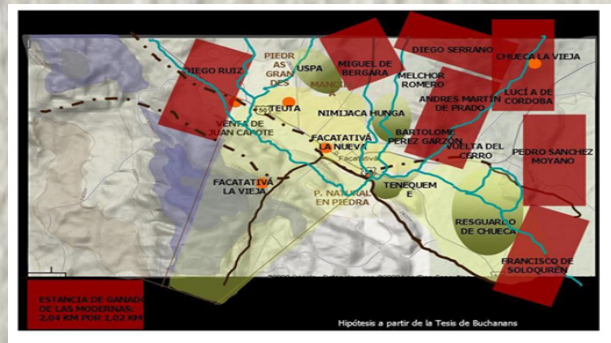

Imagen 7. Mapa de los principales caminos y trochas que conectan las haciendas con el centro poblado del municipio de Facatativá. Tomado de: turismofaca rosamaria, (imagen) facatativateamo, 2018, pág.72 PDF (www.facatativateamo.com)

La llegada del ferrocarril

Con el incremento de la actividad agrícola y comercial en el país, durante las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, el país se vio en la necesidad de crear nuevas rutas de comercio y comunicación

que le permitieran transportar gran cantidad de productos en muy poco tiempo, por ende, nace el proyecto de creación del Ferrocarril de Girardot, este conectaría a la capital “Bogotá” con los principales puertos del río Magdalena. Las obras para la construcción de dicho proyecto iniciarían el 27 de mayo de 1881; para esta labor se delegó al batallón número 5 de zapadores del ejército nacional. Los trabajos iniciaron de manera formal el 15 de julio del mismo año, sin embargo, debido a problemas de orden político y social no fue sino hasta el año de 1906 que las obras de dicho proyecto llegaron al municipio de Facatativá, durante ese mismo año y gran parte del año siguiente más de 300 trabajadores se apostaron en la ciudad con la única finalidad de terminar el último trayecto que comunicaría a Facatativá con la ciudad de Bogotá.

La llegada del ferrocarril generó un gran cambio en la infraestructura y economía del municipio, la construcción de nuevas obras arquitectónicas en torno al ferrocarril transformó el panorama del municipio, en ellas se plasmó el contexto político, cultural y social de la época, lo que vinculó de nuevo a Facatativá dentro de la historia del país. Estas obras con el paso del tiempo, se fueron convirtiendo en monumentos, estructuras que nos vinculan con el ayer, con un pasado lleno de progreso y desarrollo y que atestiguan el paso del periodo republicano por el municipio

Imagen 8 fotografía de la estación del tren del municipio de Facatativá. Tomado de. fotografía variada de Facatativá (fotografía no profesional) facatativateamo, 2018, <https://www.facatativateamo.com/ferroviario.html>

La llegada del ferrocarril al municipio no solo generó cambios en la arquitectura del mismo, también incrementó el comercio y la economía de la región, en torno a la estación del tren se empezaron a construir edificaciones dedicadas al comercio, tiendas y restaurantes comenzaron a emerger en torno a este edificio. Por otro lado, las actividades agrícolas en el municipio aumentaron de manera considerable, con su llegada fue más fácil transportar grandes cantidades de productos a la capital, esto generó que la población campesina del municipio aumentara de manera rápida, la demanda de insumos y herramientas fue aumentando hasta tal punto que surgieron tiendas especializadas en la venta de herramientas para el trabajo en el campo; entre los objetos que más se vendían cabe se encontraban los machetes y los azadones.

Este incremento en la producción agrícola, sumado con la amplia demanda de maderas y carbón que exigían los crecientes restaurantes y tiendas que se construían en torno a la estación del tren, permitieron que muchas familias de la región vivieran de la venta de madera,

por si fuera poco los trabajos en la construcción de la vía ferroviaria requerían grandes cantidades de madera, la cual se trabajaba y ajustaba de acuerdo a su necesidad en los talleres ferroviarios que se construyeron a las afueras del municipio, lo anterior ocasiono que la compra y uso de herramientas como hachas y machetes se convirtiera en una de las principales actividades económicas del lugar, ya que muchas de estas piezas solicitadas en la construcción de la vía ferroviarias trabajaron de forma manual. Estas actividades permitieron la llegada de muchos artesanos al municipio, quienes ayudaron a la transformación y construcción de gran parte de la arquitectura de la ciudad.

de mercado, en la llegada de los buses, carros, en el tren que iban a la capital o a tierra caliente, carniceros, comerciantes de mayoreo y tenderos, deshollinadores, aguateros, albañiles, mandaderos o mensajeros, mecánicos y se continuaba con el servicio doméstico, agricultores, ganaderos, transportadores. (Rubiano, 2018, pág. 2)

Con el paso del tiempo fue necesaria la creación de diversos lugares que permitieran el desarrollo de nuevas actividades que se empezaban a realizar en el municipio. Uno de los más importantes fue la construcción de herrerías. Originalmente, los herreros del municipio se dedicaban a la elaboración y arreglo de herramientas utilizadas en los trabajos de caballería, especialmente eran reconocidos por los

Imagen 9. Fotografía construcción de las vías ferroviarias del municipio de Facatativá. Tomado de. fotografía variada de Facatativá (fotografía no profesional) facatativateamo, 2018, <https://www.facatativateamo.com/ferroviario.html>

Durante las primeras décadas del siglo XX la ciudad de Facatativá se fue organizando las profesiones menores de acuerdo a las necesidades que se fueran presentando: Sastrería, modistería, zapatería, sala de belleza, peluquerías, herreros, vendedores en la

por los frenos que elaboraban, sin embargo, con la llegada del ferrocarril y el aumento de las labores agrícolas estos se fueron especializando en la reparación y construcción de herramientas, los campesinos de la región recurrían a ellos para el temple y afilado

de los machetes, así como para la construcción de algunos tipos de azadones con formas características y que variaban en función de la actividad que fueran a realizar.

Los pequeños campesinos de la región también se vieron beneficiados con la llegada del ferrocarril; estos aprovecharon su arribo para enviar o transportar pequeñas mercancías a distintas partes del departamento o a la capital de la república. Artesanías como ollas, vasijas y canastos, atados de cereales, bultos o paquetes con hortalizas, frutas y verduras eran transportados en los vagones del tren, era tal la cantidad de productos que transportaban los campesinos en los vagones que llegaron a generar curiosidad e incomodidad en algunos pasajeros extranjeros que ocasionalmente viajaban en el ferrocarril de Girardot. De esto queda constancia en las crónicas escritas en los periódicos de la época.

. En ningún otro tren del país o del Extranjero por donde he viajado, se permite a los pasajeros llevar en los carros destinados a ellos grandes vasijas que no puedan colocarse debajo de los asientos o en las canastillas, y mucho menos objetos extraños a aquellos que es común que lleven a la mano los pasajeros, Aquí no sucede así : pasajeros hay que llevan grandes maletas, cajas o atados muy voluminosos, canastos con frutas, tiestos con matas, mulas con pájaros, etc., y a veces un abundante equipaje completo. Y todo eso lo acomodan sobre los asientos o en los pasillos, sin que los conductores hagan la menor observación, por muy grave que sea la incomodidad que se cause. Hasta hace poco se hacía una excepción odiosa con los pasajeros de tercera, a quienes no se permitía llevar ni un diminuto atado con una muda de ropa o algunas escasas

provisiones para un almuerzo.

Y ya que de aforos hablo, es bueno hacer la observación de que en el ferrocarril de Girardot no se aforan los objetos de muy poco peso y gran volumen, como ollas de barro (hasta de tamaño heroico), canastas de paja, mesas, estantes, etc., ubicándolos, sino por su peso; y como sobre esos objetos no pueden colocarse otros porque los destruirían, sucede que un vagón lleno de ellos paga menos de la centésima parte de lo que produciría lleno con carga ordinaria. (Rubiano, 2018, págs. 1-2)

Como queda registrado en este pequeño fragmento de una crónica escrita el 11 de marzo de 1917, el ferrocarril permitió a las pequeñas familias campesinas del municipio extender sus actividades de comercio, logrando que estas vendieran artículos hechos de manera artesanal, vasijas de barro, canastos de mimbre entre muchos otros, también les permitía vender los productos que cosechaban en sus pequeñas huertas ya fuera en las estaciones o transportándolos hacia la capital del país.

La llegada del ferrocarril fue un seceso importante, ya que amplió las posibilidades económicas de los habitantes de la región, especialmente de los pequeños campesinos quienes encontraron nuevas fuentes de empleo o simplemente vieron la oportunidad de vender sus productos fuera del municipio de una forma rápida y económica.

Imagen 10. Fotografía de la estación del tren del municipio de Facatativá. Tomado de. fotografía variada de Facatativá (fotografía no profesional) facatativateamo, 2018, <https://www.facatativateamo.com/ferroviario.html>

El Baúl de la Memoria

Capítulo 2: Marco Teorico

El recuerdo y la memoria

Los recuerdos modelan nuestras acciones, nos acompañan y nos dan sentido del yo. Sin recuerdos no sabríamos quiénes somos, quienes fuimos alguna vez, ni quienes desearemos ser en un futuro memorable. Somos la suma de nuestros recuerdos. Nos proporcionan un sentido privado y continuo del yo. Cambiar de memoria es cambiar de identidad. Aunque nos son esenciales para nuestra supervivencia, enriquecen nuestra vida cotidiana. (Akerman , 2005, págs. 95-97)

Hablar de la memoria, es platicar con nosotros mismos, es hacer un viaje a nuestros recuerdos, emociones, saberes y experiencias. La memoria es todo aquello que nos ha sucedido a lo largo de la vida y que, por consiguiente, se va construyendo a medida que pasa el tiempo. La memoria alberga infinidad de términos: identidad, recuerdo, tiempo, espacio, olvido, y añoranza son algunos de los más asociados a ella. A lo largo de la historia el ser humano se ha dedicado al estudio de la memoria, por tal motivo existen cientos de teorías y estudios relacionados con este tema, sin embargo, en la gran mayoría de ellos hay una serie de aspectos que siempre están presentes, el tiempo, el espacio y los objetos constantemente son asociados a la memoria.

Cuando hablamos de memoria, nos referimos al pasado, a esa lucha que tiene el ser humano en contra del olvido; pero ¿qué es la memoria? ¿Qué tipos de memoria existen? ¿Cómo se relaciona la memoria con la identidad, el recuerdo y el pasado? Es importante resolver estas preguntas,

ya que la gran mayoría de ellas vinculan a la memoria y al recuerdo con la historia, esto nos permite estudiar la relación que tienen en la construcción de identidades propias y colectivas, permitiéndonos entender cómo, a partir de estos dos conceptos, los seres humanos hemos logrado crear una serie de identidades que nos permiten reconocernos, recordarnos e identificarnos ante los demás. Teniendo en cuenta que en la actualidad el concepto de memoria y recuerdo se está viendo amenazado por la inmediatez en la que vivimos, las nuevas tecnologías y el acceso constante a grandes cantidades de información, todo lo anterior está generando un desinterés constante por preservar la memoria y los recuerdos.

Podríamos decir que, en estos tiempos, en pleno siglo XXI, es en donde encontramos un escenario propicio³ para referirnos a la memoria, y con esto, a su relación con el pasado y el olvido. Pues hoy la mirada se vuelve más bien al futuro y los acontecimientos muchas veces se viven a velocidades en que se van convirtiendo en desechos instantáneos, generando más bien una sociedad desacralizada en donde la valoración de lo nuevo está por sobre lo antiguo, lo joven sobre lo viejo, el porvenir sobre el pasado y en donde se critican los grandes relatos y las identidades fijas. Esto en respuesta gran parte a la informática, la multimedia y la masificación, las cuales al co-existir con tanta información, favorecen al olvido y reemplazan además el culto a los orígenes por un presente incierto y moderno, y en donde el individualismo predomina por sobre los encuentros.

Al situarnos en este escenario, que podríamos denominar “memoria en crisis”, es que comprendemos la acentuación en temas

relacionados con la memoria, ya que su existencia “está ligada al sentimiento mismo de su pérdida”⁵, y en donde, casi por oposición y por temor al olvido surge la necesidad imperante de reinterpretar y redefinir la identidad grupal e individual; pues “lo que hace que una persona sea la misma a lo largo de la vida es la acumulación de memorias que lleva consigo”⁶, y lo mismo sucede con un grupo. Pero paradójicamente y como veremos a continuación, la dupla memoria-olvido es tan necesaria como inevitable. (González , 2016, págs. 22-23)

Tipos de memoria

La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información. Somos quienes somos gracias a lo que aprendemos y recordamos, sin memoria no seríamos capaces de percibir, aprender o pensar, no podríamos expresar nuestras ideas y no tendríamos una identidad personal, porque sin recuerdos sería imposible saber quiénes somos y nuestra vida perdería sentido. (Kundera , 2010, pág. 136)

La memoria humana es una de las capacidades mentales más impresionantes, gracias a ella es posible revivir imágenes, objetos y escenarios del pasado. Es a partir de esta habilidad que podemos crear historias personales y colectivas. la memoria tiene la importante tarea de preservar el conocimiento, esta conserva y reestructura los recuerdos de acuerdo con las necesidades del presente. Existen dos tipos de memoria, en primer lugar, tenemos la memoria implícita; es aquella que utilizamos de una manera inconsciente; es la que nos permite almacenar conocimientos que luego utilizaremos

sin ser conscientes de ello, el habla y la escritura se asocian con este tipo de memoria. Por otro lado, tenemos la memoria explícita, esta es todo lo contrario, es aquella que utilizamos de manera consciente y está asociada con personas, lugares, objetos y acontecimientos

La memoria y su relación con el pasado y el presente

Cuando recordamos estamos haciendo un acto de reinterpretación, ya sea individual o colectivo. Al recordar nos conectamos de manera íntima con nuestra memoria creando diálogos que se vinculan de manera directa con el presente y el pasado, recordar es traer los acontecimientos del pasado al ahora, esto con el fin de resignificarlos, transmitirlos o simplemente compartirlos, es un ejercicio que implica recuperar, seleccionar y resignificar momentos, acciones, lugares y objetos. Tal y como lo afirma el filósofo Gustavo Gutiérrez, “la memoria es el presente del pasado”. Es decir, la evocación de un hecho anterior se hace en la medida en que tiene vigencia en el presente. Esta relación que surge entre pasado y presente es la que permite crear aspectos sociales y culturales que nos identifican como especie, cuando taremos al presente los hechos del pasado generamos un vínculo que nos une y nos identifica con los demás, a partir de este ejercicio los seres humanos hemos podido crear historias, generar diálogos, y transmitir conocimientos.

