

“PAURA”

Sara Ramírez Galeano

Trabajo de Grado para optar al título de
Maestra en Artes Visuales

Pontificia Universidad Javeriana

2011

Asesora
Mariana Dicker Molano

“Vasalisa pregunta acerca de los jinetes que ha visto mientras trataba de encontrar el camino...

Los jinetes negro, rojo y blanco lucen los colores que antiguamente simbolizaban el nacimiento, la vida y la muerte...Las antiguas palabras utilizadas en la época medieval son nigredo, negrura; rubedo, rojez; y albedo, blancura, y describen una alquimia que sigue el ciclo de la Mujer Salvaje... Los colores del cuento son extremadamente valiosos, pues cada uno de ellos posee su naturaleza mortal y su naturaleza vital. El negro es el color del barro, de lo fértil, de la sustancia esencial en la que se siembran las ideas. Pero el negro es también el color de la muerte, del oscurecimiento de la luz...El rojo es el color del sacrificio, de la cólera, del asesinato, del ser atormentado y asesinado. Pero también es el color de la vida vibrante, de la emoción dinámica, de la excitación, del eros y del deseo...El blanco es el color de lo nuevo, lo puro, lo prístino. Es también el color del alma liberada del cuerpo, del espíritu liberado del estorbo de lo físico. Es el color del alimento esencial, la leche de la madre.”.

Fragmento del libro “Mujeres que corren con los lobos” de Clarissa Pinkola Estés.

Tabla de Contenido

•	Introducción.....	9
•	Objetivo General.....	10
•	Objetivos Específicos.....	11
•	Antecedentes.....	12
•	Marco Teórico.....	15
•	Referentes Visuales.....	19
•	Proceso.....	23
•	Conclusión.....	27
•	Bibliografía.....	28

1. *para protegerme*
2. *para salvarme*
3. *para cohibirme*
4. *para atarme*
5. *para observarme*
6. *para amarme*
7. *para acercarme*
8. *para alejarme*
9. *para oprimirme*
10. *para consolarse*
11. *para manejarme*
12. *para manipularme*
13. *para reflejarse*
14. *para lamentarse*
15. *para enorgullecerse*
16. *para contenerme*
17. *para ampararme*
18. *para defenderme*
19. *para perjudicarme*
20. *para exponerme*
21. *para resguardarme*
22. *para favorecerme*
23. *para aceptarme*
24. *para auxiliarme*
25. *para esclavizarme*
26. *para socorrerme*
27. *para corregirme*
28. *para reprimirme*
29. *para probarme*
30. *para examinarme*
31. *para desplazarme*
32. *para perseguirme*
33. *para medirme*
34. *para preservarme*
35. *para asegurarme*
36. *para refugiarme*
37. *para atacarme*
38. *para auxiliarme*
39. *para vencerme*
40. *para abrigarme*
41. *para perderme*
42. *para vigilarme*
43. *para obedecerle*
44. *para cumplirle*
45. *para advertirme*
46. *para incumplirle*
47. *para seguirme*
48. *para desobedecerle*
49. *para respetarle*
50. *para guardarme*
51. *para advertirme*
52. *para reprenderme*
53. *para igualarle*
54. *para empujarme*

54. *para alertarme*
55. *para prevenirme*
56. *para indicarme*
57. *para ahogarme*
58. *para aliviarse*
59. *para tranquilizarse*
60. *para guiarme*
61. *para dirigirme*
62. *para gobernar*
63. *para cuidarme*
64. *para custodiarme*
65. *para desperdiciarme*
66. *para vencerme*
67. *para mejorar*
68. *para empeorar*
69. *para hallarme*
70. *para orientarme*
71. *para prepararme*
72. *para pilotarme*
73. *para aconsejarme*
74. *para alertarme*
75. *para responsabilizarse*
76. *para defenderme*
77. *para abandonar*
78. *para rescatarme*
79. *para escoltarme*
80. *para encaminarme*
81. *para domarme*
82. *para asediarme*
83. *para corresponderle*
84. *para acatarle*
85. *para desobedecerle*
86. *para destruirme*
87. *para restaurarme*
88. *para aprobar*
89. *para rastrear*
90. *para advertirme*
91. *para atemorizarme*
92. *para alarmarme*
93. *para intimidarme*
94. *para espantarme*
95. *para inquietarme*
96. *para agobiarme*
97. *para angustiarme*
98. *para desahogarse*
99. *para adiestrarme*
100. *para descubrirme*
101. *para apoderarse*
102. *para confesarme*
103. *para inmovilizarme*
104. *para entenderme*
105. *para reinar*
106. *para expresarse*
107. *para frustrarme*
108. *para reflejarse*
109. *para defraudarle*

