

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación de la
Licenciatura en Artes Plásticas con orientación en Pintura

Título:

Reminiscencia inefable

Tema:

Poéticas de lo dicho y lo no dicho:

La línea en movimiento entre luces y sombras

2022

Anabela Aldana Monsalve
DNI 38.299.952
Leg. 70649/4
Tel: 297 4353871
E-mail: monsalveanabela@gmail.com
Director: Pablo Morgante

Abstract

Mi trabajo de graduación es un nuevo relato, de partes de mi historia donde se nombran y se muestran esas historias no contadas y silenciadas, con un juego entre lo visible/dicho y lo invisible/lo no dicho. Una obra que hace otra cosa con esos silencios.

Palabras claves: *Velar- Contar- Mostrar- Hablar- Relatar- Nombrar- Re-armar*

Proclamación:

Me gusta pensar que mis procesos son cíclicos, no me gusta lo lineal. Me gusta el círculo, que pegue la vuelta, que se piense, que algo cambie y vuelva, quizás para recordar, quizás para saber de dónde viene eso. ¿Qué es Eso? Son las ganas de trabajar, es lo que no se pudo cuidar, es lo que se mantuvo oculto, en silencio, que la única manera que encontró por un tiempo fue estar en una cajita encerrado, no sé. Él no sé es relevante, muchas veces no se qué hacer; pero es necesario tomar decisiones, hablar, decir, porque las decisiones son políticas, son personales, hay que hacer algo con Eso. Eso que hoy busca rearmarse, que tiene ganas de volverse una cosa diferente. Porque ya no hay más lugar en esa cajita para lo no dicho, para el silencio porque se terminó, la cajita se abrió y no se cierra más. Las preguntas marcan un camino, es el bichito que te pica, que te despierta, que te da vueltas, pero el espiral no puede dar vueltas sin fin necesita parar, porque duele, porque aprisiona, porque levanta muros, porque te cierra la garganta; se necesita un quiebre, necesita decir.

Decidí que esta proclamación sea el punto de partida de mi obra porque es un alzamiento en voz alta y públicamente de lo que hoy busco *decir* en mi producción artística.

A partir de esta proclamación, transforme esos recuerdos, esas historias no contadas, que me atraviesan y que, también son parte de mi familia. Son silencios que buscaban *rearmarse* en mi producción artística.

“no consiste en contar historias sino establecer nuevas relaciones entre las palabras y las formas visibles, la palabra y la escritura, un aquí y un allá, un entonces y un ahora.”(Ranciere,2010, s. p.).

Reminiscencia inefable comenzó con la búsqueda de eso, que no se podía nombrar, en álbumes familiares y objetos de la infancia, que tenía necesidad de registrar y dar lugar. En un primer momento empecé seleccionando fotografías, que cada vez se fue haciendo más acotada. El aspecto en común de estas fotografías y esos objetos era mi tío, ese tío querido de la infancia. Una marika loca, graciosa y amorosa que con sus sobrinos era auténtico y vivimos los mejores momentos. Pero entre los adultos se silenció, era tácito, no se nombraba. Con su pérdida física dejó una gran ausencia, que hoy encuentra puntos en común de su historia, con partes de la mía.

La línea en movimiento, capas de tramas y recuerdos

Primeramente comencé a dibujar sobre papel vegetal estas fotografías seleccionadas, eran dibujos muy simples y lineales, sin muchos detalles pero me daba cuenta que no funcionaba ya que, las fotografías, perdían su esencia identitaria. Luego realicé estos dibujos de manera digital donde se podían manejar los detalles con mayor precisión. Allí me di cuenta que la línea, este trazo personal, era esa resignificación de la fotografía. Le agregaba mi propia versión a esos momentos, no era solo una reproducción mecánica como plantea, Roland Barthes (1980), cuando nos habla sobre fotografía y su reproducción al infinito *“Lo que la Fotografía reproduce al infinito únicamente ha tenido lugar solo una sola vez: la Fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente. En ella el acontecimiento no se sobrepasa jamás para acceder a otra cosa..”(p.28)*

A partir de estos dibujos digitales impresos sobre filminas, donde solo quedó la línea y la transparencia de la materialidad, me permitía trabajar con las luces y sombras. En ese momento, comencé con la búsqueda de algún tipo de dispositivo colgante y luminoso, que proyecte sobre las paredes del espacio, estas capas transparentes que se superponen, generando distintas tramas. Pero durante el proceso de trabajo, el dispositivo lumínico y la instalación se

transformaron en un audiovisual. La grabación de la proyección de un retroproyector de filminas, aportó una estética *vintage* que concordaba con estas fotografías analógicas. Este dispositivo me permitió manipular el movimiento y las capas con mayor libertad, donde en la proyección también se ven las sombras de mis manos, interviniendo directamente sobre esos recuerdos y armando ese relato, remitiendo al teatro de sombras. Luego, con la edición del video pude seguir agregando capas, generando tramas y efectos lumínicos y de sombras más precisos e intencionales.