La memoria y el olvido..

Ya sabemos que la memoria es una de las capacidades más importantes que tienen los seres

Ya sabemos que la memoria es una de las capacidades más importantes que tienen los seres humanos, gracias a ella hemos podido generar, transmitir y preservar el conocimiento, sin embargo, tan relevante como lo es la memoria lo es el olvido; esa cualidad que tiene nuestro cerebro de borrar información que ya no considera fundamental, gracias a esto es posible almacenar nuevos datos. pero ¿qué función cumple el olvido, porque es tan importante?

“Imaginemos por un momento que no olvidásemos nada, que recordásemos absolutamente todo lo que nos pasa cada día en todas las situaciones; obviamente, sería insostenible. No solo porque desde el punto de vista neurobiológico la capacidad de recordar es limitada, sino porque también es un mecanismo de protección” (Gramunt, 2024)

Contrario a lo que se cree, el olvido no es una afectación a la memoria, más bien es un complemento de esta. Gracias a esto, la memoria puede nutrirse de nueva información, evitando la saturación y estimulando la creación de nuevos recuerdos.

A pesar de que no es posible hablar de memoria sin recurrir al olvido, los seres humanos han tratado de combatirlo a lo largo de la historia, para ello han creado una serie de instrumentos y mecanismos que le ayudan a conservar el conocimiento. Gracias a ese afán por vencer el olvido que surgieron la escritura, la pintura y el dibujo; libros, cuadros y esculturas aparecen como objetos que nos ayudan a rescatar la memoria.

El olvido también tiene una función social establecida, ya que este ayuda a estructurar aquellos elementos que se deben y no mantener en la memoria de un grupo social determinado

El olvido es también un elemento muy importante del recuerdo. Pues, además de ser “[...] objeto a la vez de temor y de tentación, [...] termina siempre por predominar sobre los recuerdos” (2001: 123). Juega un papel importante dentro los grupos sociales, puede llegar a ser (al igual que la memoria) organizador y cohesionador para sus miembros. (García Peñaranda, 2011, pág. 8)

Sin embargo, esta función que las sociedades le han atribuido al olvido tiene dos caras muy opuestas. Por un lado, podemos afirmar que es gracias al olvido que los grupos sociales eligen los recuerdos que vale la pena conservar. Los buenos recuerdos suelen ser enaltecidos y glorificados, mientras que los malos recuerdos poco a poco se van olvidando, estos últimos pueden generar grietas en el tejido social y por ende son eliminados de la historia. Es importante dejar de lado gran parte de los relatos y acontecimientos que suceden en un determinado grupo a lo largo de la historia, de lo contrario estos tendrían un tumulto de historias y sucesos tan grandes que sería imposible organizarlos, lo que imposibilitaría generar una cohesión en el grupo

“la sociedad tiende a borrar de su memoria todo lo que podría separar a los individuos o alejar a los grupos unos de otros, y que en cada época reorganiza sus recuerdos de modo de ponerlos de acuerdo con las condiciones variables de su equilibrio” (García Peñaranda, 2011, pág. 9)

Con lo anterior podemos afirmar que el olvido es uno de los elementos más importantes a la hora de realizar la construcción social de un determinado grupo, es gracias a este mecanismo que los seres humanos podemos dejar de lado recuerdos que nos lastiman individual y colectivamente, aquellos que de alguna manera generan desacuerdos y que no es conveniente mantener, pero que tampoco se pueden olvidar por completo, es decir los seres humanos crean olvidos momentáneos y con ellos les es posible traer al presente hechos del pasado en un determinado momento, con el fin de resignificar los hechos y generar una cohesión social e histórica que les permita tener una base identitaria sólida

Por otra parte, Renan ha indicado que un factor esencial para la creación de una nación es el olvido, ya que “la esencia de una nación consiste en que todos los individuos tengan muchas cosas en común, pero también en que todos hayan olvidado bastantes cosas” (Ibíd.), mostrándonos la legitimidad que tiene el olvido para las sociedades. En Latinoamérica muchos de los países sufrieron hechos que marcaron su vida societal, generando en ellos una necesidad de olvido momentáneo (por ejemplo, el periodo de colonización, gobiernos nefastos, etc.), que reaparece nuevamente en actos de memoria que como señalamos con Hallwachs les permite reorganizar su presente. (García Peñaranda, 2011, pág. 9)

La memoria y su importancia en la creación de la identidad

Todo recuerdo requiere ser transmitido de una persona a otra. Esto es lo que permite crear una memoria colectiva, pero aún más importante

este simple acto es el que permite la creación de la identidad. transmitir la información que se posee ha sido una de las principales preocupaciones de los seres humanos desde sus orígenes, ya sea mediante la oralidad, la escritura, la pintura, la escultura, el teatro, etc., los seres humanos siempre han querido dejar plasmada una huella en la historia, algo que les permita perdurar al paso del tiempo.

Como ejemplo de estas primeras formas de transmitir memorias, podemos citar los grabados prehistóricos que se realizaban en las grutas de las montañas. Con la invención de la escritura son cada vez mayores los relatos que cuentan sobre diversos acontecimientos que quedan en el recuerdo colectivo. Este medio ha sido el que más transmisión ha generado en las diversas sociedades y épocas. (García Peñaranda, 2011, pág. 5)

Sin embargo, para que la memoria sea capaz de crear una verdadera identidad es necesario que evoque algo en quienes reciben e interpretan el pasado, a esto se le llama trasmisión memorialista, esta se refiere a la trasmisión de un determinado conocimiento, que nace de una vivencia, de un recuerdo, en la que reinan las emociones, y los sentimientos.

La trasmisión memorialista parte de la memoria, de los recuerdos que tienen los individuos del pasado vivido. “Afectiva y mágica, arraigada en lo concreto, en el gesto, la imagen y el objeto, la memoria ‘se compone de detalles que la confrontan; se nutre de recuerdos vagos, enfrentados, [...], sensible a todas las formas de transmisión, pantallas, censura o proyecciones” (García Peñaranda, 2011, pág. 7)

Cabe aclarar que al hablar de identidad, podemos encontrar dos formas de llegar a ella, y aunque ambas surgen de la transmisión de experiencias y saberes, una es de carácter histórico y otra de carácter memorístico. La histórica se centra en mantener los recuerdos en un orden exacto y pre-establecido, preservando una cronología, permite a las personas identificarse con el pasado lejano, con recuerdos que lo sitúan dentro de un determinado grupo, pero que genera pocos sentimientos y sensaciones, ya que este no está vinculado de una manera participativa en los hechos que se recuerdan; al estar diseñada para universalizar los recuerdos, la historia pierde en ocasiones esa capacidad de evocar emociones en las personas.

La historia “es la vida, efectivamente vivida por grupos humanos, en evolución permanente, múltiple y desmultiplicada, ‘abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia [...]’” (Ibíd.). La historia trata de ser un relato universal de los eventos del pasado, es causal, busca las causas y las consecuencias de los eventos. (García Peñaranda, 2011, pág. 7)

La memoria junto con la historia son mecanismos que nos permiten generar identidades, sin embargo, las identidades que se crean a partir de la memoria personal son los más fuertes, ya que los recuerdos que se usan en ellas no son de carácter selectivo, como no lo es en el caso de la historia, en la identidad histórica, los sujetos seleccionan una serie de recuerdos que van en función de un interés específico, mientras que la identidad memorística entrelaza

hechos y vivencias que generan emociones y sentimientos en un grupo determinado, no tienen como en el caso de la historia un proceso de selección, esto hace que el lazo identitario que se construye sea más fuerte.

La memoria y los objetos

Los objetos, al estar vinculados con los seres humanos desde sus inicios, están cargados de un gran valor simbólico, estos suelen tener un vínculo especial con algo o con alguien. amuletos, armas, herramientas, etc., solemos otorgar un valor adicional a estos objetos más allá del que tienen por su funcionalidad. Esto hace que creen una historia propia o común, una historia que suele unirnos al generar vínculos entre el objeto y la persona.

Los seres humanos solemos realizar una gran cantidad de rituales, en ellos solemos evocar el pasado, recordar nuestros orígenes o simplemente traer al presente acontecimientos que tuvieron un gran valor simbólico, histórico, cultural o social. En todos estos rituales se pueden encontrar objetos que suelen estar presentes en nuestro entorno y que están llenos de un valor conmemorativo y memorial; poseen recuerdos que lo vinculan con momentos ya sucedidos que sirven para reconstruir una determinada historia.

Se podría decir que los objetos están cargados de memoria en la medida que crean vínculos entre el pasado y el presente a partir de la conmemoración de sucesos y vivencias, cada objeto tiende a estar lleno de un valor personal, que contiene relatos y sucesos únicos.

En ese sentido, los objetos ejercen como pequeños santuarios de memorias. Condensan tiempos y espacios convirtiéndose en artefactos cuasi sagrados. En su materialidad pueden contener el lugar de origen, identidades dejadas atrás, viejos amores... Así, el reloj de una antigua casa puede convertirse – como figura metonímica - en “la vieja casa”. Una carta puede guiar a la infancia, una fotografía recrear el hogar perdido, una maleta encerrar toda una trayectoria familiar de exilios. (Maite , 2010, pág. 2)

Por ende, se puede afirmar que los objetos comunican historias, son herramientas de la memoria que nos vinculan con el pasado, esto a partir de una clasificación que se le otorga acorde a su funcionalidad, esta nunca cambia, pero su simbolismo si, de esta manera podemos ver como un mismo objeto puede generar diferentes recuerdos, esta relación entre los recuerdos de los sujetos y el objeto se va transformando a lo largo del tiempo en relación con el estilo de vida y las necesidades propias del momento. El vínculo entre objeto y memoria está directamente proporcionado a la cantidad de tiempo que el objeto, ya sea personal o cotidiano, tiene con las personas, por tal motivo en la actualidad se tiene ese afán por recuperar los objetos antiguos, ya que el estilo de vida contemporáneo, la producción en masa y la transformación constante de los mismos los ha convertido en elementos desechables y pasajeros a los que se les da poco valor y significado.

El objeto, independientemente de su funcionalidad, tiene la capacidad de resignificar; a través de ellos podemos interactuar con las historias que albergan, recuperando

un determinado momento. Los objetos son contenedores de cultura; su creación y funcionalidad depende de las necesidades propias de su tiempo y es a través de estas necesidades y funciones que es posible recuperar tradiciones y culturas que de otra manera se perderían en el tiempo.

Al “rescatar” y re-valorar un objeto antiguo interactuamos directamente con el tiempo contenido en este objeto más que con su funcionalidad original. Dicho tiempo no es real, sino que es más bien una dimensión simbólica que nos remite y permite, entre otras cosas, recuperar la cultura del momento en el que fue creado y utilizado; acercarnos al pasado: “Teniendo en cuenta que cada uno de estos objetos es hijo de su tiempo, el lenguaje de los objetos, su exterior, su materia, nos permiten hablar de un momento en específico, de una cultura y el significado de estos como hijos de su tiempo” (González , 2016, pág. 58)

“Los objetos que le dan sentido a un lugar y una carga afectiva adquieren otro estatus desde el orden simbólico; se convierten en autobiografías y señalamientos de lugares habitados y de enunciación de la memoria; es decir, los objetos terminan siendo representaciones de la historia personal y colectiva y vehículos para volver a ver y recorrer el territorio. Son la brújula y la guía de regreso para encontrar el camino hacia lo ya habitado” (González , 2016, pág. 59)

El objeto como un elemento artístico

El arte siempre se ha caracterizado por la búsqueda de elementos que transmitan emociones, los objetos al estar cargados de tanto simbolismo se convierten en instrumentos discursivos, los cuales están dotados de una memoria individual y colectiva que les permite vincularse a la obra plástica, dejando de ser parte de la cotidianidad para convertirse en una pieza artística que transmite un mensaje concreto.

Con la vinculación del objeto dentro del mundo artístico nace un nuevo término, el arte objetual, el cual busca resignificar los objetos de la cotidianidad, los elementos que normalmente encontramos en espacios determinados pasan a tener un sentido artístico, en pocas palabras lo que busca el arte objetual es incorporar los objetos de la vida cotidiana en la producción artística, dándoles un nuevo valor y significado.

Las diferentes modalidades reseñadas del arte «objetual», desde el «collage» cubista, los «ready-made» hasta los movimientos recientes, identifican los 168 niveles de la representación y lo representado, borran las diferencias establecidas por los principios tradicionales ilusionistas de la representación. Y no se trata tanto de una simple inserción de fragmentos u objetos de la realidad en la artificialidad del cuadro, de la escultura o del relieve como de la instauración de un género nuevo. La reflexión entre los dos niveles icónicos habituales se desplaza hacia las propias relaciones asociativas de los objetos entre sí y respecto a su contexto interno y externo. No interesa para nada el objeto elegido aislado, encerrado en sí mismo, a no ser en sus transformaciones irónicas, satíricas, críticas o puramente

estéticas, en una operación bastante alejada de las normas del arte establecido. (Marchan S, 1974, p 168)

El arte objetual es una corriente artística propia de la postmodernidad, en él se le da una mayor importancia a la resignificación del objeto que al objeto como tal, es decir prima la visión artística, para ello se saca al objeto de la cotidianidad, se le asignan nuevos espacios, colores y formas, este tipo de acciones busca cuestionar la funcionalidad de los mismos, dotarlos de una nueva belleza que invite a los espectadores a reflexionar sobre la carga histórica, emocional y simbólica que albergan, para ello es importante generar un contexto claro, que vincule al espectador con el mensaje que se quiere transmitir, por ello el arte objetual siempre está acompañado de textos o imágenes que sitúen al espectador dentro de un entorno determinado, un entorno que resalta el simbolismo y que ayuda a comprender mejor la temática que quiso abordar el artista mediante el objeto.