Introducción

Durante el proceso de creación y materialización de mi propuesta artística, mediante las sensaciones, sentimientos y razonamientos referentes al miedo, aprendí a descifrar elementos, situaciones e imágenes que tomaron un valor decisivo en la construcción de mi trabajo. Intenté definir elementos que surgían en torno a ese temor fundado, a mi temor frente a la toma de decisiones y demás. Todo esto que se definió, viene de una crianza y una memoria que me ha acompañado en diferentes momentos y escenarios de mi vida y que habla de mi comportamiento entorno a ellos.

A pesar de ver todo confuso, intangible y desmesurado, lentamente fui dándole un sentido emocional a algo que desde ningún momento se debió ver desde un sentido racional. Esta forma de explicar el miedo no fue suficiente para entender la razón por la cual es importante para mí pensar en ello, entonces me propuse tejer mi universo alrededor de ellos. Durante ese proceso descubrí que el miedo a la madre es fundamental en mis temores.

“Paura” que en italiano significa miedo, al mismo tiempo es el nombre de mi madre (Aura) que ha sido uno de los factores decisivos para alimentar el imaginario bajo el cual me crié, siempre bajo sus frases temerosas y amorosas. Más allá de pretender culpar a mi madre y de justificarme desde mis miedos, me propuse conocerme a partir de ellos, profundizar para entender cómo funciona ese temor en mí y de qué manera ha condicionado mi comportamiento.

El trabajo se ha desarrollado a partir de estos dos ejes que nombré anteriormente. Las diversas sensaciones que guardo sobre el miedo y la madre se han fusionado y las he enfrentado mediante los procesos del grabado, mediante la reflexión a partir de la deconstrucción y el tejido de imágenes. Éste tejido funciona para mí como el miedo, pues estamos contruidos a partir de él pero no sabemos en qué desencadenará ya que depende enteramente de nuestras propias vivencias.

Objetivo General

Crear una reflexión acerca del temor, alimentado en mí por la figura materna. Mi objetivo es poder enfrentar mis miedos a esa imagen, a esa fortaleza inigualable, valiéndome de herramientas técnicas que hacen ver el producto de un esfuerzo, convertido en una narración de procesos que documentan la relación de estas técnicas laboriosas con la relación personal que tengo con el actuar minucioso. Intención que a su vez refleja el acto de dominar como mecanismo de defensa y de supervivencia. No quiero esconderme del miedo, sino habitarlo y aprender a actuar para no quedar atrapada, paralizada e incapaz de encararlo.

Objetivos Específicos

Mediante la técnica mixta, mostrar un conjunto de fragmentos (momentos, recuerdos, retazos, costuras) que forman un ensamblaje, un tejido que deviene una sola pieza, un relato, un deseo de trabajar para entender ese mundo que me construye desde el miedo, desde la madre y poder darle forma a través de un lenguaje plástico que me permita ese hacer emotivo de introspección y al mismo tiempo que me dé posibilidades técnicas.

Por medio de la confección de piezas, generar un tejido que surgió de una necesidad más que de una pretensión, la necesidad de no desechar, sino de construir.

