

Universidad de Chile
Facultad de Arte
Departamento de artes visuales

Informe de obra para optar al grado académico de Licenciado en Artes con mención
en Artes Visuales

Javier Machuca Silva
Profesores Guías: Francisco Sanfuentes y Rainer
Krause
Fecha: 29/ 12/ 2023

Resumen

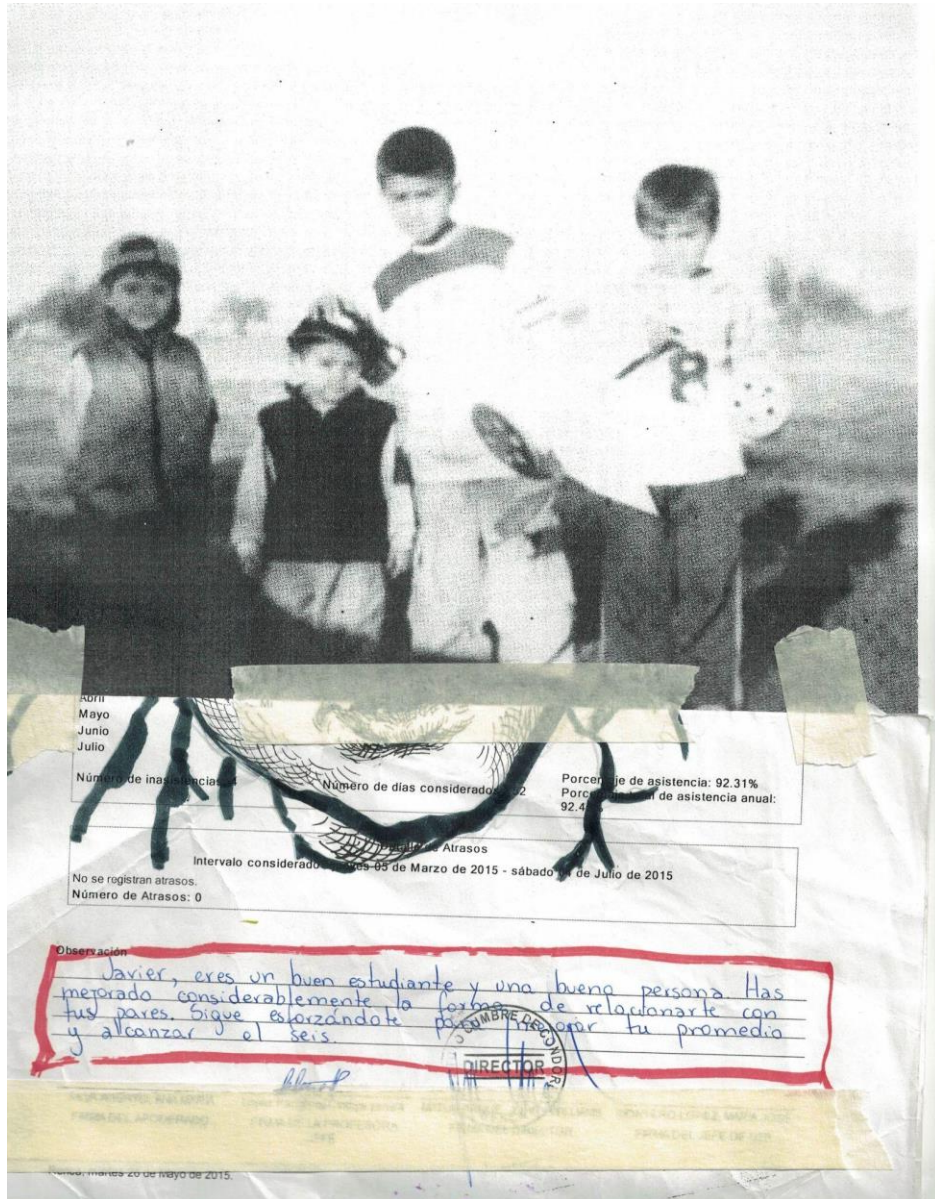
El presente texto relata los pasajes recorridos en un proceso de obra artística a partir de una exploración íntima y personal, donde se abordaron distintas perspectivas de una historia, con la intención de encontrar respuestas a una búsqueda incesante. Dos años de proceso donde cada obra trabajada funcionó como motivación o empuje para la siguiente, ya que desde que comencé a trabajar en el curso de Taller Central, surgió en mi la necesidad de exteriorizar y poner en obra mis problemas personales, específicamente la timidez, una sensación que me ha perseguido desde mi infancia, y es desde ahí que mis exploraciones tanto visuales como materiales se centraron en mostrarme y hacer visible mi parte más íntima. A lo largo de este texto se abordan temas que fueron relevantes a la hora de desarrollar mi obra de título, decisiones fundamentales que han ayudado en el camino para formar un cuerpo de obra. Las decisiones materiales han tenido bastante protagonismo a lo largo de este proceso, buscando una forma de representar sensaciones propias con la intención de evocar y generar una atmósfera donde siento que caben las experiencias que revivo en mi obra. En cuanto a operaciones, estas consisten en intervenir el material seleccionado, intentando emular las formas en que concibo que funciona la memoria, las distintas maneras en que percibo el recuerdo y el olvido. Todas estas decisiones devienen en mi trabajo actual llamado “Después de todo”, el que resultó como una suerte de fin a esta exploración, donde la búsqueda de una identidad es el objetivo inicial, recurriendo a la memoria como principal herramienta, escudriñando en el pasado para comprender el presente, es por esto que mi obra final, la veo como una conclusión, pero una conclusión un tanto inconclusa, ya que al final del día no hay respuestas concretas, solamente aproximaciones e ideas de cómo pueden haber sido las cosas.