El arte objetual es una búsqueda constante por vincular elementos poco comunes en el arte, pero que a su vez son muy comunes en la vida cotidiana, con el único fin de llevar al objeto más allá de su forma y funcionalidad. A lo largo de la historia se han implementado diferentes maneras de intervenir los objetos, en la búsqueda de rescatar las connotaciones simbólicas de los mismos, los artistas extraen recuerdos, vivencias y experiencias a tabes de la manera en que intervienen estos elementos.

El arte objetual alcanza su plenitud en sus posibilidades imaginativas y asociativas, libres de imposiciones, en el preciso momento en que el fragmento, objeto u objetos desencadenan toda una gama de procesos de dación de nuevos significados y sentidos en el marco de su banalidad aparente. (Marchan S, 1974, p 168)

A partir de la década de los 60, los objetos empiezan a tener mayor importancia en el mundo del arte, exposiciones como la cosa como objeto y la metamorfosis de los objetos realizadas entre 1970 y 1971 demostraron el fuerte interés de los artistas por trabajar los objetos. Es durante este periodo que se empieza a trabajar de manera más intensa el ensamblaje o el ensamblaje, el cual consiste en unir varios objetos en busca de la tridimensionalidad, esta nueva práctica artística sentó las bases para lo que más adelante se conocería como al arte objetual, artistas como R. Rauschenberg empezaron a vincular los objetos dentro de sus obras, sin embargo, quien instauraría a los objetos como elementos artísticos sería Marcel Duchamp quien con su obra la fuente puso sobre tela de juicio lo que podía o no ser considerado como una obra artística, lo que originalmente surgió como una broma y provocación al mundo artístico abrió el camino para que muchos artistas se replantearan el valor que tienen los objetos de transmitir o de resignificar una idea.

El cuento como un elemento de tradición oral y de memoria

El primer acercamiento que tenemos con la realidad y la fantasía proviene de los cuentos,

ya sean estos orales o escritos, encierran un mundo de tradiciones y conocimientos que nos van acercando poco a poco con el entorno en el que crecemos, es a partir de estos relatos que empezamos a aprender nuestro idioma, gracias a los cuentos empezamos a comprender los aspectos sociales, religiosos e históricos

Todos los cuentos nacen del recuerdo, están estrechamente vinculados a nuestra memoria y hacen parte fundamental de la construcción de identidad, en ellos el ser humano encuentra una manera de relatar los sucesos, de transmitir conocimientos o simplemente una idea o un hecho sea este real o imaginario. En un comienzo el cuento fue única y exclusivamente de carácter oral, pero con el avance de la comunicación y la invención de la escritura, el cuento encontró en los libros una forma de preservarse y de vincular elementos como grabados, dibujos y pinturas que permitieron crear nuevas formas de contar nuestras historias.

Dentro de la tradición oral encontramos que son tres los géneros más utilizados y que tienen más arraigo dentro de las sociedades, estos son el mito, la leyenda y el cuento, sin embargo, es el cuento el que posee una mayor flexibilidad tanto en la oralidad como en la escritura, por lo general los cuentos encierran costumbres, condiciones sociales, preferencias religiosas determinadas, opiniones personales y tradiciones culturales que se heredan de una generación a otra. El cuento permite a su creador elegir temáticas de interés personal o social, utiliza las estructuras más simples de la

oralidad y la escritura, permite crear una pertenencia cultural e histórica que trasciende de lo individual a lo colectivo.

El cuento es de naturaleza oral, suele ser corto, aunque en algunas ocasiones logra adquirir todas las características y complejidades de la novela, su importancia radica en que a través del entretenimiento nos enseña, en sus temáticas en común encontrar historias que nacen de la fantasía, pero que encierran acontecimientos reales, provenientes de culturas o sociedades del pasado y del presente, el cuento siempre juega con el tiempo, no hay un tiempo determinado en él, es atemporal.

El cuento ha sido durante mucho tiempo un aliado en la preservación de la memoria, esto se debe a que está diseñado para ser recordado de una manera fácil y rápida, en la oralidad se logra mediante la habilidad de quien lo cuenta, por lo general se recurre a los tonos de voz y la expresión corporal, los cuentos sirven como apoyo a la memoria, en la escritura el cuento suele ser acompañado de imágenes, formas y colores llamativos, esta faceta del cuento le da más importancia a la imagen, dejando que sea esta la que cuente la historia, haciendo que el texto sea un sutil complemento que sitúe al lector en un entorno determinado.

Los cuentos tratan asuntos muy diversos, pero sus temas siempre expresan lo insólito, las exageraciones, los enredos, lo licencioso, la crueldad y la irreverencia. Los de corte costumbristas desarrollan temas educativos, históricos, festivos y legendarios, y encierran una proposición sobre normas de conducta apropiadas o inapropiadas

En los relatos de concepción ingeniosa se distinguen dos grandes grupos de temas, uno incluye en su cuerpo narrativo elementos paremiológicos como adivinanzas, refranes y trabalenguas, o bien trasmuta estos elementos en estructuras cuentísticas. El otro gran grupo incluye fábulas en dos vertientes, las etiológicas y las que indican, por medio de lo extraordinario, un comportamiento moral individual o de relación social. Los cuentos de temas fabulosos también ocupan un relevante lugar en la narrativa y se expresan en dos corrientes principales: la maravillosa, basada en relatos donde priman elementos prodigiosos; y la fantástica, en la que la paradoja ocupa el lugar principal. Un menor conjunto de narraciones expone temas satíricos divididos en discriminatorios, burlescos e irreverentes (Ramos M. 2000 p 67)

Los cuentos son un elemento de preservación de la memoria, las diversas temáticas que tratan y la forma en la que están elaborados permiten que sean de un fácil aprendizaje, son herramientas muy utilizadas en la creación y preservación de la identidad y permiten la incorporación de elementos visuales que brindan una amplia posibilidad de discursos ya sea literario, plásticos o teatrales, que siempre van a mantener la misma intencionalidad narrar una historia.

El Baúl de la Memoria

Capítulo 3: Marco Artístico

Breve Historia del Grabado

El grabado es una técnica de impresión que ha evolucionado a lo largo de la historia, esta consiste en realizar incisiones sobre un soporte o plancha, la cual puede ser de distintos materiales, para luego ser entintada y transferida a un determinado soporte.

Los orígenes del grabado son discutidos aun hoy en día, algunos dicen que esta técnica surgió en el antiguo Egipto, mientras otros sostienen que tuvo sus orígenes en la antigua china, sin embargo, es con la invención del papel por parte de los chinos en el año 105 que esta técnica empieza a tener mayor importancia dentro de la sociedad. los primeros grabadores de los que se sabe en Europa eran artesanos que trabajaban los metales o expertos dibujante que se dedicaban a tallar piezas de joyería. la primera técnica de grabado en tener gran relevancia en la historia fue la xilografía o talla en madera, la cual fue muy popular en china, donde se desarrolló en mayor medida esta técnica, hasta el punto que hoy en día la xilografía china es considerada por la Unesco como patrimonio de la humanidad, los artesanos chinos desarrollaron gran destreza en esta técnica, desarrollaron herramientas que les permitieron crear imágenes con más detalle y perfeccionaron el meto de grabado hasta el punto que en la creación de una sola matriz se llegaban a implementar más de 5 artesanos, cada uno de ellos se especializaba en un proceso determinado, logrando gran belleza en las piezas finales, las cuales por lo general eran usadas en la creación de libros de carácter religioso.

Imagen 11, Fotografía detalle, la técnica xilográfica china, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 2009 <https://ich.unesco.org/es/RL/la-tecnica-xilografica-china-00229>

En Europa esta técnica tuvo sus inicios en Alemania a comienzos del siglo XV, las primeras imágenes que se conocen son una serie de naipes y calendarios, sin embargo, con la influencia religiosa que tuvo Europa durante este periodo histórico hizo que la xilografía fuera utilizada para la creación de textos religiosos propios del cristianismo. En comparación con la xilografía china, los artistas europeos no dedicaron tanto esfuerzo y dedicación a esta técnica lo que ocasionaba que las planchas se deterioraran con mucha facilidad y no se lograran grandes detalles o acabados en las piezas finales lo que produjo que los artesanos buscaran nuevas formas de imprimir imágenes.

Imagen 12. Fotografía Apocalipsis, Noerdinglen, xilografía, 1470
<https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/ida/n2/e3.html>

Con lo anterior nacen otro tipo de técnicas denominadas grabado en hueco o talla dulce que se originan a partir del año 1460, siendo el grabado en metal el más usado por los artesanos de la época, esta les permitía generar mayor cantidad de detalles, la técnica se basa en la creación de una serie de surcos en la placa de metal, la cual posteriormente es entintada y limpiada del exceso de tinta, lo que genera que la tinta solo se aloje en las hendiduras creadas por el artesano, para luego ser pasadas al papel, el cual debe estar humedecido y pasado por una prensa o rodillo. Este tipo de técnica tubo gran agrado en los artistas de la época, los cuales experimentaron y desarrollaron una serie de procesos que les permitieron

crear obras con una gran cantidad de detalle, artistas como Alberto Duero y Marco Antonio Raimondi llevaron el grabado sobre metal a su máxima expresión crear obras con una gran cantidad de detalle, artistas como Alberto Duero y Marco Antonio Raimondi llevaron el grabado sobre metal a su máxima expresión.

Durante la edad media y el renacimiento, el grabado sobre el metal se realizaba por medio de gubias o punzones. La temática principal era la religión y la mitología griega, los artistas de este período buscaban dar el mayor realismo posible a sus obras.

Imagen 13. Lucretia, grabado de Raimondi sobre un diseño de Rafael.
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcantonio_Raimondi

En el periodo barroco la temática cambia, los artistas comienzan a dar una mayor importancia a la gestualidad y la expresividad, las obras de arte ahora tenían que transmitir emociones y sentimiento no solo representar la realidad, es gracias a este cambio en la mentalidad de la

época que se empiezan a desarrollar nuevos métodos de grabado, surgen entonces técnicas como la aguatinta, el aguafuerte, la mezzo tinta y el crayón siendo la más popular de entre todas el aguafuerte, esto gracias a la infinidad de posibilidades creativas que permite. Dentro de los máximos representantes del aguafuerte podemos encontrar a Jaques Callot, quien es considerado como el primero en llevar esta técnica al mundo artístico, su trabajo y dedicación permitieron la creación de imágenes muy pequeñas que contenían una gran cantidad de detalles, gracias a su trabajo grandes maestros como Rembrandt o Rubens empezaría a trabajar más esta técnica, logrando imágenes propias del arte barroco, caracterizadas por una gran sutileza, una excelente técnica y una cantidad de detalle impresionante.

Imagen 14 Pedro Pablo Rubens, La coronación de Santa Catalina, aguafuerte, 1631. https://repository.uaeh.edu.mx/scige/boletin/ida/n2/multimedia/e3/e3_11.jpg

Aunque las técnicas de grabado no han cambiado mucho si lo ha hecho su temática, a comienzos del siglo XVIII el grabado empieza a sufrir un auge en toda Europa, todas las familias de clase alta y media quieren o tienen algún grabado, esto hace que la demanda de artesanos del grabado aumente y con ello los talleres trabajos en torno a esta técnica. El grabado se convierte en un elemento crítico para la sociedad, esto hace que ahora toque temas como la familia, el hogar y las clases sociales, los trabajos realizados durante este periodo se caracterizan por ser de un tamaño pequeño, la sátira y la crítica social aparecen como temáticas del grabado y el aguafuerte y la mezzo tinta se alzan como las técnicas preferidas por los artistas de esta época.

Gracias al auge y comercialización que tuvo el grabado durante el siglo XVIII surgieron dos grandes corrientes artísticas, la primera buscaba la creación de obras de arte únicas, en las cuales se resaltara lo bello y lo estético, este tipo de grabados eran los preferidos por las clases sociales más adineradas, lo que hizo que el grabado se considerara una pieza única y de colección; sin embargo, el interés que tenían las clases medias y trabajadoras por el grabado género que se empezaran a crear piezas cargadas de un alto contenido crítico y satírico, en estas no importaba mucho la estética o la exclusividad, es aquí donde el concepto de gráfica empieza a surgir y la producción en masa empieza a predominar sobre los seriados, es por ello que técnicas como la litografía y la fotografía empiezan a tener una mayor importancia, posteriormente a finales de este siglo y comienzos del

XIX los artistas empiezan a dar una mayor importancia al contenido de sus obras, el romanticismo hace que el valor de las obras se mida por lo que es capaz de generar en el espectador, predominan los sentimientos en la obra, es así como artistas de la talla de Goya y salvador Carmona empiezan a realizar sus trabajos

Imagencv15. Francisco de Goya, Corrección de la serie "Los Caprichos", 1799.

Durante el siglo XIX hace su aparición la litografía, una técnica que replantea las bases del grabado, ya que esta, al ser realizada mediante la transferencia de tinta y no por medio de placas o matrices hizo que el término de grabado sufriera una expansión, recibiendo ahora a los nuevos medios de creación de imágenes que se conocerán más adelante como medios de estampación.

A medida que surgen y se vinculan nuevas técnicas al concepto de grabado también empiezan a trabajarse otro tipo de temáticas, una de las más conocidas fue el realismo, la cual le da una mayor importancia a los hechos históricos y la realidad, logrando que la imagen impresa empiece a formar parte de la vida cotidiana, los periódicos y revistas comienzan a usar estas técnicas para sus ejemplares de esta manera el grabado toma una gran importancia en la vida cotidiana.

La aparición de la fotografía represento una gran pérdida para el grabado, este dejo de ser el medio más utilizado en los periódicos y las revistas, ya que la fotografía permitía un mayor realismo y la capacidad de reproducibilidad era mayor, pero esto no significo el fin del grabado, técnicas como la litografía empiezan a ganar valor gracias a su versatilidad y al colorido que se obtenía en las imágenes, a tal punto que esta se convirtió en la técnica más utilizada a finales del siglo XIX.

Con la llegada del siglo XX el grabado encontraría su mayor esplendor, cada una de las nuevas corrientes artísticas que surgieron a lo largo de este siglo encontró en él una herramienta muy versátil y útil para plasmar sus ideales, el impresionismo, el dadaísmo, el arte abstracto y el cubismo por mencionar algunos fueron movimientos artísticos que encontraron en el grabado una alternativa artística, la mezcla de colores la fuerza de sus imágenes y la diversidad de técnicas, permitieron que el grabado tuviera un papel fundamental en cada una de estas corrientes emergentes.