Los recuerdos y memorias que se arman y rearman para que no se borren, se resignifican entre las líneas que capa tras capa forman tramas y texturas que se superponen, se achican, se desenfocan o se expanden.

La fotografía cómo archivo familiar para la memoria

Arde por el dolor del que proviene y que procura a todo aquel que se toma tiempo para que le importe. Finalmente, la imagen arde por la memoria, es decir que todavía arde, cuando ya no es más que ceniza: una forma de decir su esencial vocación por la supervivencia, a pesar de todo. (Didi-Huberman, 2018)

Rosângela Rennó en su serie "Realismo Fantástico" (1991) utiliza el recurso de los archivos familiares con un tono autobiográfico donde se dedica a la privacidad de los sujetos y las políticas de la memoria. "La artista reproduce estas imágenes y, a partir de ellas, reflexiona sobre el papel de la fotografía como certificado de existencia" (Artishock, 2021)

En su instalación lumínica que ocupa una sala, de esta exposición, Rennó, produce con álbumes de fotos tomados por su padre. Aquí la artista edita estas fotografías dejando solo siluetas, contornos de esas personas que se forman con la proyección de la luz en espejos y luego sobre las paredes del espacio. "Rennó manipula los elementos de la imagen dejándolos muy oscuros, solo las siluetas, y realiza comentarios visuales y textuales sobre las mismas fotos". (Artishock, 2021) La curadora Ana Maria Maia resume:

La artista considera la fotografía como un pretexto para cuestionar los archivos, las narrativas y las relaciones de poder que hacen que algunas imágenes existan y circulen, mientras que tantas otras permanecen invisibles y, por tanto, olvidadas (...) (Artishock, 2021)

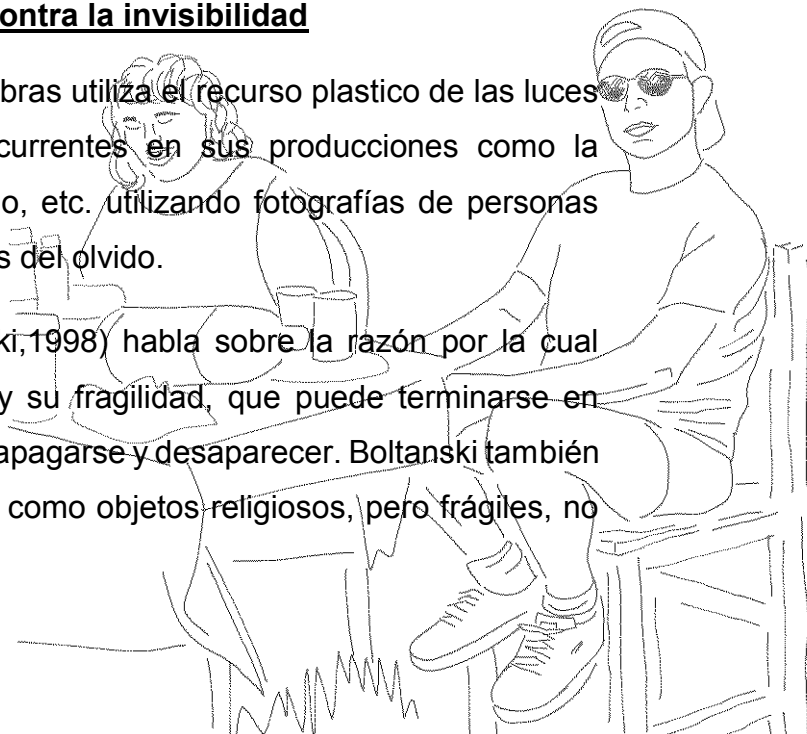
Serie "Realismo Fantástico" (1991)

En *Reminiscencia inefable* la fotografía ocupa tanto un lugar de archivo autobiográfico como también un recurso para un *hacer nuevo*, por medio de los dibujos y su resignificación en el presente. Rosângela Rennó en su producciones, nos presenta certificados de existencia de estas personas amadas, que no quedan solo en los recuerdos. Se hacen visibles en su ausencia. La reminiscencia son esos recuerdos o imágenes del pasado que vienen a la memoria cómo *flashes* de una fotografía, que quedan impresos, pero es necesario hacerlos visibles, palpables para que perduren y se haga algo más con esas identidades que un día fueron invisibilizadas y silenciadas. Hoy necesitan ser escuchadas y vistas colectivamente para la memoria.

