



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación: Proyecto
Licenciatura en Artes Plásticas
Orientación en Grabado y Arte Impreso

Tema:

Un acercamiento a las poéticas del nudo y del recuerdo

Título:

Enlaces y desenlaces del recuerdo

Nombre y Apellido: **Susana Elisabet López Urquiza**

E-mail: **suelopezurquiza@gmail.com**

DNI: **17752251**

Legajo: **25224/6**

Profesor Titular: **Lic. Guillermina Valent**

Año 2021

El arte como manifestación de la cultura es un hecho subjetivo que utiliza los objetos como herramienta de lenguaje; “de la misma manera que la lengua es a la vez el producto y el instrumento del habla: una verdadera dialéctica”.

Roland Barthes

Resumen

Esta propuesta de trabajo de graduación reflexiona sobre las posibilidades simbólicas del nudo. Se trata de una producción autobiográfica, que opera a partir de la selección de algunos objetos, fotografías, recuerdos de mi infancia (transcurrida en la localidad de Maipú), con la intención de ensayar formas de encerrar o atesorar recuerdos en una nueva cartografía, en la que los objetos asumen una nueva significación. En esta perspectiva retomamos a Anna María Guasch (2005) cuando afirma que “recordar como una actividad vital humana define nuestros vínculos con el pasado, y las vías por las que recordamos nos define en el presente ” (pág. 159).

Palabras clave:

Anudar, vincular, recordar, desatar, cartografía, objetos.

Formulación de preguntas

Tomando las posibilidades simbólicas del anudar, la metáfora de esta acción como concepto dicotómico, nos sugiere algunas preguntas ¿Cuántas formas podría asumir un mismo recuerdo? ¿Cómo se puede guardar un recuerdo? ¿Pueden, los recuerdos, anudarse y ser guardados como un archivo para recurrir a ellos cuándo deseemos? ¿Cuándo lo desanudamos el recuerdo es el mismo?

Fundamentación

Este proyecto se propone investigar las posibilidades poéticas del nudo, la acción de anudar y desanudar, al tiempo que se busca generar reflexiones acerca de las nociones de recuerdo a partir de objetos que atesoramos y perduran en la memoria. Aspira a combinar procedimientos artesanales, gestuales y recursos digitales, para la construcción de una producción artística basada en aquellas memorias que vuelven con otras formas.

En mi trayectoria académica dentro de la FDA, como también en otros espacios y la práctica profesional, me ha interesado explorar diversas materialidades textiles y su vinculación con las estampas. En el 2019 realice un curso de posgrado (Secretaría de Posgrado FDA) denominado “*Experimentación en producción Artística*” a cargo de Graciela Barreto, donde realicé una producción con un vestido que me confeccionó mi madre, creando un nuevo textil. Este fue el punto de partida de la propuesta.

Como antecedente puedo sumar también el proyecto llamado *Casa 3*, (dentro del marco del Programa de Residencia Artística del Laboratorio de Experimentación Estética Proyectual) donde convoqué a "Buscadores de recorridos" que deseen compartir sus lugares en el mundo como una forma de "reconocerse" para contribuir con una cartografía estética y poética y tomar esta acción como una nueva posibilidad de ver e interpretar el mundo y los vínculos con los demás. Un territorio trazado por vivencias que luego fué intervenido y vinculado a las demás participaciones.

En cuanto al marco teórico, el concepto de anudar según J. Beljon en *Gramática del Arte* (1993) ha sido retomado desde tiempos remotos como un elemento de supervivencia. Se ha usado para sujetar, también como base de algunos procedimientos artesanales -cestería, tejido, bordados, etc., y en ocasiones como una acción simbólica con un significado que va más allá de su origen funcional. Son ejemplo de esto último algunos usos en espacios sagrados de Japón, donde las parejas anudan tiras de papel a los árboles como promesa de felicidad futura, los denominan "nudos de promesas" o "nudos del deseo". En el caso de los maoríes utilizan los nudos como almacenamiento de memoria, las palabras se recuperan mediante la voz del narrador.