“Entre tus manos” 2009

Antecedentes

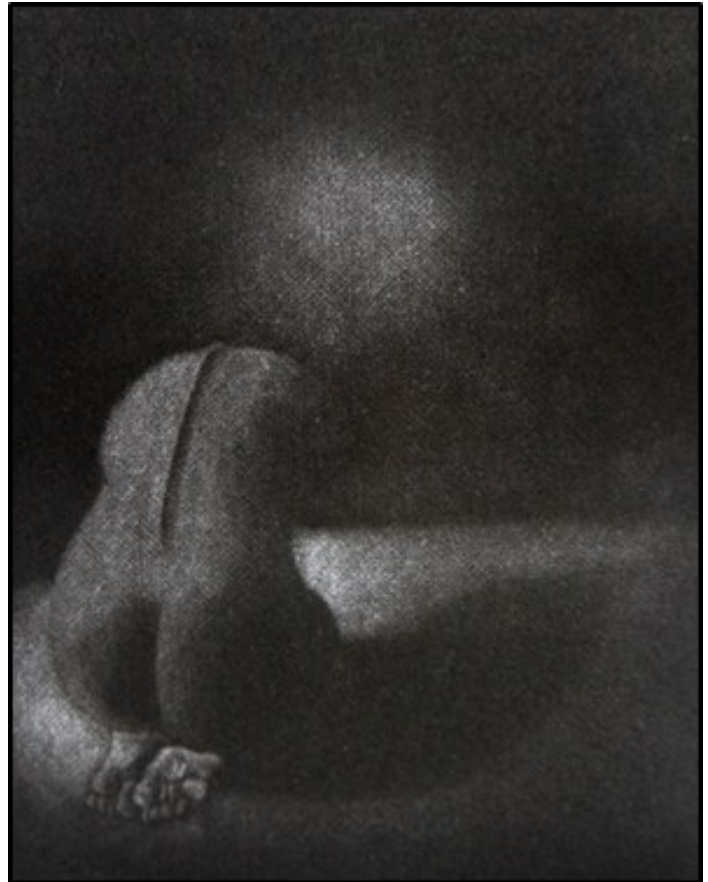
Mi relación con el grabado hasta hace poco, se limitó a una asignatura en la cual se trabajaba el linóleo. Durante el transcurso de la clase conocí y experimenté únicamente aquel material, me familiaricé con la imagen en negativo y su posterior aparición en positivo. Hasta ahí había llegado mi historia con el grabado, hasta ese momento esa técnica desconocida para mí, abrió y cerró página.

Cuando ya tenía cursada parte de mi carrera, decidí hacer una pausa y viajar para profundizar en la pintura y el dibujo. Casualmente me inscribí en un curso breve que exponía las técnicas del grabado tradicional y me involucré de tal modo que empezó ésta historia. Hallé un lugar donde la tradición y el amor por el grabado se conjugaban, tórculos, ácidos, tintas, metales, alumnos y profesores resultaron siendo una familia que convivía alrededor de un oficio.

Los procesos se volvían casi rituales. Trabajar la placa implicaba “no molestar”. Incidir una punta seca por más de una hora, era un asombro, era descubrir que en mí existe la paciencia, que puedo disfrutar el correr del tiempo en espera de una nueva imagen; aquí fue donde empecé a descubrirme.

Cubrir para despues limpiar y despojar poco a poco la placa de la tinta negra para descubrir su contenido era un momento mágico, pero de método; primero homogenizar el tono como acariciando un tesoro, en todas las direcciones, con diferentes presiones y mejor si la *tarlatana* está sucia, así poco a poco revélábamos cuando parar, cuando tener la matriz “a punto” para develar su contenido.

Éste entorno, fue el principal responsable de mi relación con la técnica y mi posterior decisión de seguir atada a ella. Aprendí a conocerme, a controlarme y aprendí a ahondar en mí: me permitió momentos de reflexión, de entera conexión, de continua exploración y de reconocimiento. Conceptos ligados a mi preocupación personal y a mi hacer artístico.

“Bajo tu Sombra” 2009

Durante la mayor parte de mi proceso estuve tratando de descubrir mi relación con el temor desde los mitos, desde los relatos Antioqueños: la muelona, el patetarro, la llorona y demás figuras propias de la región que nutren mi imaginario y que me acompañaron durante mi infancia; una etapa de fincas, establos y pesebreras. De igual manera lo hice desde los sueños, desde aquellas imágenes del inconsciente, pues perseguía la sombra de un ser que yo denominé “Mi asesino nocturno”, que me visitó varias veces para inmovilizarme, para ahogarme, para matarme y que misteriosamente desapareció.

Tras mucho ahondar y construir conexiones se fue asomando la figura de mi madre, quien siempre había estado presente pero yo no me decidía a involucrar. Apareció insistentemente en diversas notas y frases hasta que me propuse asumirlo y pensar acerca de esto, acerca de nuestra relación de sinceridad e hipocresía, de amor, de apego, de odio, de extremos, de reclamos, de madre protectora y esclavizada y de hija resignada y sumisa. En mi hogar, el matriarcado fue una realidad, mi madre no sólo ha sido jefe máximo sino también guía, vigilante, juez, instructora, ha sido un ser polifacético definitivo en mí. Su autoridad me ha marcado, su sufrimiento me ha conmovido, pero el uso de su poder me ha desilusionado. Me ha intimidado porque se lo he permitido, de ahí surge mi “paura”.