Las luces y las sombras: la lucha contra la invisibilidad

Christian Boltanski en varias de sus obras utiliza el recurso plástico de las luces y sombras en relación a temas recurrentes en sus producciones como la memoria, la guerra, el genocidio judío, etc. utilizando fotografías de personas anónimas, rescatando sus identidades del olvido.

El artista en una entrevista (Boltanski, 1998) habla sobre la razón por la cual utiliza la luz, como imagen de vida y su fragilidad, que puede terminarse en cualquier momento, como una vela al apagarse y desaparecer. Boltanski también define sus obras como monumentos, como objetos religiosos, pero frágiles, no

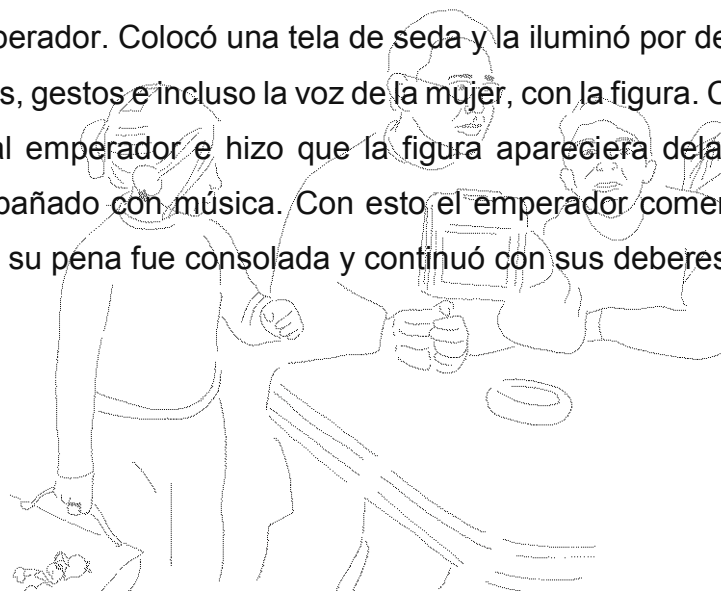
de mármol, allí él nos plantea una contradicción o paradoja entre la idea de monumento, de preservación y la luz y la sombra en relación a su inmaterialidad.

Otro recurso que utiliza el artista es la fotografía, "*Fotografía en griego quiere decir dibujar con la luz*" nos dice, uniendo este concepto con la idea de luz. Además, para él, la fotografía, es el elemento más cercano a la realidad y nos muestra una relación verdadera con la persona capturada, es esa fotografía que también, prueba de que esa persona olvidada realmente existió.

Vista de la exposición "Animitas"(2001)

Además puedo encontrar la referencia del teatro de sombras con mi producción, estos se dice que surgieron en la antigua china y hay una leyenda que nos habla sobre un emperador que perdió a su amada y quedó muy afectado por su pérdida, descuidando sus deberes. Ante la preocupación de sus consejeros, uno de los artistas de la corte, creó la figura en forma de sombra, muy parecida a la amada del emperador. Colocó una tela de seda y la iluminó por detrás, imitando los movimientos, gestos e incluso la voz de la mujer, con la figura. Cuando estaba seguro invitó al emperador e hizo que la figura apareciera delante de él y le hablara, acompañado con música. Con esto el emperador comenzó a sentirse confortado, así su pena fue consolada y continuó con sus deberes.