La acción de anudar y desanudar encierra articulaciones complejas explica en su artículo Gracia Cutuli (2000). El nudo es quizás el más antiguo símbolo técnico de la expresión de las primeras ideas cosmogónicas surgidas de los pueblos; surge de la necesidad de juntar, ordenar, de recrear el mundo ligado a la construcción y al inventario del mismo.

El nudo es un mediador entre el adentro y el afuera, entre lo visible y lo que no lo es, implica una memoria táctil pero también emocional. El nudo es un signo contradictorio, un diálogo entre lo continuo, discontinuo, un diálogo conceptual entre dos posiciones opuestas pero necesarias. Y también es un registro.

Este proyecto propone recuperar la perspectiva de Ana María Guasch (2005) donde explica que en la génesis de la obra de arte «en tanto que archivo» se halla efectivamente la necesidad de vencer al olvido, a la amnesia, mediante la recreación de la memoria misma y a través de un interrogatorio a la naturaleza de los recuerdos (p.158). Y lo hace mediante la narración no lineal que se presenta bajo una forma abierta, reposicionable, ofreciendo diversas lecturas. Una forma abierta a la posibilidad de una nueva opción que los seleccione y los recombine para crear otra narración diferente, un nuevo corpus y un nuevo significado.

Otro referente en este trabajo es Aby Warburg que propuso en 1905 un método de investigación heurística sobre la memoria y las imágenes mediante técnicas de collage y montaje, proceso que permite el reposicionamiento de las imágenes o la suma de nuevos elementos, estableciendo de esta forma, nuevas relaciones y originando un proceso abierto que permite crear una cartografía personal dando la posibilidad de constantes relecturas.

Retomando a Warburg, en una entrevista sobre la exposición *Atlas¹ ¿cómo llevar el mundo a cuestras?* Didi- Huberman (Comisario de esta muestra) habla de cómo en la contemporaneidad

¹ Realizada en el año 2008 en el Museo Reina Sofía de Madrid.

los artistas han usado la forma del Atlas, donde se puede reconocer una historia de la imaginación humana, es una presentación sinóptica de diferencias, donde se pueden ver diversos objetos no necesariamente de la misma “comunidad” conviviendo, colocados cerca y donde uno desea entender ese nexos. Cada objeto tiene un vínculo particular, esto le da un nuevo significado a los objetos o las imágenes. Cualquier imagen es una confrontación, una coexistencia de distintos tiempos, pasado, presente, y también confrontan el objeto real y su representación.

En relación a los objetos Myriam Bahntje, Laura Biadiu y Silvina Lischinsky explican que «de su geografía se desprenden historias que salen al encuentro de la imaginación de quien los contempla despertando recuerdos, que finalmente los transfiguran. La mirada descubre, la mirada recrea, la mirada imagina, la mirada recuerda» (2007 p. 1)

Hablar de la imagen del objeto, del cotidiano al artístico, supondría hablar, según Didi-Huberman (1997) de imágenes dialécticas en las que ver lo visible (reino de lo retiniano) y mirar lo visual (lo mental, semiótico) es tender ese puente entre los sentidos sensoriales y los sentidos semióticos.

En el clásico tratado *Los objetos de Moles y otros* (Moles, 1974) se citan diversos artistas y sus enfoques, por ejemplo, Violette Morin analiza el objeto desde su biografía, donde se construye en la relación sujeto–objeto remitiendo a su memoria. Siguiendo a Moles, el objeto es portador de un código, un mensaje, es una comunicación particular que permite encontrar hilos para su interpretación.

En virtud de lo anterior este trabajo de graduación aspira a combinar procedimientos artesanales, gestuales y recursos digitales, para la construcción de una producción artística basada en aquellas memorias que vuelven con otras formas. Si bien el punto de partida, en este caso, es una construcción subjetiva ya que son recuerdos de mi historia personal, en la trama social se entrelaza con las historias de otras personas como son mi familia, compañeros, amigos, maestros, etc.