El aumento del razonamiento crítico por parte de los artistas y el surgimiento de nuevas escuelas de pensamiento permitieron traer de nuevo técnicas de grabado que se habían dejado de lado, es así como la Bauhaus trae de nuevo a la escena artística a la xilografía, esta vez cargada de un mayor simbolismo y de un uso de color que no se había experimentado en Europa, se empieza de nuevo a otorgar un valor de originalidad a las obras del grabado, los artistas comienzan a trabajar sus obras por seriados y a firmar cada una de ellas para mantener esa aura de originalidad, aparecen técnicas como la serigrafía que a pesar de ser una técnica industrializada también permite la creación de obras únicas y da comienzo a nuevos movimientos como lo es el pop art. En la actualidad los métodos de grabado son muchos, van desde lo manual hasta lo mecánico e industrial, el grabado láser está tomando cada vez más fuerza gracias a las posibilidades que ofrece; sin embargo, y pese a todos los cambios que ha tenido el grabado y sus múltiples técnicas a lo largo de la historia, este siempre será un medio ideal para que el arte encuentre una forma de expresarse.

El Grabado y su relación con la cultura y la memoria

La historia y la cultura se construyen de la misma manera en que un grabador elabora una matriz, por etapas, la historia de la humanidad está llena de ellas y en cada una se pueden encontrar rastros de alguna técnica de grabado, el grabado va más allá de la reproductibilidad de las imágenes, es el mecanismo que encontraron los seres humanos para dejar su huella y luchar

contra el inclemente paso del tiempo, tal vez por eso cada vez que queremos recordar algo o al alguien lo que hacemos es tratar de grabarlo en nuestra memoria. La palabra grabado proviene del griego *graphein* que significa escribir, sin embargo, con el paso del tiempo esta palabra ha adquirido un mayor significado, hasta el punto que hoy se entiende por grabado esa capacidad que tenemos de extraer y almacenar, las imágenes, las palabras y los sonidos en diferentes medios tanto análogos como electrónicos.

En su más amplia y general acepción «grabar» es, como dice un tratadista de estas artes, herir y segregar, hender, profundizar restando materia de los cuerpos duros: piedras, huesos, marfiles, maderas, metales, etcétera, para dejar señalados los trazos con que el dibujo perpetúa su universal lenguaje.

En este sentido el grabado es tan antiguo como el hombre mismo, ya que el ser humano ha sentido siempre la necesidad de expresarse, así sea por los más rudimentarios y precarios medios. Su inquietud se ha traducido siempre en una señal, en un signo visible, cuyo recóndito significado se ha perdido casi siempre, pero que ha quedado como la huella de su paso por la tierra y como una advertencia a quienes deben transitar sus mismos caminos. La historia del grabado ha escrito Francisco Esteve Botey en las páginas iniciales de su conocida obra— es la de la civilización. El hombre, al hollar el suelo con su planta y al hender con su mano el barro, comienza a darse cuenta de que la tierra recibe la forma que él le comunica, y en ella se conserva con la relatividad durable

que le consiente la materia receptora de su influencia (Giraldo J 2017)

A lo largo de la historia cada vez que el ser humano creaba alguna placa o matriz para grabado, no solo lo hacía sobre la madera, el hierro o el material que estuviera trabajando, también lo hacía en su mente y en la mente de los demás individuos, cada idea o imagen plasmada en la matriz es un surco que se graba en las mentes y pensamientos de una cultura, mediante el análisis de los grabados es posible comprender el imaginario individual y colectivo de un determinado grupo social, sus creencias religiosas y su organización social. Gran parte de los grabados que se preservan hoy en día son una muestra de la conexión que existe entre lo religioso y lo artístico, cartas, talismanes, sellos e incluso los libros encontraron en el grabado y sus múltiples técnicas una forma de preservarse a lo largo del tiempo.

Entre el aborígen americano que graba en la roca unos signos en forma de hombres, de animales, de plantas o de astros, lo que hoy llamamos petroglifos, y el joven de nuestros días que en la corteza de un árbol y entre símbolos sentimentales inscribe las iniciales de su amada, no existe en realidad diferencia alguna. Uno y otro obedecen a una misma necesidad profunda de expresión, no importa el valor absoluto de sus signos ni los procedimientos empleados, tan elementales en quien sólo conocía el punzón de piedra como en quien teóricamente disponía de todos los hallazgos de la ciencia instrumental

Por eso el grabado como técnica primitiva y sin embargo perdurable tiene un valor psicológico y un contenido humano que subyuga siempre y encanta. Pertenece a esa herencia milenaria, patrimonio común de todos los hombres que no pierde actualidad, pues se renueva constantemente. (Giraldo J 2017)

El grabado es memoria, ya sea mediante la xilografía, el aguafuerte, la litografía o la serigrafía. El ser humano siempre va encaminado a lo mismo para preservar del olvido sus tradiciones, costumbres y conocimientos, los cuales encontraron en el grabado una manera de resistir al tiempo. Gracias a las matrices que se han preservado a lo largo de la historia hemos podido reconstruir gran parte de nuestro pasado, es gracias a ese artesano, artista o persona del común, que al realizar una hendidura en la roca, la madera, el metal o la arcilla nos dio esas pistas para poder reconstruirnos y entendernos.

La multiplicidad propia del grabado permitió a los seres humanos expandir su pensamiento y su cultura, es a partir de la invención de nuevas técnicas de grabado que el ser humano logra reproducir sus ideas de generación en generación, el caso más conocido es el de la imprenta, su creación y posterior industrialización permitieron a los seres humanos obtener un mayor acceso al conocimiento, lo que se vio reflejado en un avance social, tecnológico y artístico como nunca antes se había visto. Aún hoy en día el grabado juega un papel fundamental en el desarrollo social, político y económico, algunas de las actividades más importantes y que sientan las bases de

nuestra sociedad moderna, se sustentan en el grabado, una muestra de ello, es como a partir del grabado se crea el dinero, un elemento que mueve y estabiliza la economía mundial, gracias a un proceso artístico como el grabado, están sentadas las bases de nuestra economía.

El grabado es Magia cuando convierte papel y tinta en dinero, billetes y letras de cambio. Por obvio y anacrónico que pueda parecer, muy pocas personas son conscientes de que tanto los billetes como las estampillas, son grabados hechos en buril por un artista grabador y que su valor consiste precisamente en el hecho de que no pueden ser reproducidos, ni siquiera por las tecnologías fotográficas o digitales. No se trata de la aceptación de un objeto de cambio por una mercancía, lo que si suena prehistórico. Se trata de la suplantación o simulacro de un valor en oro, por un dibujo o grabado de un valor equivalente, dibujo o grabado que sólo puede ser realizado por ese grabador. Aceptamos culturalmente entregar un objeto valioso a cambio de un billete o un cheque, con la seguridad de que los otros aceptarán ese grabado en papel a cambio de otros objetos de valor equivalente al que entregamos. (González S, 2000 p 38)

Historia del grabado en América

No solo en Europa y Asia se produjeron grabados, antes de la llegada de los europeos a nuestro continente muchas de las culturas aborígenes realizaban actividades propias del grabado, los más conocidos e implementados eran las pintaderas, las cuales eran realizadas en una serie de rodillos de barro que luego se precocían para darles una mayor dureza y así poder aplicar las tintas que servirían para decorar sus

vestimentas. En las telas de algunas culturas precolombinas es posible ver una combinación que integra el grabado, lo mágico y lo decorativo; los animales y la fauna son la principal temática en estas culturas, resaltando entre esta la cultura Inca. En algunas tribus mexicanas se ha logrado recuperar una serie de sellos y talismanes, los cuales utilizaban el papel como soporte y eran implementados en rituales religiosos y funerarios, lamentablemente de estas manifestaciones de grabado propias de nuestro continente poco o nada se conserva, la mayor parte de la historia del grabado en nuestro continente se empieza a contar con la llegada de los europeos y se le conoce como grabado colonial

El grabado colonial no dejó grandes aportes artísticos, esto debido a que la corona española, responsable de la conquista del nuevo mundo, no dio gran importancia al grabado, ya que lo catalogaba como un arte menor, sin embargo, al llegar la imprenta a nuestro continente fue necesario retomar un tipo de grabado que la complementase, es así como la xilografía adquiere un papel fundamental en nuestro continente, esta toma gran fuerza, puesto que es el medio más accesible para la época, en ella se plasman sucesos religiosos y profanos, también es por medio de esta técnica que toda la iconografía cristiana llega a nuestro continente. Otro elemento que permitió que el grabado se posara en América fue el juego, muchas de las estampas que aún se preservan pertenecen a barajas y juegos de naipes.

Según García Icazbalceta, en México se estampaban hacia 1582 nueve mil docenas de naipes. Y fray Pedro Simón nos dice que en Cartagena existía por los años de 1623 una «imprensa de naipes». Más de dos siglos pasarían antes que llegara a la Ciudad Heroica, rica, populosa y abierta al poderío español y a la codicia europea, la otra imprenta, la de los libros. Más eficaz como propulsora del arte del grabado fue la pasión del juego que la del saber. (Giraldo J 2017)

No obstante, es solamente hasta el año de 1781 cuando se funda la primera academia dedicada al grabado y que estaba bajo el amparo de la Real Casa de la Moneda. Es gracias a esta academia que se empiezan a estudiar y trabajar las diferentes técnicas del grabado conocidas en Europa.

En esta escuela surgen grandes grabadores, los cuales jugaron un papel fundamental en el desarrollo e implementación del grabado en México, sin embargo, el más conocido y quien dotó de una identidad a todo un pueblo, un pueblo fue José Guadalupe Posada (1852-1913)

Es un artesano que inventa sus propios procedimientos y crea, sacada de la entraña del pueblo, la materia plástica de sus láminas. Trabaja la madera, pero dibuja también con una tinta especial sobre placas de zinc que somete luego a la acción de un ácido y prepara así el clisé para la prensa. Posada extrae de la imaginación de sus gentes las creencias, las supersticiones, las leyendas, y copia de su vida las costumbres, las buenas y malas costumbres que, con su cohorte de calaveras, diablos y gentuzas de todo pelaje forman el universo físico y espiritual de quienes lo rodean. Posee gracia, ingenio, humor risueño o dramático, truculencia y,

sobre todo, una estupenda eficacia gráfica, un poder de expresión plástica excepcional. (Giraldo J 2017)

Imagen 16 la catrina José Guadalupe Posada <https://remezcla.com/wp-content/uploads/2018/11/catrina.jpg>

Cabe aclarar que no solo en México se vieron grandes representaciones sobre grabado, en países como Perú y Ecuador también se conocieron grandes grabadores que utilizaban como técnica principal la xilografía las temáticas tratadas por estos artistas del grabado fueron similares en todo el continente, la religiosidad y la realidad social fueron los principales temas del grabado durante las primeras épocas de la colonia, técnicas como el aguafuerte y la litografía se empezarían a tratar en América a partir de la primera, mitad del siglo XIX.

La llegada del grabado a Colombia

El grabado en nuestro país se desarrolló gracias a la Real Casa de la Moneda, en ella se encontraban y reunían grandes grabadores; lamentablemente, poco o nada se conserva del trabajo de estos grabadores. Durante el siglo XVIII se sabe que el país contaba con hábiles maestros, sin embargo, son pocas o nulas las piezas gráficas, placas o estampas que se conservan de esta época. El primer grabador del que se tiene noticia en Colombia es don Francisco Benito de Miranda el cual se desempeñó como segundo tallador de la casa de la moneda, fue el

primero en introducir la técnica del tallado dulce en nuestro país, y entre sus obras más conocidas se encuentra un grabado en bronce de la divina pastora así como una talla en bronce de la virgen de Chiquinquirá; pasaría mucho tiempo para que aparecieran en nuestro país nuevos indicios sobre artistas y artesanos del grabado, esto debido a que el grabado no se veía como una rama del arte y solamente se limitaba el trabajo de grabado a la copia de estampas e imágenes religiosas de manera artesanal.

Las siguientes manifestaciones del grabado en Colombia son dos xilografías alusivas a la imagen de la virgen, una de ellas data del año de 1800 y la otra de 1806 se presume que estas xilografías fueron utilizadas para la ilustración de diferentes novenas de carácter religioso que se producían en Bogotá durante esa época.

Durante mucho tiempo los intentos por consolidar el grabado en nuestro país fueron infructíferos, solo se lograba la realización de pequeñas estampas y motivos religiosos que poco o nada tenían que ver con el grabado propiamente dicho, solo hasta el año de 1836 cuando José Rufino Cuervo trajo de Francia al maestro del grabado Antonio P. Lefèvre quien dentro de su contrato tenía la cláusula de enseñar grabado y dibujo a un grupo de doce alumnos se comenzó a trabajar el grabado de manera más profesional en nuestro país.