Serie de fotografías “La madre”

“Sé que soy su copia pero temo de ser el reflejo de sus temores. Sé que soy sus constructos pero temo ser su propio reflejo. Me he alimentado de ella y mi pensamiento está configurado desde sus ideas, somos un solo miedo”.

Fragmento de la bitácora personal.

Marco teórico

El eje principal de mi obra gira alrededor del miedo y la madre. Por esta razón cabe desmembrar cada concepto para así poder ver más de cerca el ámbito en el cual se configura mi propuesta.

El miedo proviene del latín *metus* que significa, pavor, susto, temor. Es un sentimiento de angustia, una perturbación ante la percepción de algún daño bien sea real o imaginario. A veces los orígenes del miedo son difíciles de configurar y de nombrar incluso desde el lenguaje a pesar de que hay tantos miedos como personas en el mundo. En mi caso, ir descubriendo y reconociendo los propios fue un proceso que nació de algo muy general e incierto, que lentamente fue tomando forma verbal en la palabra madre y física en la impresión y costura del papel.

El autor José Antonio Marina, clasifica los miedos en dos grupos: miedos innatos y miedos adquiridos. El miedo innato lo define como un miedo instintivo que se desata cuando el cuerpo percibe algún daño y de forma inmediata genera una reacción. Lo provocan estímulos inesperados como ruidos fuertes, explosiones, situaciones de desorientación, de oscuridad. Las reacciones más habituales son temblor, sudoración, sofoco, aceleración cardiaca, paralización y ganas de huir. De igual manera sentimos temor al ver en peligro nuestros deseos, a lo irracional, a lo desconocido, al descontrol.

El miedo adquirido lo ata a la experiencia, al aprendizaje, a la percepción del mundo, si éste se observa controlable o incontrolable, seguro o inseguro. Afirma también el autor, que estos miedos se aprenden desde la infancia; se relaciona con situaciones de dolor bien sean reales o simbólicas y que por lo general jamás se desaprenden. Al mismo tiempo, el entorno se ha encargado de promover nuestros miedos, de cultivarlos, con el fin de regularnos, al igual que una madre intimida y amenaza a sus hijos con el fin de formarlos y manipularlos. El miedo es un sentimiento contradictorio, un peligro que no existe sin quien lo acoja y sobretodo sin quien lo alimente; es un gran regulador de comportamiento. Y como dice la autora Clarissa Pinkola Estés: “El solo hecho de estar vivos, produce miedo”.

“Empezaban a apoderarse de mi toda clase de espantos. Me decía en vano que todas las mujeres tienen hijos. ¿Miedo de qué? No de la muerte, por cierto, ni siquiera del dolor, pero tenía un miedo desconocido de algo que no conocía”

Isadora Duncan.

El concepto de madre es sin duda rico y complejo, puede ser visto desde perspectivas biológicas, sociales, individuales o colectivas.

En términos sociales, la madre es la primera persona con quien el ser que nace tiene contacto, a partir de este momento se establece un vínculo profundo entre los dos, un vínculo que es difícil de destruir; la madre se vuelve la protectora y responsable de su cuidado en la mayoría de los casos.

Alrededor de la madre, se tienen una serie de creencias culturales y de conducta que determinan el imaginario social. Estas construcciones no solamente condicionan su entorno, sino también su imaginario como mujer, relacionando inevitablemente la feminidad con la maternidad y la maternidad con la perfección que conlleva traer un nuevo ser al mundo.

El primer tejido humano obedece al cordón umbilical, y gran parte de nuestra vida se centra en tratar de romperlo, de soltarnos de ese nudo que nos permitió vivir y que si no se deshace a tiempo, nos termina enrollando en una cantidad de situaciones que son prolongaciones de este cordón, pero que se manifiestan de otras maneras.

“La madre ha estado más que cuidada por los mitos, leyendas y narraciones populares.....Parece como que la madre benévola, sacrificada por su casa, sus hijos, su marido, con un cariño sin reservas, una madre que traga, que se guarda la pena y la pesadumbre, fuese la imagen segura que aguarda en nuestra idea de maternidad, y más que un ideal, resultase ser una verdad absoluta, incuestionable, natural e instintiva.....Los relatos de autosacrificio dejan entrever un cierto resentimiento y se mezclan paradójicamente con las narraciones que apuntan hacia ese amor desinteresado de las madres hacia sus hijos y de los esfuerzos de éstas, fruto de ese amor desmesurado. El mito del amor sacrificado”.¹

En su libro “Mujeres que Corren con los Lobos”, Clarissa Pinkola Estés trata desde otro ángulo el miedo y la madre; lo expone y analiza desde un cuento ruso tradicional llamado “La muñeca en el bolsillo”. Éste narra la historia de Vasalisa, una niña a la que su madre al morir le entrega una muñeca a la cual recurrir cuando se sienta en peligro. La pequeña pasa a ser víctima de su madrastra y sus hermanastras, las cuales quieren deshacerse de ella y la envían por fuego al bosque donde reside una bruja aterradora. Ésta le impone una serie de oficios domésticos como precio para obtenerlo. Luego, la niña regresa a casa intacta y las demás mueren arrasadas por el fuego que ella trae.