Abstract

This text relates the passages of a process of artistic work from an intimate and personal exploration, where different perspectives of a story were addressed, with the intention of finding answers to an incessant search. Two years of process where each artwork worked as motivation or push for the next, because since I started working in the course of Taller Central, the need arose in me to externalize and put into work my personal problems, specifically shyness, a feeling that has haunted me since my childhood, and it is from there that my explorations both visual and material focused on showing myself and make visible my most intimate part. Throughout this text I address issues that were relevant to the development of my title work, fundamental decisions that have helped on the way to form a body of work. . The material decisions have been quite important throughout this process, looking for a way to represent my own sensations with the intention of evoking and generating an atmosphere where I feel that the experiences that I relive in my work fit. As for operations, these consist of intervening the selected material, trying to emulate the ways in which I conceive that memory works, the different ways in which I perceive memory and oblivion. All these decisions result in my current work called "After all", which resulted as a sort of end to this exploration, where the search for an identity is the initial objective, using memory as the main tool, scrutinizing the past to understand the present, which is why I see my final work as a conclusion, but a somewhat inconclusive conclusion, since at the end of the day there are no concrete answers, only approximations and ideas of how things may have been.

INDICE

INTRODUCCIÓN	4
INDAGAR DENTRO SIN HALLAR	5
EVOACIÓN DE LA MATERIA	15
Material	16
REMEMORAR EN ACCIONES	18
VOLVER AL ORIGEN	23
MONTAJE FINAL	24
BIBLIOGRAFÍA	26

DESPUÉS DE TODO...

Fig.1 Javier Machuca S. Collage archivo personal.

Introducción

Buscar las palabras se convierte en una tarea difícil cuando lo que se quiere verbalizar no es más que un frágil momento de silencio, un largo trayecto de altos y bajos donde se ha engendrado la duda y la incertidumbre. Niño de expresión breve, adolescente que quiere dejar atrás, adulto en una búsqueda tenaz, abrazado por el disimulo desde la juventud, escudriñando en sí, para encontrar una voz que diga lo no dicho.

Exploraciones visuales y materiales que han pretendido exponer sensaciones que provienen de la timidez que ha sido parte importante en mi vida desde temprana edad. Distintos procesos de introspección y ejercicios de autocomprensión que han abordado los diferentes puntos de vista que surgen a partir de una búsqueda de identidad propia. Ensayando distintas operaciones, decisiones que procuraron ser una representación material de estas distintas miradas en aproximación a mis acciones y formas de desarrollarme en el entorno a lo largo del tiempo. Dos años de exploración, con aciertos y desaciertos, donde la necesidad se hizo protagonista, sin quererlo ni tenerlo como principal intención, la comprensión del pasado se hizo menester, llevándome a desarrollar “Después de todo”, un proyecto instalativo que he desarrollado desde inicios del año 2023, como una suerte de término de esta búsqueda, donde se muestra que no hay respuestas concretas, pero si hay conexiones temporales a partir de sedimentos o fragmentos de recuerdos que nos pueden ayudar a obtener constantemente nuevas conclusiones de nuestra historia personal.