Recordar es una capacidad humana que opera como lazo entre los objetos, las acciones y las emociones. En este sentido los objetos elegidos como elementos que convocan la memoria aspiran a recrear aspectos de mi historia individual, traen con ellos un tiempo, mi infancia, un espacio-territorio, Maipú provincia de Bs. As.

Estos objetos cumplen la función de significar el tiempo, como si estuviera contenido en ellos. Se trata específicamente de una llave de colección de mi familia; un juguete que pertenecía a mi amiga Gori (al morir trágicamente en la Autovía 2 su madre nos compartió una pieza de su juego preferido a cada uno de sus amigos); algunos retazos de tela que sobraron luego de que mi madre cosiera; los cuadernos donde conservo escrituras de mi padre; una cadena de oro con una llave que me regaló mi abuela paterna; un vestido de cuando tenía 7 años, confeccionado por mi madre.

Objetos, que me rodean o ya no están, pero sí en mi recuerdo, que me permiten reflexionar, crear significantes para esta producción artística, reescribiendo el pasado para conectar con otras historias.

De este modo el nudo como reinterpretación, es un gesto, una forma de lenguaje, que encierra, protege, y conecta vivencias. En este proceso busque esa conexión simbólica que va adquiriendo diversas formas según el dispositivo, donde el nudo no siempre está representado en forma directa. Y ante la pregunta ¿cuántas formas puede tener un recuerdo? Encontré diversas respuestas, particulares modos de conexiones visibles y otras simbólicas. Así se construye este trabajo autobiográfico, que incluirá también el señalamiento de lugares que habité, amparados en la necesidad de volver a recorrer el territorio dando lugar a una cartografía de lo que fui y de lo que soy, recreando huellas.

Modos de Realización

En este Trabajo de Graduación, los nudos, sus enlaces y desenlaces a modo de metáfora, toman forma en diversos dispositivos.

El término atesorar aparece como el más representativo de este proceso por varios aspectos, como el costurero de mi madre a modo de cofre que atesora esos objetos que seleccione para la producción plástica. Los procedimientos fueron mutando, y a partir de un viaje que realicé a la ciudad de Maipú, en medio del proceso de trabajo de producción plástica, me encontré con vestigios de una pared verde que fue demolida (en la casa de mi madre, donde viví cuando era niña), la cual he tomado de referente; a partir de ese color, armé la paleta cromática, sumando como color subordinado un color contrastante: violeta. El mismo es tomado para el armado de la página web.

Pieza textil: Partiendo de imágenes e ilustraciones de los objetos con el propósito de armar un módulo textil (unidad de repetición que se ubica en una retícula), se determinó cuantas veces se va a repetir este módulo y de esta manera se generó el *rapport* o patrón textil. Este módulo se creó con ilustraciones vectoriales de estos objetos. Eligiendo como técnica de estampación la sublimación digital.

Pieza desplegable: Dispositivo en papel, impreso, gofrado, calado, plegado.

Esta cartografía sensible se concibe como pieza única; la misma tiene de un lado el mapa de la ciudad de Maipú, y del otro, los objetos que forman parte de la construcción de esta propuesta, creando una cartografía con entidad propia. Para ello trabajé con ilustraciones vectoriales, destacando ciertos sitios de la ciudad de Maipú relevantes para mí, y textos en manuscrito con algunas referencias. Realizado en papel, fue calado (aludiendo al término acuñado por Grüner de “ocultar/desocultar”), y gofrado con la textura propia de sogas, hilos, que hacen referencia al

“enlace y desenlace”. El plegado sigue el esquema de Miura,² el cual permite doblar y desdoblar la hoja, con un solo movimiento.