1. Jimenez, Ana Belén. *El Mito de la Madre Sacrificada*. Universidad de Murcia, publicado en Revista de Antropología Experimental. Pg 5.

En primer lugar habla de la muerte de esa madre “demasiado buena” y protectora que en su necesidad de cuidarnos nos impide avanzar. Su muerte simbólica nos permite despertarnos y actuar de manera distinta frente al mundo, cuidarnos desde nuestras propias capacidades, defendernos con nuestras frágiles armas e ir las fortaleciendo; es dejar morir una vida llena de comodidad y de protección, para pasar a la vida real.

“La iniciación de Vasalisa empieza cuando ésta aprende a dejar morir lo que tiene que morir. Eso significa dejar morir los valores y las actitudes de la psique que ya no le son útiles. Hay que examinar con especial detenimiento aquellos férreos principios que hacen la vida demasiado cómoda, que protegen en exceso, que hacen que las mujeres caminen como si se escabulleran de algo en lugar de pisar con paso firme”. 2

Lo importante tras esta muerte de la madre, es mantener su gran legado: la intuición (la muñeca), esa voz interior que nos hace capaces de desenvolvernos en el mundo, esa aptitud femenina que nos hace fuertes y que nos hemos encargado de opacar, esa fuerza de decisión que nos va a hacer encarar el miedo.

La autora plantea unos pasos a seguir para fortalecernos una vez nos hemos destetado. Básicamente hace una analogía entre las tareas puestas a Vasalisa por la bruja; el lavar, el cocinar, el separar semillas con el limpiar, ordenar y alimentar nuestros pensamientos. Una vez obtenida la luz necesaria para no perderse en el camino, nos habla de sostenerla con esfuerzo y decisión pues va a ser ésta misma la que va a ponernos en evidencia frente a nuestros propios defectos y responsabilidades.

“La intuición se ha colocado en Vasalisa como la joya central de una corona. Cuando una mujer llega a esta fase, ya ha conseguido abandonar la protección de la madre demasiado buena que lleva dentro y ha aprendido a esperar y afrontar las adversidades del mundo exterior con Fortaleza y sin temor. Es conciente de la sombra represora de su madrastra y sus hermanastras y del daño que éstas le quieren hacer” 3

Éste cuento y el análisis que propone la autora desde la perspectiva del psicoanálisis es importante pues se relaciona con mi proceso. Desde la obra he tratado de afrontar miedos que en principio no tenían forma, posteriormente de enfrentar simbólicamente a mi madre, que no solamente me absorbe por su carácter, sino como figura protectora de la que no me conviene apartarme por miedo a tomar decisiones. Ella como la mayoría de las madres en Antioquia, cobija tan fuerte que ahoga. Durante el proceso, Vasalisa va enfrentando diferentes retos para poder encontrarse con ella misma, al igual que yo en el proceso de configuración de mi obra. La intención de desbaratar para rearmar es planteada como alimento para la organización de mi pensamiento, y como posibilidad de actuar desde mí misma para proyectarme tejiendo mi propio universo.

2. Estés, Clarissa Pinkola. *“Mujeres que corren con los lobos”*. Ediciones B. Barcelona, España, 2002. Pg 70.

3. Ibid, pg 89.

A partir del tejer, en el universo griego se desarrolló un territorio enteramente femenino, un lugar de expresión. *“Las representaciones del tejido implican que la vida de una mujer no debe exceder el marco de su telar: el tiempo femenino aparece marcado por el sonido de la lanzadera. Así en su proceso normativo, esta actividad parece absorber simbólicamente la existencia femenina, hasta el punto de devenir consubstancial a ella”* ⁴