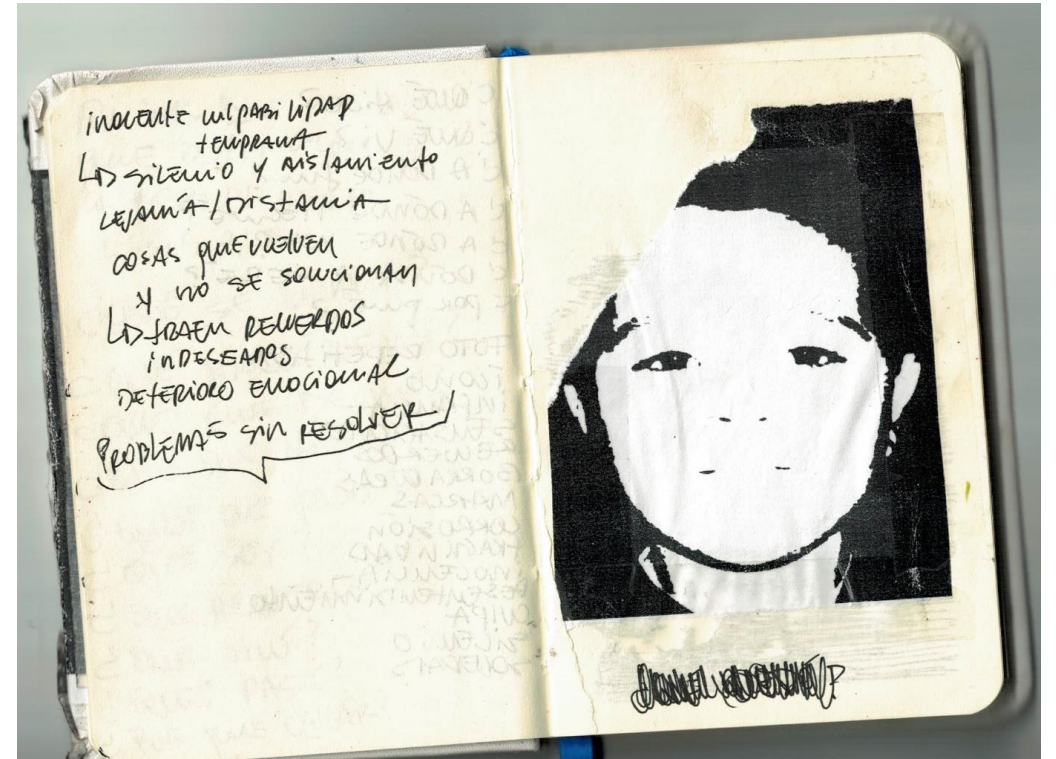

Fig.2 Anotaciones proceso de obra.

Indagar dentro sin hallar (Exploración para llegar al fin)

Mi trabajo actual pretende materializar una búsqueda, a partir de la idea de identidad variable, resultado del desarrollo de mis ejercicios anteriores, donde exploré distintas áreas de esta mencionada introspección, con la intención de proyectar sensaciones tanto mentales como corporales a partir de mi historia personal, respecto a lo que percibía en cada circunstancia que desarrollaba un trabajo, un proceso de construcción de cuerpo de obra en la que cada ejercicio, en cierto modo, es parte constitutiva del siguiente, o más bien es un pie forzado para seguir avanzando en esta búsqueda persistente de respuestas.

En mi primer ejercicio de Taller central a inicios de 2022 desarrollé la instalación “Sin título”, la que a través de objetos pretende comunicar y manifestar sensaciones, pensamientos y sentimientos propios, tratando problemáticas que me persiguen hasta la actualidad, como lo son la timidez, la soledad y el silencio, con la intención de exteriorizar mis emociones, mostrar lo que he sentido a lo largo de los años, y tratando de mostrar la relevancia de esto en mi vida, al mostrarlo como un objeto material, el cual guarda palabras e imágenes que contienen emociones sumergidas dentro de mí por años sin ser demostradas.

Se pretende hacer una metáfora entre la materialidad y los conceptos mencionados, usando objetos deteriorados y, creando así una pequeña acumulación de escombros, lo que me evoca una sensación de abandono, por consiguiente, aislamiento, una sensación constante en mi vida, donde debido a la dificultad de relación con otras personas, mi cuerpo y mente reaccionan de una manera involuntaria, tomando distancia de los demás, quedando en segundo plano. Estos objetos reflejan silencio, al tratarse de elementos que tuvieron función y valor, por lo tanto, cargan con historia y

una memoria material, pero que se encuentra silenciada al nadie saber de esta. Quise evidenciar mi sentir de ese entonces, al verme representado como esta acumulación de memoria, sensaciones, palabras, acciones, etc. Comprimidos dentro mío y que nunca saldrían de mí, al no tener la capacidad de manifestar tales emociones y pensamientos, dolor e impotencia, cuando la timidez se apodera de mis acciones.