En la instalación. Tomando como lugar central la casa donde habité y su entorno, de forma casera, proyecté el mapa de Maipú sobre la pared (en un rincón de la escalera de mi casa actual), y dibujé esa imagen aumentada para luego pintarla. La cartografía es la base, donde algunos objetos aparecerán, y otros serán imágenes desgastadas que se recuperan del mismo proceso de trabajo. En este dispositivo existen objetos representados y el objeto real, conviviendo en el mismo espacio. Ambos tienen un diálogo, un vínculo. En algunos casos esa imagen es clara, en otros se diluye y pasan a segundo plano. Hay varios protagonistas que conviven, y nuestra mirada le da ese papel. El mapa de Maipú, quedó plasmado en mi casa actual. El emplazamiento se realizó en una esquina de la escalera, pintando sobre los muros el mapa, el color verde toma protagonismo.

El recuerdo propone así, una conexión con lo que paso, con lo que no está, con lo ausente.

Enfrentando objetos reales, con su imagen representada. Los escalones dan la posibilidad de la visualización de diferentes alturas, utilizándolo como lenguaje simbólico de la mirada desde la altura de una niña/o y/o un adulto/a subiendo las escaleras.

Videos: Podría sumar este lenguaje de la imagen en movimiento y sus características expresivas y formales incorporado en la página web como parte del proceso que refuerza el concepto y modos de anudar los recuerdos.

Diseño del espacio para su realización

Se considera para la instalación un espacio físico, que luego será compartido en el espacio virtual: plataforma wix, combinando diversidad de lenguajes, plásticos, visuales, sonoros, dando posibilidades de acercamiento a la propuesta.

Esta propuesta es un inicio para seguir investigando, considerando la realización de la instalación en otros espacios, donde se pueda ver los otros dos dispositivos a modo de sistema, interactuar con ellos, poder compartir la capa y de ese modo también los recuerdos. La idea es poder sumar fotos de las personas que deseen usar la capa y poder crear un registro de esta instancia y compartirlas en redes sociales y página web.

² Si bien la idea surgió para el uso de paneles solares, se empleó posteriormente en cartografías para plegarlos de una sola vez con tan solo juntar los extremos. Inventado por el astrofísico japonés Koryo Miura. Es un ejemplo de la importancia práctica de las Matemáticas del origami y del origami rígido.

Referentes artísticos:

Janine Antoni

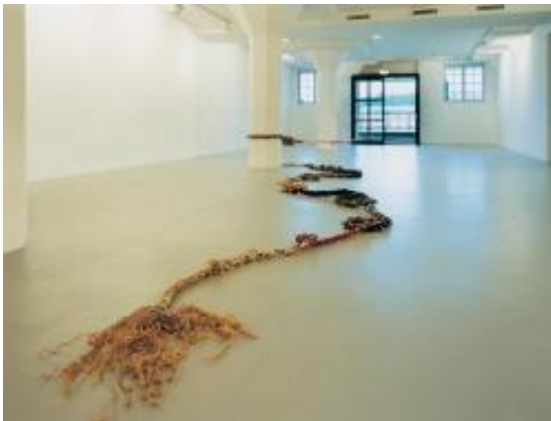


Figura1 : Instalación "Moor", 2001
Stockholm



Figura 2

En "Moor" (amarrar), la artista Janine Antoni construye varios metros de soga, tejiendo materiales que forman parte de su historia familiar y de sus relaciones personales. Un vestido de su bisabuela, la cinta de un cassette grabado por un novio de la adolescencia, su propio pelo, son algunos de los componentes de esta obra.

Se trata de una instalación en la que Antoni, pidió a sus familiares y amigos que donaran un objeto y que escribieran anécdotas sobre su significado. Con objetos tan diversos, la artista trenzó una cuerda de 78 metros de largo. Las anécdotas escritas fueron recogidas en el libro "Moor" que Magasin III coeditó con el espacio de arte contemporáneo SITE Santa Fe, en Nuevo México.

CONSIDERACIONES FINALES

Los interrogantes y reflexiones sobre las posibilidades simbólicas del nudo, en el marco de esta propuesta, me permitieron encontrar respuestas no cerradas acerca de los modos de pensar y de construir los diversos dispositivos artísticos. Ante la pregunta "cuántas formas puede tener un recuerdo" encontré diversas respuestas, particulares modos de conexiones visibles o simbólicas.