La nueva escuela de grabado fue recibida con entusiasmo. Un selecto grupo de jóvenes bogotanos, deseosos de iniciarse en el estudio del arte, se inscribieron. Fueron

ellos Ramón Torres Méndez, Fausto Triana, Antonio Narváez, Eugenio Salas, José María del Castillo, Timoleón Soto, Facundo Bernal, Jesús Azuola, Rafael García, Mateo Contreras, Pascual Heredia y Manuel Troyano. La escuela inició sus tareas el 21 de junio de 1837 en la Casa de Moneda. (Giraldo J 2017)

La actividad de estos grabadores se vio ligada a labores respectivas de la casa de la moneda, esporádicamente se realizaban algunos grabados de carácter religioso para las diversas novenas que se siguen publicando y elaborando en la ciudad de Bogotá, sin embargo, el grabado empieza poco a poco a tener relevancia en la vida cotidiana de nuestro país, la historia del grabado tuvo durante muchos años el mismo proceder, intentos individuales por consagrar esta técnica y uno que otro intento por formar una escuela que perdurara, pero todos ellos fueron en vano, no fue sino hasta el año de 1881 que el fundador de la escuela de bellas artes Alberto Urdaneta, quien gracias a su periódico *Papel Periódico Ilustrado* dio a conocer la importancia que tenía el grabado para el desarrollo artístico de nuestro país, Urdaneta fue el primero en consolidar una escuela de grabado eficaz, en la cual se formaron grandes grabadores, quienes no buscaban en el grabado una simple forma de expresión, sino que también estudiaban y perfeccionaban las distintas técnicas de este arte, Urdaneta fue el primero en traer un maestro consolidado en grabado a nuestro país con la única finalidad de enseñar este oficio, Antonio Rodríguez fue el primer maestro de grabado xilográfico de nuestro país en 1881 inician las clases, cuentan con un total de 26 alumnos; esta fue la primera vez que el grabado incursionaba de manera

sería dentro de la academia, tal fue su éxito que la xilografía se convirtió en una materia propia de la escuela de bellas artes, aún hoy en día se conservan algunos de los álbumes de estos primeros estudiantes del grabado. A pesar de esto el grabado en nuestro país no toma una gran importancia, la escuela de bellas artes siguió enseñando grabado y esta materia era un requisito fundamental para obtener el grado de maestro, grandes grabadores pasaron por la escuela de grabado, encontrando en la xilografía el medio ideal para plasmar sus obras, el paisajismo y el retrato encontraron en la xilografía una nueva forma de manifestación; sin embargo, con la muerte de Urdaneta y el cierre de papel periódico ilustrado gran parte de estos grabadores pasaron a ser parte de la historia y el grabado perdió fuerza en nuestro país. La escuela de grabado empezó a sufrir un gran deterioro, tanto que el estado tubo que asignar recursos extra para rescatarla, durante varios años la enseñanza del grabado se vio envuelta en varios tropiezos, pocos son los artistas que se dedican de lleno al grabado, pero quienes lo hacen logran conseguir buenos resultados como lo es el caso de Lucy Tejada, Enrique Grau Araújo, Sergio Trujillo Magnenat, Luis Alberto Acuña, Gonzalo Ariza y Guillermo Silva Santamaría

A pesar de todo lo anterior y de los esfuerzos de muchos artistas a lo largo de la historia de nuestro país por mantener el grabado a flote, es gracias a la labor del maestro Luis Ángel Rengifo que el grabado empieza a tener una verdadera relevancia en el arte colombiano, es uno de los primeros artistas en centrar su obra exclusivamente

en el grabado, estudia bellas artes en la academia de artes de Bogotá, para posteriormente estudiar en la escuela de grabado de la secretaria nacional de México, se dedicó por completo al estudio y análisis de las diferentes técnicas de grabado, gracias a su labor la escuela de bellas artes de la universidad nacional de Colombia reabrió la cátedra de litografía en el año de 1951, su trabajo como artista del grabado abarco diversas etapas, el primero tuvo una gran influencia de sus maestros mexicanos, en ella se evidencia un contenido de carácter narrativo y documentan en la que primaba el contenido sobre la experimentación, en su segunda etapa el trabajo del maestro se centra más en la resignificación del grabado como un arte propiamente dicho, es así como logra ganar el XI salón anual de artistas colombianos con su obra hambre. La crítica de arte colombiana Marta Traba definió la obra del artista de la siguiente manera.

Como el grabado está hecho de milagros constantemente renovados —dice un crítico contemporáneo— cada plancha debe leerse como un poema. Con ese estado de espíritu nos acercamos, pues, a «leer» los grabados del maestro Rengifo. Y aparecen llenos de sutiles insinuaciones, de finura, de amor a las técnicas diversas. ¿En el aguafuerte? Las mujeres agrupadas en la plancha llamada Internas, muestran bellamente una de las múltiples maneras de tratar esa técnica; toda la fuerza reside en la limpieza del dibujo. En la superficie blanda, untuosa, de la linocopia, los grabados Espera y Cumbia mezclan su negro funerario a la luz que se vuelve sugerencia. En la xilografía, todo tiene un aire arcaico y esa técnica parece quedar cada vez más como la hermana pobre, o la obrera, al

lado de las demás. Algunos dibujos están llenos de finura y de gracia, sean croquis abiertos o bocetos de línea pura y redonda. Los veinte trabajos de la Semana Santa en Popayán, son una crónica inteligente y sensible que, en dibujos, plumas, linocopias y zincografías fija un ambiente geográfico y un clima místico-popular (Giraldo J 2017)

Imagen 17 piel al son Luis Ángel Rengifo 1963 aguafuerte y aguatinta
<https://pbs.twimg.com/media/CILX9FeWMAAubB4.jpg>

La obra del maestro Rengifo durante la década de los 60 se caracteriza por hacer una fuerte crítica a la violencia que ataca a nuestro país, es de los primeros artistas en usar el grabado como elemento de manifestación de la violencia, sus obras están cargadas de un fuerte simbolismo, pero no solo en su trabajo artístico se puede notar la gran importancia que tuvo en la historia del grabado, en el ejercicio de su labor docente dentro de la escuela de bellas artes de Bogotá, sus alumnos adquieren ese carácter crítico y ese amor por el grabado, el cual poco a poco se empezaría a ver en los circuitos artísticos de nuestro país, permitiendo de esta manera que el grabado se consolidara como una de las artes más importantes en la labor artística nacional en la actualidad

El grabado expandido

La llegada de la era digital ha significado un cambio en el arte, y el grabado no podía ser la excepción. La creación de nuevas tecnologías ha abierto un mundo de nuevas posibilidades creativas en torno al grabado. Los artistas están en una exploración constante de nuevas técnicas que les permitan explorar y expandir la forma en la que se realiza un grabado, más allá de las técnicas y los soportes tradicionales.

En la actualidad existen software especializados que les permiten a los artistas usar las herramientas digitales para agilizar los procesos de creación y elaboración. Las nuevas tecnologías permiten que los artistas puedan realizar un trabajo más eficiente y preciso, logrando formas, detalles y tonos que mediante las técnicas tradicionales sería muy difícil conseguir. La era digital conectó los nuevos medios al mundo del grabado. Las máquinas de grabado láser y de impresión digital han permitido trabajar el grabado de una manera híbrida, en la cual se combinan las técnicas tradicionales con la tecnología de punta. Esto ha permitido la creación de grabados que vinculan elementos digitales y efectos visuales complejos.

Imagen 18 Grabado laser sobre papel <https://boyemx.com/aplicaciones/>

La implementación de estas nuevas tecnologías ha hecho que se replantee el concepto de producción y reproducción en serie de las imágenes, siempre se ha trabajado el grabado sobre el concepto de la edición limitada, pero los nuevos medios y la facilidad con que las máquinas realizan el trabajo ha puesto en tela de juicio el concepto de exclusividad en el mundo del grabado; sin embargo, algunos artistas crean series digitales numeradas y seriadas que buscan de alguna manera mantener esta originalidad y exclusividad del grabado.

Imagen 19, Técnicas de grabado digital, Marco Boetti <https://www.domestika.org/es/projects/699148-comparto-aqui-mis-artworks-usando-la-tecnica-de-grabado-digital>

La forma en la que se expone y presenta el grabado también ha sufrido cambios, ya no solo se le da importancia a las imágenes plasmadas en el soporte, la matriz desempeña un papel fundamental dentro de la planeación y desarrollo de las exposiciones, en algunos casos se le da más importancia

a la matriz que al soporte, esto se debe a que en la actualidad existen métodos y herramientas que le permiten a los artistas crear estas mismas sobre cualquier soporte y material, esto ha expandido las posibilidades del grabado de una manera enorme, objetos, herramientas, plantas, frutas hasta el mismo cuerpo funcionan, permitiendo que el grabado juegue con el entorno y el espacio, ya no se trata solo de la imagen, ahora los conceptos son mucho más complejos, la imagen pasa a un segundo plano ahora se juega con las ideas, permitiendo una hibridación entre el grabado y otras formas artísticas siendo el performance, la instalación, la intervención y el happening.

El Libro Arte o Libro de Artista

Al momento de leer un libro, son las palabras las que desempeñan el rol más importante, es a través de ellas que se da esa conexión entre el lector y su imaginación, sin embargo, en la actualidad el concepto de libro ha sufrido muchas transformaciones; la aparición de nuevos soportes y nuevas tecnologías han permitido que los libros abandonen el papel y se transporten a nuevos espacios. El libro ya no narra únicamente mediante el texto, imágenes, sonidos y elementos multimedia se han vinculado con él, los libros digitales ofrecen una gran cantidad de interacción, a pesar de esto los libros más llamativos son los denominados como libro objeto, en ellos la manera en la que se cuenta la historia es totalmente diferente, imágenes, formas, fotografía o texturas pueden ser la forma en la que se cuenta la historia, el texto pasa a tener un papel secundario, estos libros juegan

con los objetos de la cotidianidad para contarnos sus historias, es así como baúles, maletas, cámaras fotográficas y muchos otros objetos se transforman en libros. El libro objetó, tiene la capacidad de vincular varias técnicas para su creación: la pintura, el dibujo, el grabado, la escultura y la fotografía son los más implementados, con ellos se busca la manera de contar una historia determinada de manera diferentes; el carácter literario del libro se transforma y cualquier historia puede ser contada, creando obras que son únicas tanto por su historia como por el medio y la manera en que fueron creadas.

Imagen 20. Fotografía, museo portátil de Duchamp <https://proyectoindis.org/wp-content/uploads/2015/09/duchamp-museoportatil.jpg>

La instalación como elemento creador de un espacio

La instalación ha sido por excelencia la

forma artística mediante la cual el artista logra vincular al espectador con su obra; en ella se cuentan historias y vivencias que involucran objetos, sonidos y espacio. Estas se diseñan de tal forma que la interacción entre el espectador y la obra sea una constante.

El espacio juega un papel fundamental en los procesos de reflexión de la obra, es el elemento primordial en la construcción de la misma, involucra materiales, objetos y medios variados que pueden ser visuales, físicos o sonoros. Estos medios suelen ser intervenidos por los artistas con el único propósito de crear una experiencia única que despierte sentimientos y sensaciones a partir de la percepción sensorial.

La instalación no se basa únicamente en la intervención de un espacio determinado, ni de la colocación de objetos intervenidos dentro de un lugar, lo que busca la instalación es dar un sentido específico a los mismos, dar un orden lógico, jugar con el espacio, todo ello en una búsqueda constante de transportar a los espectadores a un lugar y momento, llevando la obra más allá de lo visual, tratando siempre de llegar a la mayor cantidad de sentidos posibles generando una experiencia única.

El Baúl de la Memoria

Capítulo 4: Referentes Artísticos

Oscar Muñoz

Óscar Muñoz es uno de los artistas más importantes y renombrados dentro del ámbito artístico de nuestro país. Su trabajo ha marcado un antes y un después en el arte contemporáneo colombiano, su obra se destaca por la originalidad, creatividad y profundidad conceptual; utilizando varias técnicas y medios logra expresar una visión artística concreta, lo que lo ha convertido en un referente artístico para muchas generaciones de artistas emergentes.

Imagen 21 Fotografía, Vista de Aliento (Aliento), de Oscar Muñoz, 1995, siete espejos metálicos serigrafiados con grasa, cada uno de 7 7/8 pulgadas de diámetro; en el Juego de Paume <https://www.artnews.com/art-in-america/aia-reviews/oscar-muoz-61814/>

El trabajo de este artista se caracteriza por mantener una experimentación constante, explorando diversas técnicas provenientes de ramas como el dibujo, el grabado, la fotografía, el video y la instalación, logrando de esta manera crear obras que desafían las convenciones del arte tradicional de nuestro país, la multidisciplinaria de su trabajo le ha permitido traspasar las fronteras de nuestro territorio,

Imagen 22. Fotografía, Narciso, Oscar Muñoz impresión en gelatina de plata 2012 https://images.arcadja.com/mu%C3%B1oz-oscar-narciso%7eOM56e250%7e10157_20121120_2600_79.jpg

La temática más recurrente en la obra de Muñoz es una reflexión constante sobre la identidad y la memoria, sus trabajos abordan cuestiones sobre la historia colombiana, la fragilidad de la memoria tanto individual como colectiva y la violencia política y social que sufre nuestro país, sus obras invitan a una reflexión sobre la identidad y el lugar que esta ocupa en un mundo cada vez más globalizado.

Beatriz Gonzales

Beatriz Gonzales es una de las artistas contemporáneas más influyentes en la escena artística colombiana, su obra ha dejado una huella imborrable en la historia del arte colombiano, su trabajo se caracteriza por el uso de colores vibrantes y una iconografía que vincula los elementos propios de la cultura colombiana con referentes históricos y políticos, lo que da como resultado obras que tratan temas complejos a partir de un

enfoque visual impactante.

Imagen 23. Fotografía, Bruma, de Beatriz González, 2023 <https://artishockrevista.com/2022/09/21/beatriz-gonzalez-y-la-bruma-de-la-memoria/>

La importancia de la obra de González en el arte colombiano radica principalmente en la forma en que aborda temas relacionados con la realidad social y política de nuestro país. Su trabajo busca rescatar del olvido eventos históricos que están enmarcados por la violencia. Esta artista colombiana posee la capacidad de transformar las imágenes y los objetos cotidianos en una mirada crítica y dolorosa de la realidad social de nuestro país, generando un alto impacto social.

Imagen 24 Fotografía, la última mesa, Beatriz Gonzales 1970 <https://panoramacultural.com.co/artes-plasticas/6298/la-historia-detras-de-la-obra-de-beatriz-gonzalez>

Doris Salcedo

Doris Salcedo es una de las artistas más representativas del arte objetual en nuestro país, la temática de sus obras está dirigida hacia el duelo, el pasado y el olvido, su trabajo es una lucha constante por detener el olvido, por rescatar esas historias, que, aunque trágicas hacen parte de la realidad de nuestro país. Esta artista bogotana logra transmitir por medio de sus obras una enorme sensibilidad que despierta en los espectadores un sinnúmero de emociones.