Como sabemos en la historia de Penélope, su esposo Ulises la abandonó para cumplir su labor en la guerra y mientras ella lo esperaba inició una tarea propia de las mujeres vírgenes; tejer en el imaginario griego es sinónimo de mostrarse no disponibles sexualmente. Penélope era constantemente cortejada por sus pretendientes, para mantenerlos alejados, cada noche deshacía la labor que había hecho durante el día y así se mantuvo esperando a Ulises por veinte años hasta que finalmente regresó. Éste acto que parece tan inocente le ha permitido pensar y entender su razonamiento frente a la imposibilidad de su matrimonio y su virginidad eterna. *“Su obra es un ejemplo de escritura codificada, ya que en los relatos sobre la tela se hallan inscritos temas tan importantes como: el matrimonio, la muerte, el olvido y la astucia”*. ⁵

Desde mi obra, el tejer es un mecanismo para construir pensamiento, no sólo es un acto físico y mecánico sino una forma de distinguir para armar, para bordar cartográficamente unos afectos que como dije anteriormente son difíciles de asir y solamente por medio de ésta actividad van tomando una estructura más ordenada y clara.

4 . Papadopoulou, Ionna. *Quaderns de filosofia*. Servei Publicacions. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, España. 1996, pg 26.

5. Ibid, pg 28.

Referentes Visuales

Louise Bourgeois (1911-2010), reconocida escultora francesa. Las obras que realizó en sus primeros años estaban influenciadas por el surrealismo. En la década de los 60 su trabajo se vuelve esencialmente autobiográfico. Lo construye a partir de obsesiones y recuerdos de su infancia, recuerdos que repasa varias veces con el fin de dominar sus temores. Todo gira alrededor de sus emociones, interpretando su pasado en diferentes espacios donde sitúa objetos reales que metafóricamente dicen “lo que no se puede decir” haciendo así una construcción de su presente. Ella no descarta, retoma, vuelve, mira, hace y reconstruye.

Su obra pasó a ser una de las más reveladoras del siglo XX como una gran posibilidad de auto-conocimiento, son obras emotivas, densas, analíticas, sensibles, que tratan conflictos como las relaciones entre los padres y los hijos. En su obra “*Maman*” simboliza a su madre, como organizadora y protectora del hogar, a quien admira pero a la vez critica por su indiferencia frente a la infidelidad de su padre. Mientras que su madre construía y reparaba, la artista destruía y fragmentaba para luego armar, para potencializar su catarsis por medio de lo que ella llama su terapia: la escultura.

“Maman”1999

Es aquí donde veo el paralelo de mi obra con la de esta gran escultora, en la manera como enfrenta sus miedos, sus emociones, sin olvidar sus recuerdos. Trabajar uniendo, cosiendo, mis fragmentos del pasado e incluso del presente, manifestando la importancia de la figura materna.

“Mi madre es restauradora, repara cosas rotas. Yo no hago eso. Yo destruyo cosas. No me muevo en una línea recta. Tengo que destruir, reconstruir y destruir de nuevo. Mi ritmo no es el mismo. Mi madre se movía en una línea recta: en cambio yo voy de un extremo al otro”

Louise Bourgeois.

"Cell (Eyes and Mirrors)" 1989

Su obra Cell (Eyes and Mirrors), es una instalación en la que aborda nuevamente el tejido de recuerdos en una propuesta aún más simbólica, una estructura cargada de elementos oníricos. La celda es al mismo tiempo aislamiento y recogimiento, el espejo y el mirar corresponden al reflejo de uno mismo. Para realizar sus obras se internaba en los "corredores de la memoria" donde permanecen las repressions, el dolor, el resentimiento, el miedo, la culpa, la venganza.

Me interesa la unión de su pasado y la manera en que conserva sus retazos de dolor, de historia para proyectarse a partir de una mirada a sí misma.

"No soy una experta, pero sé lo que es el miedo, se lo que el miedo nos puede llevar a hacer. ¿Qué podemos hacer con el miedo, el miedo común y corriente? ¿Escaparnos? Hay una larga lista de cosas que podemos hacer"

Louise Bourgeois.