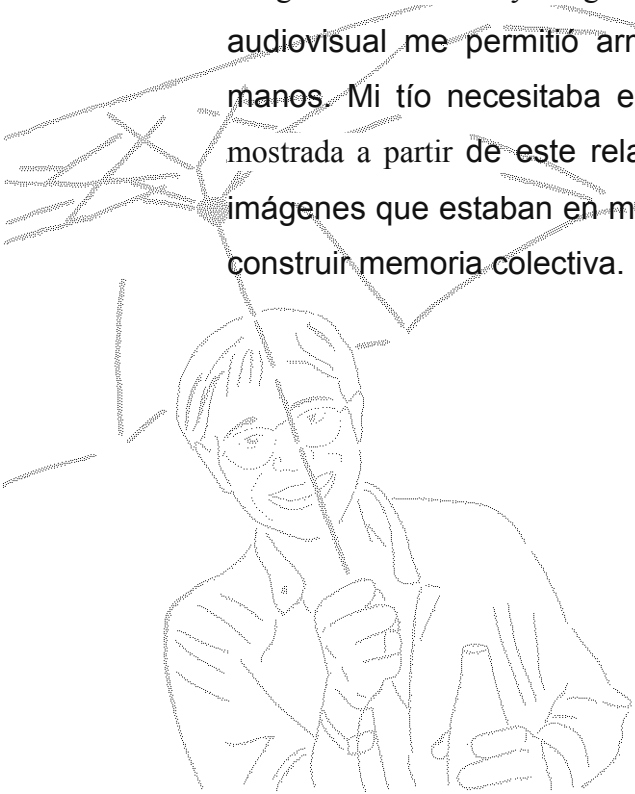
Está leyenda incluye varios elementos plásticos, procedimentales y conceptuales que coinciden con los que vengo trabajando. En primer lugar las luces y sombras, en relación a la muerte y las ausencias y está lucha contra la invisibilidad. Si bien en mi producción no son siluetas las que utilizo, sino dibujos de una línea homogénea donde son claros los rostros y algunos detalles para darle identidad, justamente a estas personas, que sean identificables, ya que siempre son los mismos miembros de la familia los protagonistas; Jorge Oscar, mi tío; mi madre y quien les cuenta este relato.

Si bien en un principio del proceso de producción estos dibujos sí eran solo siluetas, decidí darles más detalles y texturas ya que, por nuestra historia las siluetas remiten a la lucha de los organismos de derechos humanos, en los Siluetazos, hechos artísticos realizados a fines de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Además darles más detalles y tramas a mis dibujos era también darles a través de mi trazo personal, otra resignificación a estas fotografías.

Otro aspecto interesante del teatro de sombras es la aparición de la mano del artista como armador de este relato, como en mi producción audiovisual, donde aparecen mis manos manipulando las filminas con el objeto de dejar mi rastro, mi huella visible.

En mi producción audiovisual "En que nos parecemos" de igual título que la canción que lo acompaña se puede ver todo el registro de las proyecciones de estos dibujos, superpuestos con varias capas, mis manos interviniendo, produciendo un nuevo relato de está historia no contada, que ahora es visible y nombrada. Esta canción pertenece a la banda sonora de la película argentina "La muerte no existe y el amor tampoco"(Fernando Salem, 2019). La banda sonora la realizó Santiago Motorizado. Esta película nos cuenta el viaje de vuelta a su pueblo de la protagonista, que también es un viaje al pasado, donde se reencuentra con su amiga fallecida, que la acompaña durante todo este camino, de cerrar esas historias inconclusas que dejó, cuando se fue años atrás. La iluminación de está película es de altos contrastes, su amiga suele tener una luz muy alta que la deja casi inmortalizada, cómo un ángel que la cuida y la apoya.

Reflexionando sobre todo el proceso de producción, el objeto de trabajar las luces y sombras en mi proyecto es, por un lado, iluminar, inmortalizar y por otro, mostrar esa inmaterialidad esa fragilidad de la ausencia física y material que conviven en una paradoja y arman un nuevo relato de esa historia velada de mi familia. Las fotografías como archivos familiares fueron mi principal materialidad. Luego se transformó y resignificó a través de los dibujos. Por último la producción audiovisual me permitió armar y rearmar ese relato nuevo, con mis propias manos. Mi tío necesitaba esa inmortalización. Necesitaba que su identidad fuera mostrada a partir de este relato propio que resignifica todos esos recuerdos e imágenes que estaban en mi mente y que hoy son palpables, son visibles para construir memoria colectiva.