Imagen 25, Fotografía, Sillas vacías del palacio de justicia, intervención, Doris Salcedo 2002 https://awarewomenartists.com/wp-content/uploads/2020/10/doris-salcedo_noviembre-6-y-7-bogota_2002_3_aware_women-artists_artistes-femmes-560x750.jpg

Doris busca mediante su trabajo traer al presente esas historias olvidadas, historias que son ajenas para muchos, pero que son un triste relato de la realidad que afecta a nuestro país. Esto lo hace mediante la utilización de objetos y materiales poco convencionales, los cuales cargan de un enorme simbolismo a partir de

intervenciones hechas con técnicas diversas. Los objetos que Doris utiliza en sus obras nos cuentan una historia concreta, nos sitúan en la piel del personaje y hacen que sin haber sido testigos directos del acontecimiento narrado nos sintamos parte del mismo, esta artista ha llevado el concepto de instalación y arte objetual a un nivel en que el espectador y la obra hacen parte de la misma historia.

Imagen 26. Fotografía, ATRABILLARIOS, Doris Salcedo 1992 <https://i.pinimg.com/originals/4b/1e/65/4b1e6526ced6fabf01c83b9cbb4b6801.jpg>

Erika Diettes

Imagen 27. Fotografía, Sobre La Fragilidad 2020 fotografía de la artista <https://www.erikadiettes.com/bitcora-1/2020/8/27/sobre-la-fragilidad>

Erika Diettes es una artista visual colombiana que centra su trabajo en la reconstrucción de las memorias y vivencias de las víctimas del conflicto armado colombiano, su trabajo artístico tiene como eje principal la fotografía y la intervención; sin embargo, sus fotografías no se centran en las víctimas del conflicto, sino en los objetos y posesiones de los familiares y personas cercanas que han desaparecido por culpa del conflicto armado; el trabajo de Erika es una clara muestra de cómo los procesos investigativos en el arte pueden dar como resultado obras plásticas cargadas de gran valor simbólico. La imagen fotográfica tiene esa capacidad de transportarnos en el tiempo y el espacio, y la artista usa esta capacidad para llevar al espectador a un lugar específico, el interés de recuperar la memoria, de no dejar morir los recuerdos y de recordar en las personas parte de su historia hace que el trabajo de esta artista sea una muestra clara de cómo el arte tiene la función de combatir el olvido.

Imagen 27, Fotografía exposición de la obra rio abajo 2009 cortesía de la artista https://live.staticflickr.com/910/42239121851_19fb109bfe_b.jpg

.jpg

Elsa Madrigal

Elsa Madrigal es una artista mexicana que

trabaja diferentes técnicas artísticas como el dibujo, el grabado y la pintura para intervenir y crear objetos que luego transforma en libros de artista. Es trabajo de esta artista narra de forma satírica esos miedos que habitan en nuestra mente y que traemos al presente mediante el recuerdo, temáticas como la violencia intrafamiliar o el temor de los niños hacia los monstruos imaginarios son tratados por esta artista con un humor que contrasta con la complejidad de las temáticas.

Imagen 28. Fotografía, libro Ángel de la independencia celebración dorada dibujo con tinta china y encuadernación en papel tapiz 2013 https://www.elsamadriral.com.mx/librosdeartista.php#PhotoCollage1_libart1995-8

Sus obras más que ser libros de artista se podrían catalogar como esculturas, ya que son de dimensiones bastante grandes e intervienen los espacios de tal manera que estos se convierten en parte esencial de la obra, su trabajo está dotado de una originalidad propia del libro objeto, además de eso utiliza técnicas de grabado como la monocopia o el pirograbado para crear las imágenes y detalles que los componen lo que le da un carácter único a su obra. La forma de sus libros es variada, parte desde los objetos más básicos como maletas o cunas y termina en la creación de un libro con mecanis

mos y formas propias de la ingeniería del papel, pero aplicada en materiales como la madera y el hierro. Los objetos que Elsa interviene siempre tienen una conexión o vínculo con la historia que está contando, logrando que el objeto no sea solo el soporte o la carátula del libro, sino que a su vez este le ayude a contar la historia de una manera más clara, generando una cohesión entre el objeto, la historia y el espacio.

Imagen 29 Fotografía, libro materirerirelon Elsa Madrigal ejemplar único 31 grabados sobre pale algodón y una cuna de macera 1999 https://www.elsamadriral.com.mx/librosdeartista.php#PhotoCollage1_libart1995-13

El grabado de objetos, un ejercicio que rescata la memoria y el patrimonio cultural de los facatativeños.

Desde sus inicios, el ser humano ha buscado la manera de narrar y representar su entorno y sus vivencias. Para ello se ha valido de diversas técnicas, siendo el grabado una de las más antiguas. En excavaciones arqueológicas hemos encontrado armas y herramientas fabricadas con huesos o cuernos adornadas con grabados, a partir de estos hallazgos, logramos, de alguna manera reconstruir la historia, hacernos una pequeña idea de cómo vivían estas personas, sus tradiciones, sus hábitos alimenticios, etc.

El Baúl de la Memoria, es un trabajo artístico que busca por medio del grabado rescatar parte del pasado del pueblo Facatativá, su cultura campesina y sus saberes ancestrales. Para ello se toman dos herramientas que han estado presentes en nuestro territorio desde sus inicios; los machetes junto con los azadones o azadas han sido las principales herramientas del campesino colombiano, en torno a ellas se han desarrollado historias, cuentos, refranes, canciones, que nos describen como una cultura campesina.

El machete ha sido desde siempre la herramienta que representa y acompaña al campesino colombiano, desde los llanos, pasando por las montañas y altiplanos hasta llegar a los desiertos de la guajira, es posible encontrar un machete, en la gran mayoría de los hogares colombianos es posible encontrar esta herramienta bien sea como elemento decorativo o como utensilio de trabajo. El machete es un símbolo que representa el trabajo contante y arduo de nuestros campesinos, pero a su vez es un símbolo de la violencia que azota a nuestro país desde hace tanto tiempo. El Baúl de la Memoria busca rescatar la importancia que tuvo el machete en la construcción y desarrollo

de nuestro país. La modernidad y la industrialización han desplazado al machete a las regiones más alegadas e intrincadas de Colombia, El municipio de Facatativá, debido a su cercanía con la capital del país ha sufrido una industrialización acelerada, las empresas y las grandes fábricas fueron desplazando poco a poco la economía campesina de esta región los cultivos de flores junto a los monocultivos cambiaron el paisaje de la región, los campesinos quienes antaño vivían de los pequeños cultivos que tenían en sus casas o de los productos que fabricaban de manera artesanal se vieron obligados a trabajar para estas industrias, al mismo tiempo los machetes quienes durante mucho tiempo formaron parte de la indumentaria del ciudadano facatativeño pasaron a ser objetos guardados en rincones o baúles, en cuestión de unas décadas los facatativeños fuimos olvidando la importancia de estas herramientas, sus diversos usos y todos los saberes ligados a esta herramienta.

Cuando investigamos el trasegar histórico que han tenido los machetes nos damos cuenta de que están vinculados con el conflicto armado y la violencia de nuestro país, eventos como la rebelión de los comuneros, el 9 de abril o la masacre de Trujillo son acontecimientos violentos en los cuales el machete ha tenido gran protagonismo, sin embargo, el machete no solo es arma con la cual se ataca o se defiende, es una herramienta que sirve para crear y construir. En el contexto local, las historias contadas en el municipio de Facatativá sobre el machete no están vinculadas con actos de violencia, estas anécdotas vinculan al objeto con actividades que hoy en día clasificaríamos como “rebusque”, el machete fue la herramienta insignia del campesino facatativeño durante décadas, con ella se fabricaban los usos y algunas partes de los telares usados para elaborar prendas de lana que luego serían vendidas en la plaza de mercado , sirvió para dar forma

a los yugos que luego serían usados en los animales para labrar la tierra, cortaba la madera que alimentaba los grandes hornos y las cocinas, pero principalmente fue la herramienta con la que se abrieron y construyeron gran parte de los caminos que hoy en día conectan al municipio con el resto del país y con los cuales logra gran parte de su desarrollo social y económico.

El machete es un objeto que une al campesino con el territorio, “campesino que se respete tiene su machete” esta herramienta encierra historias y saberes que cambian a medida que se avanza por el municipio, el mapa que se conoce hoy en día de Facatativá fue hecho a machetazos, pero es algo que los facatativeños han ido olvidando, la proximidad del municipio a la capital colombiana ha hecho que sufra una industrialización acelerada, debido a ello el machete junto con todas sus historias y saberes ha sido relegado al olvido, hoy en día es muy raro ver un machete en los caminos facatativeños, caminos que fueron creados en gran medida gracias a este utensilio, el ejercicio de grabar estas herramientas es mucho más que un acto artístico, es una búsqueda por resignificar y rescatar la importancia que tuvieron algunas herramientas en el desarrollo de nuestro territorio, más aún cuando en la actualidad dependemos tanto de la tecnología y la maquinaria industrializada para la agricultura, hemos dejado en el olvido saberes y trabajos que durante mucho tiempo se pasaron de generación en generación, permitiendo a nuestros campesinos ser autosuficientes y no depender de las grandes industrias para subsistir.

objetos como el azadón y el machete son símbolos de tenacidad, esfuerzo, trabajo duro, rebusque creatividad y saber, sin embargo, en la actualidad estas herramientas son poco valoradas, son estas herramientas junto con los campesinos que aún hoy en día las usan o quienes antaño las trabajaron quienes resguardan

nuestro pasado, cultura y saberes, conocimientos que se encuentran a través de la oralidad y la memoria, la cual reposa en los abuelos que durante décadas las usaron en sus trabajos y que al verlas y tenerlas en sus manos reviven todas esas historias que pocos conocen, es aquí donde el grabado toma gran importancia, ya que se convierte en la técnica ideal para plasmar estas historias en los objetos que fueron partícipes de ellas, logrando de esta manera perpetuar los saberes y tradiciones, resignificando al machete y al azadón, transformándolos de objetos de museo a piezas de arte que conservan la memoria y la historia de toda una región.

Registro de creación de la obra

Propuesta de diseño

Para el proceso de creación de esta obra fue fundamental el recuerdo de algunas de las historias que me contaba mi abuela cuando era niño, estas historias, aunque cortas esconden oficios y saberes que ya no se encuentran en la actualidad y sirvieron para la creación de los grabados que componen los 5 azadones y el libro de artista.

Fotografías del primer azadon grabado

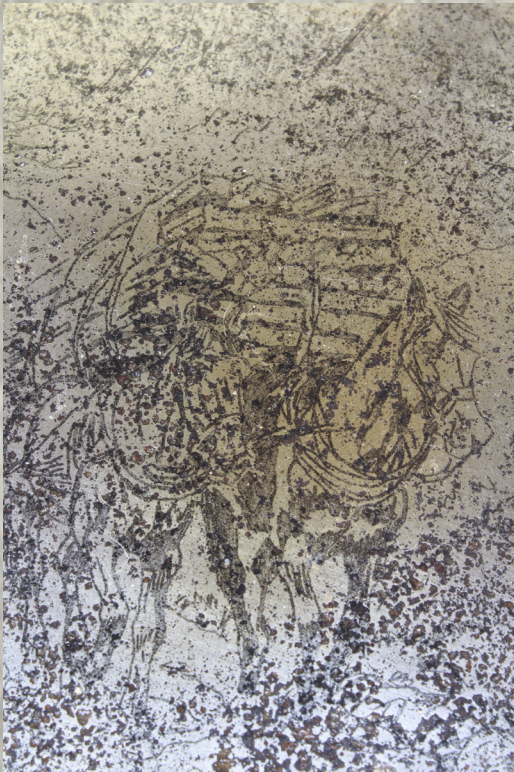
Fotografias del segundo azadon grabado

Fotografias del tercer azadon grabado

Fotografias decuarto azadon grabado

Fotografías del quinto azadon grabado

Para el proceso de grabado de los machetes se utilizó la técnica del aguafuerte, sobre estos se grabó el mapa del municipio de Facativá y los caminos que lo componen, esto como un simbolismo que vincula al machete con la formación y creación del municipio, la herramienta que abre caminos y funda asentamientos; el machete como elemento que crea y construye, estos machetes se colocaron sobre un mapa del departamento de Cundinamarca hecho con acrílicos y pirograbador.

La intención de esta propuesta es resignificar el valor y concepto que se le ha dado al machete en nuestra cultura; no se pretende negar la participación de este objeto en los hechos más violentos de nuestra historia, tan solo se pretende mostrar la otra cara del machete, esa que lo muestra como la herramienta indispensable para los campesinos colombianos

Machetes y azadones, herramientas que construyen y resignifican la memoria

Los objetos son tan silenciosos como elocuentes, habitan nuestro entorno, están llenos de historias, significados y afectos. No son simplemente cosas: son extensiones materiales de quienes los crearon y usaron, huellas innegables de la vida, el tiempo y el territorio. Cuando hablamos de la memoria cultural de una región, los objetos se convierten en verdaderos archivos vivos, capaces de preservar y transmitir saberes, identidades y prácticas colectivas.

Desde una vasija de barro hasta una herramienta agrícola, cada objeto encierra en sí mismo un entramado de relaciones sociales, cosmovisiones, formas de resistencia y expresiones simbólicas que conforman el patrimonio histórico, político y cultural de las comunidades. Los machetes y los azadones son herramientas fundamentales en la vida de las comunidades campesinas colombianas; a lo largo de la historia de nuestro país, estas herramientas trascendieron su función utilitaria para convertirse en símbolos de memoria, resistencia y resignificación del territorio. En un país marcado por décadas de conflicto armado, estas dos herramientas evocan tanto el esfuerzo cotidiano del trabajador campesino como las historias de lucha, justicia y supervivencia que han tejido la memoria de las comunidades indígenas y campesinas en nuestro país.

En este sentido, estos dos objetos se convierten en elementos centrales de la historia y la cultura. A través de ellos es posible reconstruir formas de vida, prácticas económicas y saberes ancestrales que vinculan los objetos con el territorio, pero también son, en muchos casos, herramientas que simbolizan la resistencia: cuando todo lo demás se ha perdido, estos dos objetos persisten, resisten y recuerdan.

Su materialidad encarna lo inmaterial; su forma concreta habla de procesos simbólicos profundos. Así, la conservación y valorización de estos objetos tan tradicionales en nuestra cultura no debe entenderse como un ejercicio meramente nostálgico, sino como una práctica política y cultural de reconocimiento, dignificación y conservación de nuestras memorias.