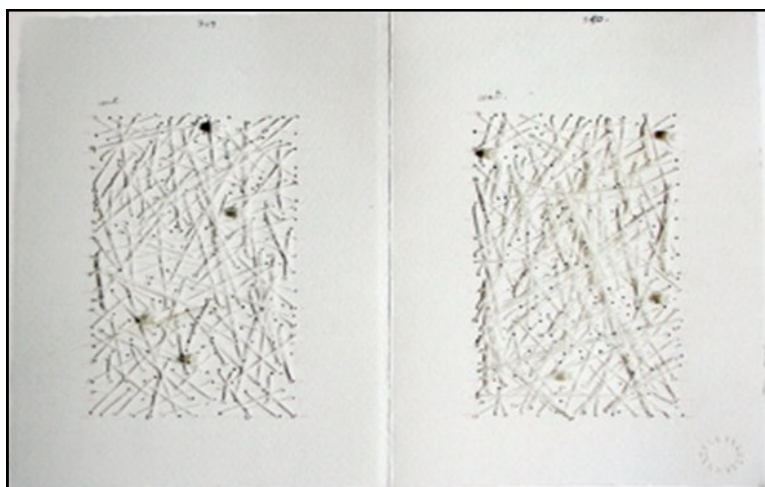
Los retazos de tela unidos en una sola pieza, definen una de las técnicas más antiguas de costura, la forma en la que se intervenían las telas posiblemente obedecía más a una necesidad que al valor ornamental que se le da actualmente. *Almazuela*, era el nombre original de la técnica que buscaba aprovechar pequeños retazos para remendar una sola pieza: una manta, una prenda de vestir que como objetivo buscaba la protección del cuerpo. Estas composiciones las descubrí buscando el uso del retazo. Son dos las famosas mantas de parches, elaboradas por una mujer llamada Harriet Powers, que nació esclava en Georgia (Estados Unidos) en 1837.

Fueron hechas alrededor de 1885, en ellas combinó narraciones históricas y pasajes bíblicos con leyendas de su región. De la misma manera, la historia, el desarrollo y el procedimiento de la técnica, me ayudaron a entender la metáfora de mi propuesta, a ensamblar partes de mi vida y de mi entorno

Elena del Rivero (1949), artista española conocida por realizar obras intensas de carácter personal y apariencia frágil, el papel es su gran soporte. Dibuja, cose, repara, conserva y acumula. En este caso particular de *Cartas a la madre*, la artista escribe en forma de reproche y de discordia frente a los parámetros bajo los que fue educada, son reclamos según dice, pero al mismo tiempo son un canto al hecho de ser mujer. Las cartas se han repetido constantemente en su proceso artístico y siempre se manifiestan en forma de tejido, de red constituida a partir de sus reflexiones acerca de la mujer.

De su trabajo me llamó la atención la forma de expresarse simbólicamente mediante escritos atados. En mi caso escribo con las puntadas, voy escribiendo mi pensamiento desde el tejer.

"Carta Inacabada" 1998

"Cartas a la madre" 1991

"Es como si el papel fuera una extensión de mi piel. Son las rasgadas de mi vida. Pero lo que me interesaba era el proceso de curación, el hilo que cura las heridas"

Elena del Rivero.

Proceso

El grabado es el origen, es el eje de mi proceso visual. La experiencia en sus tiempos de incisión, de entintado, de limpiado y de impresión, me ha dado la oportunidad de detenerme tranquilamente en mis miedos, de observarlos, de diluirlos en sus tintas, me ha permitido entender mi que-hacer creativo ya que en él he encontrado un lenguaje que expresa ese hacer manual, que se manifiesta en mi trabajo no sólo de manera técnica sino también emocional.

Boceto 2010

“Mi respiración fluye, mi interior se apacigua, mi mente se despeja, empuño una punta que recorre la matriz lentamente y con decisión. La matriz preparada es recibida por el tórculo que aplasta y condensa. Tal vez es en éste momento, mientras incido la placa, el único instante donde al miedo lo arrolla la decisión... Es un trance gaseoso, donde hay evaporación de pensamientos buenos y malos; se funden y viajan...Cualquier error es empezar de nuevo, volver a limpiar, resarcir, intervenir, para llegar a ese extasis, a ese nacimiento”

Fragmento de la bitácora personal.

Boceto 2010

El monotipo surge de manera accidental en mi obra, tras experimentar la mezcla de diferentes elementos con el grabado. Después de varias pruebas de estampas intervenidas con tintas y pigmentos que el papel rechazó y que visualmente no funcionaron, opté por usar el acrílico como soporte y experimentar la adición de sustancias propias del grabado para mis composiciones. Aparecieron elementos personales como medias veladas rotas, encajes descosidos, pedazos de guantes, entre otros que fui mezclando con tintas y líquidos, y que ahora son parte del resultado. El monotipo, por su flexibilidad técnica me permitió el uso de distintos elementos, al mismo tiempo, su carácter de copia única tiene una relación íntima con mi propuesta de abordar constructos personales, miedos incubados y experiencias propias.