Referencias

Barthes, R. (1980) *La cámara lúcida: Nota sobre la Fotografía*. Recuperado de http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/brenda_ortiz/wp-content/uploads/2018/02/Barthes-Roland-La-Camara-Lucida.pdf

Chéroux, C. Didi-Huberman, G. y Arnaldo, J. (2018) *Cuando las imágenes tocan lo real* Recuperado de https://img.macba.cat/public/uploads/20080408/Georges_Didi_Huberman_Cuando_las_imagenes_tocan_lo_real.pdf

Ranciere, J. (2010). *El espectador emancipado*. Recuperado de http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/ma_del_carmen_rossette/wp-content/uploads/2013/09/Jacques-Rancieere-El-espectador-emancipado2.pdf

Artishock (2021). Pequeña ecología de la imagen. Una muestra panorámica de ROSÁNGELA RENNÓ. Artishock revista de arte contemporáneo. Noticias <https://artishockrevista.com/2021/12/28/muestra-panoramica-rosangela-renno/>

Ramos, M(1998). Entrevista a Christian Boltanski.DDOOSS Asociación de amigos del arte y la cultura de Valladolid. Artículo <https://ddooss.org/textos/entrevistas/entrevista-a-christian-boltanski>

Miller, J.; Amson D.; de Arizmendi L. (Productores) y Salem F. (Director) (2019) *La muerte no existe y el amor tampoco* Recuperada de https://es.wikipedia.org/wiki/La_muerte_no_existe_y_el_amor_tampoco

Santiago Motorizado (2019) *La Muerte No Existe y el Amor Tampoco* [CD] "En que nos parecemos".Buenos Aires: Original Motion Picture Soundtrack.

Anexos

1. Audiovisual "En que nos parecemos" https://youtu.be/1zSV8F_SXVc

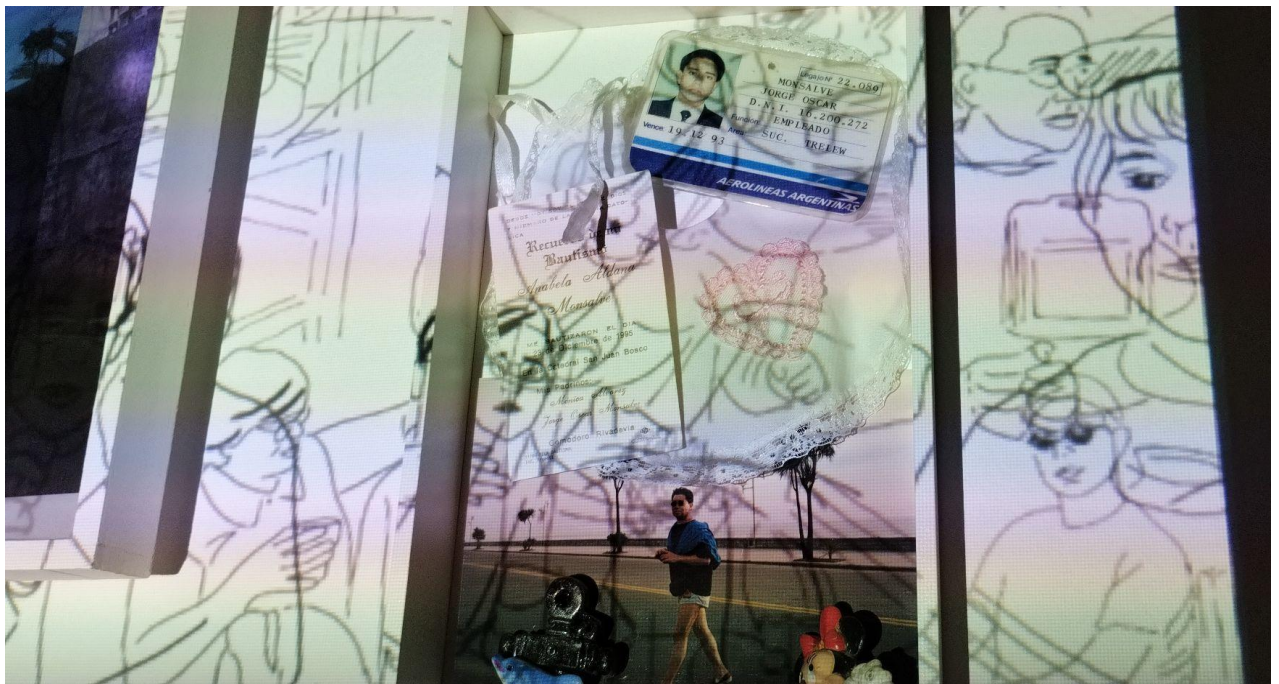

Captura de pantalla del audiovisual "En que nos parecemos"

2. Registro de la producción y proceso

<https://padlet.com/anyanabela2/Reminiscenciainefablemonsalveanabel>

Registro de la proyección del audiovisual “En que nos parecemos” sobre cuadros altos