El machete, para los campesinos de nuestro país, es mucho más que una herramienta; gracias a su utilidad, se ha convertido en un objeto que simboliza sus luchas y su esfuerzo, y sobre todo su resistencia. Esta herramienta en las manos de un campesino se convierte en un testigo material de su esfuerzo diario por mantener viva una tradición agrícola que poco o nada se valora en nuestro país. Sin importar las adversidades e injusticias que sufre en su vida cotidiana, el campesino colombiano, acompañado de su machete, confronta el desplazamiento forzado, la falta de apoyo por parte del estado, la discriminación cultural creada por la industrialización y el centralismo y el abandono estatal. Su filo no solo ha abierto los caminos más agrestes de las selvas, campos y sabanas de nuestro país, sino que también ha cortado las cadenas del olvido y la discriminación. El machete acompaña al campesino en su lucha histórica por resignificar sus derechos; es su acompañante inseparable en las marchas y revoluciones, reivindicando las narrativas locales e históricas que han sido silenciadas u olvidadas a lo largo de la historia.

Por otra parte, el azadón ha sido utilizado desde siempre para labrar la tierra; simboliza una conexión profunda entre el campesino y su entorno, lo vincula con tradiciones ancestrales y conocimientos que se transmiten de generación en generación, creando un vínculo entre la herramienta y la conservación del conocimiento.

Este vínculo trasciende más allá de lo físico y lo simbólico, representando un acto de resistencia cultural y de memoria colectiva. Cada surco que se ha abierto en nuestro país por medio de un azadón es una declaración de permanencia, un recordatorio de que el territorio no solo es un espacio geográfico, sino también un tejido de significados, costumbres y saberes construidos a lo largo de muchas generaciones.

El azadón ha logrado transformar su función a lo largo de la historia; ha pasado de ser una herramienta agrícola para convertirse en un símbolo profundo de la vida del campesinado en Colombia. Nos ha acompañado desde la época colonial; ha sido, junto con el machete, la herramienta que acompaña a los campesinos en su esfuerzo diario por trabajar la tierra y mantener la soberanía alimentaria en nuestro país. En este sentido, el azadón simboliza mucho más que el trabajo físico; representa el sacrificio de un pueblo olvidado y su conexión con la tierra.

Además, su uso se ha transmitido de generación en generación, generando un vínculo cultural y espiritual con la agricultura. En comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales, el azadón no solo es una herramienta, sino también un legado, símbolo de resistencia frente a adversidades como el abandono estatal, el conflicto armado y las desigualdades sociales. En la cultura popular, el azadón evoca la lucha por la dignidad campesina y la soberanía alimentaria. Aparece en relatos, canciones y tradiciones que reflejan la importancia del trabajo agrario en el desarrollo de la nación. Su simbolismo perdura como un recordatorio de la tenacidad y contribución de los campesinos en la construcción de una Colombia más justa y equitativa.

En las comunidades campesinas que habitan a lo largo y ancho de nuestro territorio, estos dos objetos se resignifican en espacios de memoria, han pasado de ser herramientas usadas por nuestros abuelos o padres, adquiriendo un valor simbólico que refuerza nuestra identidad colectiva. Así, machetes y azadones se transforman en puentes entre el pasado y el presente, narrando historias de lucha, resiliencia y esperanza. En un contexto de reconstrucción social, su presencia es clave para no olvidar los desafíos superados y para seguir soñando con un futuro donde la vida campesina sea reconocida y dignificada.

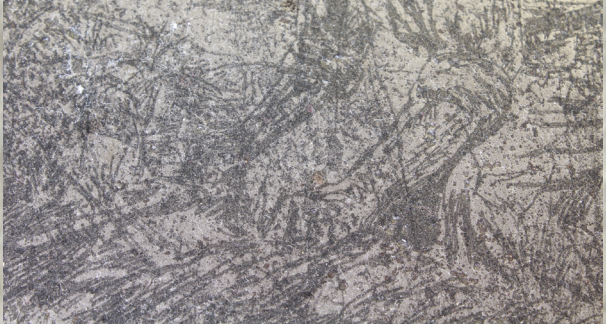
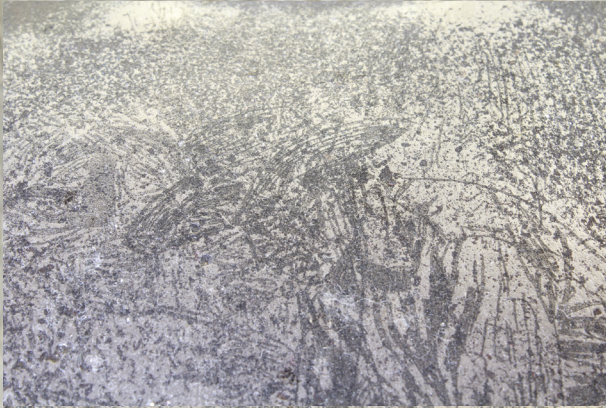

El grabado y el libro objeto como elementos que resignifican la memoria

El grabado, en su concepto más artístico, abarca diversas técnicas de impresión que parten de una matriz intervenida, la cual tiene una estrecha relación con el concepto de memoria. Cada marca, cada surco sobre la plancha, es una huella que se transfiere, se repite y se transforma en imagen. Esta lógica ha permitido reinterpretar los objetos antiguos que han sido desgastados por el uso y el tiempo, conectándolos profundamente con la noción de archivo, testimonio y permanencia.

Por medio del grabado, es posible reconstruir los lazos entre el pasado y el presente, entre lo ancestral y lo contemporáneo, lo material y lo simbólico. Cuando un objeto es interpretado y trasladado al lenguaje del grabado, no se trata de reproducir una forma, sino de abrir un espacio de diálogo entre el arte, la historia y la comunidad; se busca crear una resignificación, dotarlo de nuevas capas de sentido y permitir una interpretación en diferentes territorios simbólicos.

Así, una herramienta de trabajo campesino como el machete o el azadón se puede convertir en símbolo de resistencia frente a la explotación laboral, el abandono estatal y la seguridad alimentaria. Por otra parte, el libro objeto se vincula como una herramienta que acopla, narra y estructura los conceptos. Por medio de este es posible transformar objetos en obras de arte cargadas de un gran valor narrativo y testimonial. El libro de artista, libro objeto, se convierte en un medio que combina el arte y la literatura, ideal para plasmar todas las tradiciones y conocimientos que se han transmitido y preservado por medio de la oralidad.

El libro objeto es una forma de arte que permite trascender el concepto tradicional que tenemos del libro, combina distintos elementos narrativos, visuales y creativos que enriquecen la experiencia del espectador, generando un impacto emocional más profundo. Si hablamos de preservar y conservar las tradiciones, el libro objeto se convierte en una herramienta muy poderosa.

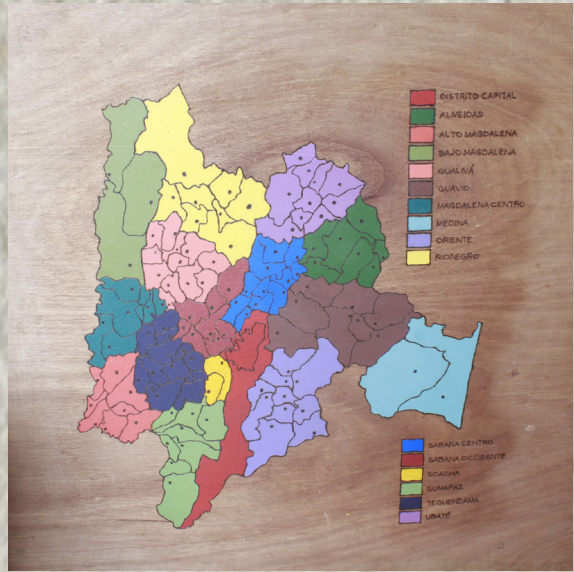
En definitiva, los machetes y azadones, al vincularse con el grabado, permiten crear diálogos profundos, capaces de revivir memorias, crear nuevas narrativas y fortalecer los vínculos entre el arte, la comunidad y el territorio. De igual forma, el libro objeto siempre funcionará como activador de los sentidos; las herramientas encuentran en el grabado una matriz de expansión; el grabado, como lenguaje de la memoria, encuentra en el objeto un origen profundo y significativo. Juntos, permiten pensar en una práctica artística comprometida con la memoria viva, la historia plasmada en las cosas y en las voces que aún tienen mucho por decir desde el silencio aparente de la materia.

El baúl de la memoria busca no solo conservar los objetos como vestigios del pasado, sino activarlos como generadores de sentido en el presente. Y en ese proceso, vincular prácticas artísticas contemporáneas como el grabado expandido y el libro de artista como una forma de preinscribir la memoria en el tiempo, de transformar lo heredado en creación viva, de hacer que las historias y los relatos hablen de nuevo porque cuando un objeto se graba, no solo se imprime una imagen: se imprime también una historia, una emoción, una memoria que, al multiplicarse, se vuelve colectiva.

Fotografías de los machetes

El libro de artista y el grabado como elementos que conservan el pasado

La historia se conserva en la oralidad, gran parte de ella se encuentra en la memoria de nuestros adultos mayores, los guardianes de nuestro pasado. Sus relatos y anécdotas son una ventana a un mundo de saberes y tradiciones. El grabado aparece como el medio ideal para plasmar este pasado, gracia a él se pueden conservar y recrear algunas de estas historias, las cuales albergan objetos y herramientas que hoy en día solo encontramos en los museos, la intención del libro de artista propuesto en la obra el baúl de la memoria es recrear estos objetos a partir de pequeñas historias y relatos que contaba mi abuela en sus momentos de mayor lucidez, estas historias o son muy largas, pero encierran grandes saberes, saberes que en la actualidad se están perdiendo, por ende es indispensable rescatarlas del olvido.

Grabados y textos del libro de artista

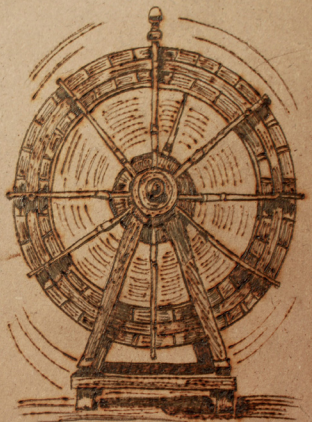

La casa era pequeña, la construyo mi papá poco a poco en medio de un pequeño terreno cubierto de árboles y matorrales, la construyo completamente de madera, los techos eran una mezcla de paja y heno que impedían el paso del agua y el frío, contaba con todo lo necesario para la vida en el campo, una cocina con su estufa de leña, el cuarto donde se guardaban las herramientas, una pequeña huerta donde se sembraban maíz, papa y lechuga y un pequeño gallinero donde teníamos varias gallinas, en esa casa aprende muchos de los oficios que me ayudaron a ganarme la vida cuando crecí.

4

Entre junio y agosto siempre se trabajaba con el cáñamo, que mata para tener trabajo, después de cortarla tocaba ponerla a secar al sol, ya cuando estaba bien seca se metía al río, secarla otra vez y así poder sacar después los mechoncitos de fibra, cuando ya se tenían los ataditos de mechones se llevaban donde los cordeleros, ellos tenían unas ruedas grandes de madera que giraban y giraban para hacer los hilos de cáñamo, con estos hilos los cordeleros hacían cuerdas y cabuyas que se usaban para todo.

7

En la época de ciega se sacaban la hoz y las carretas, la labor del cegado iniciaba desde la mañana y terminaba a finales de la tarde, la vieja carreta de la casa se llenaba con atados de trigo que se llevaban al molino que quedaba cerca al pueblo, era un trabajo duro, cada día se hacían entre cuatro y cinco viajes al molino, la vieja carreta, fabricada de madera podía cargar hasta 50 atados de trigo, centeno o avena, esta carreta fue durante muchos años una de las principales fuentes de dinero de la familia.

5

Todos los viernes en la casa se reunían los pedazos de cueros y el aceite que sobraba de la cocina para hacer el jabón, en una olla de metal vieja y quemada se metían los presos de cuero junto con el aceite quemado y los huesos que sobraban en la cocina, después se le agregaba la sosa junto con el agua, esto se ponía a hervir al fuego y se tenía que reboillar por una hora y media, cuando esto empieza a hervir hay que agregarle agua fría a cada rato para evitar que se riegue, se sabe que el jabón está listo cuando el palo con que se rebulle queda quieto en la olla, se quita la olla del fuego y se coloca en los moldes, se deja enfriar por un día y luego se corta a medida que se necesite.

8

En la casa teníamos un arado, mi abuelo me contaba que era el que se usaba para preparar la tierra antes de que llegaran los tractores, contaba que este se enganchaba a dos mulas que ellos tenían, se necesitaban dos personas para usarlo, una que guiara a las mulas y otra que sujetara el arado, era un trabajo muy duro según contaba mi abuelo, ya que si no se ajustaba de manera adecuada el arado se enterraba en el suelo y las mulas no podían moverlo, nunca pude ver como funcionaba el arado, porque mi abuelo no podía usarlo por su edad, pero siempre me causo curiosidad como una herramienta de este tamaño era capaz de hacer lo mismo que hacen los tractores.

6

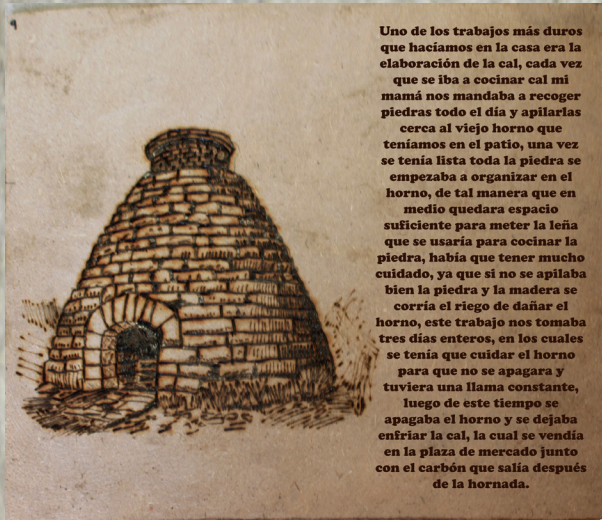
En los días de mercado se solía vender los atados de mimbre en la plaza, mi mamá compraba dos o tres atados al mes y los llevaba a la casa para tejer las cestas y los canastos que luego vendíamos en el ferrocarril, en el patio de la casa había un madero en el que se colocaban los pedazos de mimbre para empezar a tejer, la mimbre tenía que estar húmeda para facilitar el tejido, se tejía una rama por arriba y otra por abajo hasta completar la forma del canasto, no era un trabajo difícil, pero si requería paciencia, ya que si el mimbre no se tejía bien y no se ajustaba fuertemente los canastos se desarmaban cuando se les ponía peso.