Los objetos me dieron la posibilidad de operar de diversas maneras, con herramientas diferentes, y brindándome un universo de posibilidades narrativas que revisan las vinculaciones entre los recuerdos, los objetos, la tridimensionalidad y el uso del espacio, creando diversas relecturas posibles.

En el caso de la cartografía, el nudo opera dejando su huella por medio del procedimiento del gofrado. Unifica ciertos objetos y sus recuerdos. En otros casos, estos elementos quedan agrupados; en otros, dejan su impronta, su marca. El procedimiento del gofrado hace presente la dicotomía entre relieve y bajo relieve, y también señala la presión que se ejerció para dejar su huella, alterando el papel, tanto en el anverso como en el reverso. ¿Podríamos pensar que el recuerdo funciona de modo similar?

En el diseño de la pieza textil los objetos están unidos. No visualizamos explícitamente el nudo, pero tienen entre sí ese vínculo invisible dado por el recurso de la repetición, logrando un entramado que nos permite “traer” los recuerdos al presente. Recuerdos que, al vestir dicha pieza textil, nos “abrazan” y nos “abrigan”. Y que al prestarla, podemos compartir.

La instalación señala indicios para la interpretación de los objetos y para la conformación de narraciones distintas, a partir de un elemento común. Se trata de versiones diferentes donde el vínculo fundamental es ese lazo o nudo que une pasado y presente. Ya en la misma instalación el nudo se representa con imágenes gofradas, en una cartografía gestual, configurando nuevas geografías y modos particulares de transitar ese espacio.

Es posible guardar ciertos objetos, agruparlos y envolverlos en una pieza textil por medio de un nudo. O bien, desanudarlos para reconectar(se) con los mismos. Cada dispositivo me permitió entablar un diálogo diferente entre los objetos, y de este modo, reinterpretar sus signos. Conservar las huellas para combatir el olvido.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARTHES, Roland (2009) La aventura semiológica. 1° edición en la colección biblioteca Ed. Paidós

BELJON J. J (1993) Gramática del Arte. Editorial Celeste. Madrid

BRUNER, Jerome (1991) Actos de significados. Más allá de la revolución cognitiva. Madrid Alianza Editorial.

DIDI-HUBERMAN Georges, (1997) Lo que vemos, lo que nos mira, Buenos Aires, Manantial

GUASCH, Ana María (2005). Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar.

Materia: Revista internacional d'Art (5), 157-183. Recuperado de:

https://www.academia.edu/36430218/Anna_Maria_Guasch_LOS_LUGARES_DE_LA_MEMORIA_EL_ARTE_DE_ARCHIVAR_Y_RECORDAR .

MOLES, Abraham et al., (1974) Los objetos, Buenos Aires, Nueva Visión.

WARBURG Aby y el Atlas Mnemosyne Cartografías de la memoria. EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica.

REFERENCIAS WEB

ANTONI, recuperado de <https://www.magasin3.com/en/artwork/moor-2/>

Entrevista a Didi- Huberman sobre la exposición Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestras?

Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=WwVMni3b2Zo>

Enlace página del proyecto: <https://poeticasdelnudo.wixsite.com/desenlaces>

IMÁGENES:

Figura 1 – s/a Obra: Moor, (2001) Instalación. Fotografías cortesía de Magasin 3 Recuperado de

<http://www.janineantoni.net/moor>

Figura 2: s/a Páramo. Fotografía de obra Producción Magasin III Recuperado de <https://www.magasin3.com/en/artwork/moor-2/>

Figura 3 – 4 y 5: Antecedentes obra textil. Realizado un curso de posgrado (Secretaría de Posgrado FDA).

ANEXO

Objetos “Recuerdos”



Plano de Maipú



Lugar pensado para la instalación, mapa proyectado en ambas paredes.