“La matriz la rompo, la fragmento y de sus pedazos compongo. Paso por la prensa, reutilizo esos restos, vuelvo a entintar, dibujo, recompongo y trazo con elementos punzantes. Hay penumbra, hay claridad, y en ocasiones manchas enrojecidas de dolor, pero al mismo tiempo de vida, de existencia”.

Fragmento de la bitácora personal.

La acción de fragmentar, de romper, de rearmar, de juntar, viene de una bitácora que ha acompañado éste proceso; en ella aparecieron elementos determinantes; recuerdos, situaciones, repetición de elementos, uniones, y huellas del temor. Esta opción de descomponer para recomponer, pasó más adelante a los grabados ya terminados que fui recortando para conjugarlos en una gran colcha.

Imágenes tomadas de la bitácora personal.

“La sensación de romper es placentera, poder tajar, despedazar, quebrar, me hizo sentir más cerca de actuar”

Fragmento de la bitácora personal.

El tejer lo trabajo no sólo para unir, vincular, entrelazar esos retazos sino para seguir en conversación con esos miedos, su acción aparentemente inocente implica un proceso contemplativo, repetitivo, lento, que me ha llevado al ensimismamiento, a la observación, a la construcción de pensamiento y a resolver ideas. Las maneras de hilvanar son diversas y sobre la marcha las fibras naturales desaparecieron para decidir las uniones usando nylon, alambre e hilo grueso. La estructura es ligera, pero al mismo tiempo inquebrantable y se compone de retazos de mi.

Detalle de un retazo

Detalle de un retazo

“Coso para fundir, corto para contemplar, para visualizar mejor y vuelvo a coser para estructurar y percibir de otra manera, para ordenar... Hago un paréntesis, pienso. Hay un hilo que reemplaza mi escritura temerosa y es rojo. Hay repetición y agujeros que demarcan y por los que entra luz. Intento guiarme y al mismo tiempo perderme para fusionarme con mi universo”.

Fragmento de la bitácora personal.

Conclusión

El resultado de la obra está compuesto por fragmentos de una trayectoria plástica que documenta la construcción de un territorio formado desde el recuerdo y las emociones. A partir de esa documentación recopilada desde lo etéreo, surge una manera de proceder meticulosa que me ha permitido reflexionar y reconstruir mis formas de pensamiento. El grabado y el tejer me han dado rincones para detenerme tranquilamente a seleccionar, a romper, a remendar y a renovar tanto mi mente como mi alma. En estos rincones me he sentado a conversar con mis recuerdos, con mis monstruos ya obesos de todo lo que los he llegado a alimentar, de estas largas tertulias ha ido surgiendo un gran tejido, y de ese tejido un gran telón que poco a poco me está permitiendo verme a mí misma desde lejos, desde otros ángulos, verme en otras formas que espero poder ir comprendiendo mejor.

Bibliografía

- De Beauvoir, Simone. *“El segundo sexo”*. Ed Siglo Veinte. Buenos Aires, Argentina, 1987.
- Marina, José Antonio. *“Anatomía del miedo”*. Ed Anagrama. Barcelona, España, 2006.
- Jiménez Godoy, Ana Belén. *“El mito de la madre sacrificada, un modelo de género”*. Revista de Antropología Experimental. Murcia, España, 2001.
- Estés, Clarissa Pinkola. *“Mujeres que corren con los lobos”*. Ediciones B. Barcelona, España, 2002.
- Papadopoulou, Ionna. *“Quaderns de filosofia”*. Servei Publicacions. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, España, 1996.
- Marshall, Richard. *“Escultura de Louise Bourgeois, la elegancia de la ironía”*. Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Monterrey, México, 1995.
- D'Arcy Hughes, Ann. *“La impresión como arte”*. Ed Blume. Barcelona, España, 2010.
- Federici, Renzo. *“I Segni Incisi”*. Centro Culturale Il Bisonte. Florencia, Italia, 1985.

De internet:

<http://www.palermo.edu/cienciassociales/publicaciones/pdf/Psico5/5Psico%2009.pdf>

http://www.ugr.es/~esmujer/pdf/Saletti_Cuesta_articulo_revista_clepsydra.pdf

<http://www.elarteweb.com/zaida/historia>

<http://www.rau.edu.uy>

<http://valencia.com.ve/2005/08/06/harriet-powers>

http://www.elcultural.es/noticias/ARTE/349/Elena_del_Rivero