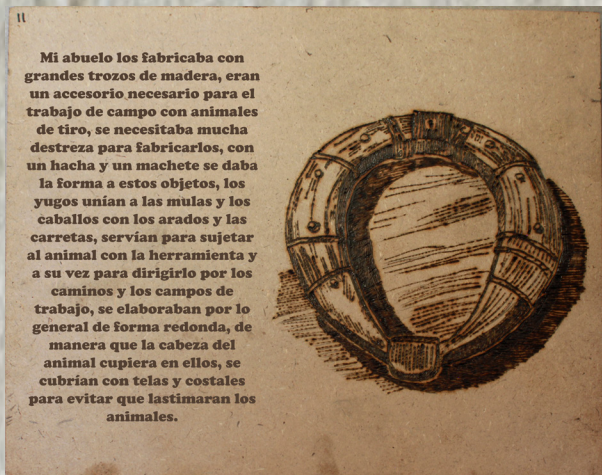
9

Uno de los trabajos más duros que hacíamos en la casa era la elaboración de la cal, cada vez que se iba a cocinar cal mi mamá nos mandaba a recoger piedras todo el día y apilarlas cerca al viejo horno que teníamos en el patio, una vez se tenía lista toda la piedra se empezaba a organizar en el horno, de tal manera que en medio quedara espacio suficiente para meter la leña que se usaría para cocinar la piedra, había que tener mucho cuidado, ya que si no se apilaba bien la piedra y la madera se corría el riesgo de dañar el horno, este trabajo nos tomaba tres días enteros, en los cuales se tenía que cuidar el horno para que no se apagara y tuviera una llama constante, luego de este tiempo se apagaba el horno y se dejaba enfriar la cal, la cual se vendía en la plaza de mercado junto con el carbón que salía después de la hornada.

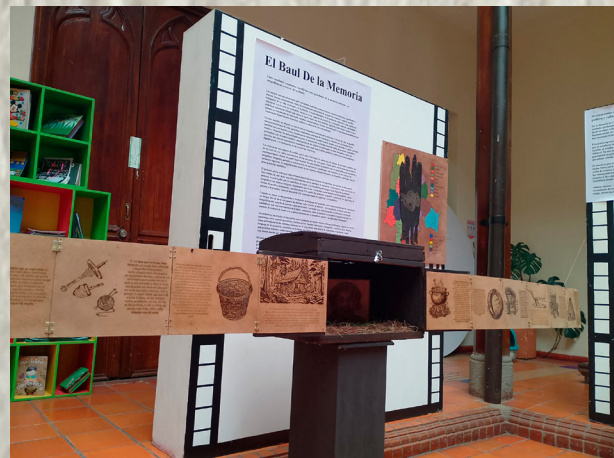

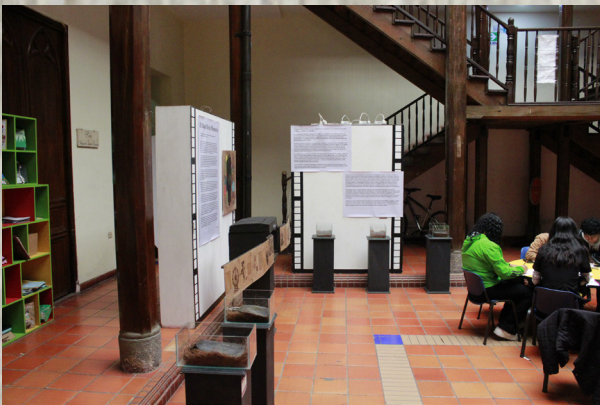
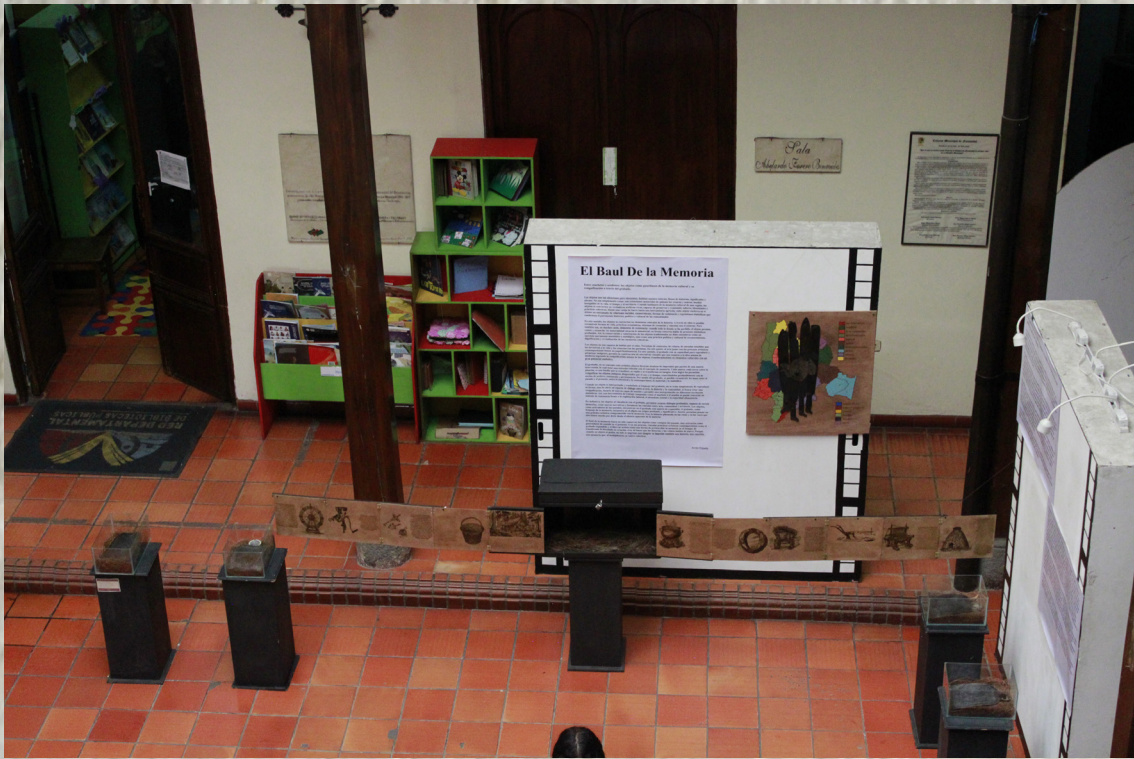

Para dar cumplimiento con el último de los objetivos de este proyecto se realizó el montaje de la obra en la casa de la cultura del municipio de Facatativá, todo esto después de solicitar los permisos necesarios y elegir la fecha más adecuada para ello.

Montaje de la obra

Conclusiones

A lo largo de este trabajo de investigación se realizaron estudios teóricos, conceptuales y artísticos que permitieran comprender la importancia de los objetos en la preservación de la memoria lo cual termino convirtiéndose en la obra acá presentada, motivado por el interés de rescatar esas pequeñas historias que mi, abuela contaba cada vez que veía su baúl.

En el desarrollo de este trabajo se identifica a los objetos como elementos que estimulan y conservan la memoria al convertirse en historias y relatos que, por medio de la oralidad, preservan saberes y tradiciones.

El desarrollo de esta investigación me ha permitido confirmar que los objetos, en especial las herramientas son elementos importantes en la reconstrucción y recuperación de la memoria cultural de los pueblos; a pesar de que muchas disciplinas han trabajado sobre esta temática la reflexión, creación y conceptualización propia de las artes permite crear nuevos puntos de vista y espacios de reflexión sobre la preservación y conservación de nuestras historias, así como la importancia de rescatar los relatos orales o escritos de nuestros adultos mayores, los guardianes de nuestro pasado.

El estudio y práctica de diferentes técnicas de grabado me permitieron adoptar una nueva perspectiva en mi quehacer artístico, buscando nuevas formas y medios para transmitir una idea enriquecí mis habilidades y saberes, así mismo aprendí que el arte se puede valer de cualquier medio para generar procesos reflexión y de integración entre las personas.

La realización de esta obra fue un proceso enriquecedor para mí, en el que por medio de una técnica poco practicada y desconocida para mí me permitió conocer y entender el grabado como una expresión artística de gran valor, en la que se puede dibujar sobre diferentes materiales y distintas técnicas, una técnica sin límites, que fue protagonista en la resignificación del baúl y las herramientas de mi abuela y de la cual sin duda seguiré experimentado.

El desarrollo del proyecto El Baúl de la Memoria represento para mí un reto enorme, fue vincular todo lo aprendido durante mi proceso formativo, interiorizarme con los procesos de investigación y creación artística, de plantearme y cuestionarme como por medio de las artes se puede preservar y transmitir las prácticas y tradiciones culturales. La búsqueda de fuentes bibliográficas, el desarrollo de entrevistas y la centralización de las temáticas representaron un gran reto, además encontrar una forma de

desarrollar un proceso etnográfico y de recopilación de tradiciones de carácter oral con una parte de la comunidad tan olvidada como lo son los adultos mayores. Al desarrollar este proyecto descubrí la importancia que tiene nuestra tradición oral en la recuperación de la identidad, de cómo es posible reconstruir el pasado por medio de la memoria, memoria que habita en nuestros adultos mayores y que está en gran riesgo de desaparecer por el poco interés que nuestra sociedad le otorga a los saberes y conocimientos empíricos.

Este proyecto me planteó varios desafíos, no solo en la parte investigativa, sino también en su desarrollo técnico. Gracias a ello pude comprender cómo una técnica artística como el grabado puede expandirse más allá de lo tradicional, de cómo se pueden resignificar los objetos a través del arte y de que el trabajo de un artista va más allá del simple acto creativo; requiere vincularse con las comunidades, el entorno y las tradiciones, lo cual al final hace que, como artistas, desarrollemos un vínculo entre nuestra obra y la sociedad. Este trabajo abrió mi mente a futuras investigaciones, me permitió entender todas las posibilidades que tiene el arte para trabajar diferentes temáticas, que la investigación es un pilar fundamental y que, al vincular las comunidades y el territorio, es posible abrir un camino que me permita llevar mi vocación artística más allá del mero acto creativo.

Finalmente, en este proceso de investigación y creación pude abordar conceptos y técnicas que me fueron proporcionados gracias al estudio de las artes visuales también me permitió trabajar bajo mi propia metodología experimentando nuevas formas de expresión que me permitan crecer a futuro en mi quehacer artístico.

Bibliografía

- Arbeláez, S. M. (2010). Las imágenes de viajeros en el siglo XIX. El caso de los grabados de Charles Saffray sobre Colombia. *Historia y grafía*, (34), 169-204.
- Braunstein, N. A. (2008). La memoria, la inventora. Siglo XXI.
- Buitrago, M. M. H. (2011). Emergencia del arte conceptual en Colombia (1968-1982). Pontificia Universidad Javeriana.
- De Lecea, I. (2004). Arte público, ciudad y memoria. *On the w@terfront*, 5-17.
<https://www.raco.cat/index.php/Waterfront/article/view/214755>
- De Rueda, M. F. (1998). Un centenario olvidado: la ilustración editorial en el siglo XIX en Colombia. *Ensayos. Historia y teoría del arte*, (5), 109-124.
- Egido, A. (1986). El arte de la memoria y El Criticón. *Gracián y su época*, 22-66
- Freyre, J. P. (2019). Sobre la nostalgia, Diego Garrocho. *Bajo palabra. Revista de filosofía*, 2(22), 507-510.
- Feldmann, H. P., Lowe, A., Ibarrola, A., & Candie, T. *historia del grabado*
- Guasch, A. M. (2005). Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar. *Materia. Revista Internacional d'Art*, (5), 157-183..
- Morgado Bernal, I. (2005). Psicobiología del aprendizaje y la memoria.
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec/handle/CONSEJO_REP/4817
- Muñoz, J. G. (2011). La oralidad: tradición ancestral para preservación de la memoria colectiva.

Paniagua, C. (2010). Psicología de la nostalgia. *Dendra médica. Revista de humanidades*, 9(1), 39-48.

Peñaranda, C. B. G. (2011). La gestión social del recuerdo y el olvido: reflexiones sobre la transmisión de la memoria. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, (49), 1-16.

Prieto Romero, Diana; Quiñonez Castro, Ruddy. (2019) *tejiendo memoria desde el arte con las mujeres de Ubaté, en relación con el costurero de la memoria de Bogotá*

Ramírez, M. M. J. (2009). Historia Oral en educación: lo memorable del recuerdo, la importancia de la palabra. In *El largo camino hacia una educación inclusiva: la educación especial y social del siglo XIX a nuestros días: XV Coloquio de Historia de la Educación, Pamplona-Iruñea, 29, 30 de junio y 1 de julio de 2009* (pp. 719-726). Universidad Pública de Navarra= Nafarroako Unibertsitate Publikoa.

Ricoeur, P., & Neira, A. (2003). *La memoria, la historia, el olvido* (pp. 539-591). Madrid: Editorial Trotta.

Rubiano R , (2010) *FACATATIVA FORTALEZA DE PIEDRA CRUCES CAMINOS* ,
Rubiano R, (2010) *Historia de la plaza de mercado de Facatativá*, 2010

Solórzano-Ariza, A., Toro-Tamayo, L. C., & Vallejo-Echavarría, J. C. (2017). Memoria fotográfica: la imagen como recuerdo y documento histórico. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 40(1), 73-84.

Villa-Gómez, J. D., & Avendaño-Ramírez, M. (2017). Arte y memoria: expresiones de resistencia y transformaciones subjetivas frente a la violencia política 1. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 8(2), 502-535.

Revista Semana , (2024). Los caminos de herradura
<https://uaeh.edu.mx/scige/boletin/ida/n2/e3.html>

Tomasini Bassols, A (2015). *Memoria y Recuerdo Mutatis Mutandis: Revista Internacional de Filosofía*