El montaje de esta obra muestra el lugar donde nacen estos pensamientos, una mesa pequeña que representa un velador, junto a la lámpara, como un espacio íntimo y personal donde se guarda la mayoría de estas sensaciones, que se quedan en lo profundo de un espacio propio, oculto del entorno y, donde quería estar, donde me sentía cómodo o más que cómodo, seguro. Esto se conjuga con el objeto principal de la obra, -el libro-, el que también representa la fragilidad y vulnerabilidad que me provocaba el afuera, las relaciones interpersonales, el exponerme y cosas aún más simples: ir a comprar o saludar a alguien en la calle. Me hacían sentir como alguien indefenso, teniendo que enfrentar un mundo lleno de ruido siendo alguien silencioso. Tal sensación la refleja de manera casi exacta el poeta Claudio Bertoni en su poema “Así en forma de monedas” del libro “El cansador intrabajable (II)” mostrando como la timidez o la inseguridad gana en situaciones en las que creemos tener el control o podríamos llegar a tenerlo, pero tales acciones nunca son ejecutadas, quedando solo en la intención.

“...
Compré unos chocolates
para ofrecerle
y así poder
entablar conversación
pero
no me atreví
y pasé todo el trayecto
a punto de estirar la mano
y decirle ¿quieres uno?
- con naturalidad-
Como si recién lo hubiera pensado
y no hacía 200 Km
...”

En este contexto es necesario atribuir la importancia que tiene el objeto que contiene el libro, la maleta, esta representa estos sentimientos y problemas mencionados como una carga que me acompaña constantemente, una extensión de mi persona que pesa y debo llevar conmigo a todas partes, cargar con un problema del cual no encuentro solución, que condiciona mi vida y limita mis acciones, que me distancia y me hace observar desde lo lejos como todo acontece, en silencio, siendo solo un espectador del mundo, sin sentirme parte de este.

1. Bertoni, Claudio. El cansador intrabajable (II), 1986. Pág. 12

Fig.3 Javier Machuca S. “Sin título”, 2022.

Fig.4 Detalle obra “Sin título”, 2022.

Luego, centrándome en la relación con mi entorno y cómo me desenvolvía dentro de éste, me encontré con un aspecto que era muy importante para mí: el silencio, algo que me ha acompañado desde temprana edad, pero que no he logrado entender de donde surgió, un cambio repentino en mi comunicación con quienes me rodeaban me ha marcado profundamente por toda mi vida. Al no poder encontrar respuesta a esta intriga, es que entré en un estado de aceptación, donde el cambio no era más que una reacción a distintos eventos aleatorios, o simplemente un asunto de la edad, pensando esto como algo que solo sucedió y que debía aprender a vivir con ello. Traté de asumir mi personalidad ante la frustración de no encontrar respuestas, al sentir que seguir tratando de solucionarlo o buscar el por qué no tenía ningún sentido.

En mi siguiente ejercicio llamado “Rastros, Memoria, Señales”, que desarrollé a mediados de 2022, intenté justificar mi silencio, bajo el pensamiento de que esto no significaba una no comunicación, sino que mis acciones y reacciones eran una forma de comunicación, mejor dicho, mi propia forma de comunicación, intentando excusar el mutismo por ansiedad en mi infancia, pensando que con expresar con mi cuerpo ya era suficiente, mediante miradas y gestos. Este ejercicio consistió de tres ensamblajes contruidos a partir de objetos encontrados como madera, materiales oxidados y partes de objetos tecnológicos junto a dibujos de mí mismo y algunas palabras referentes a la comunicación, que pretendían mostrar que el cuerpo comunica sin necesidad de las palabras, era una manera de tratar de aceptar y querer borrar un sentimiento de culpa que me acompaña desde mi infancia, pasar por tantos procesos para intentar solucionarlo sin resultado, hacer pasar por preocupaciones y dudas a mis padres, que no entiendan mi personalidad, o ese cambio tan repentino, que yo tampoco entiendo y que me hacía sentir cierto cargo de conciencia al no poder explicarles el por qué, ya que en casa podía desenvolverme de manera natural, pero al salir de mi entorno seguro, mi personalidad se inhibía de forma intensa.

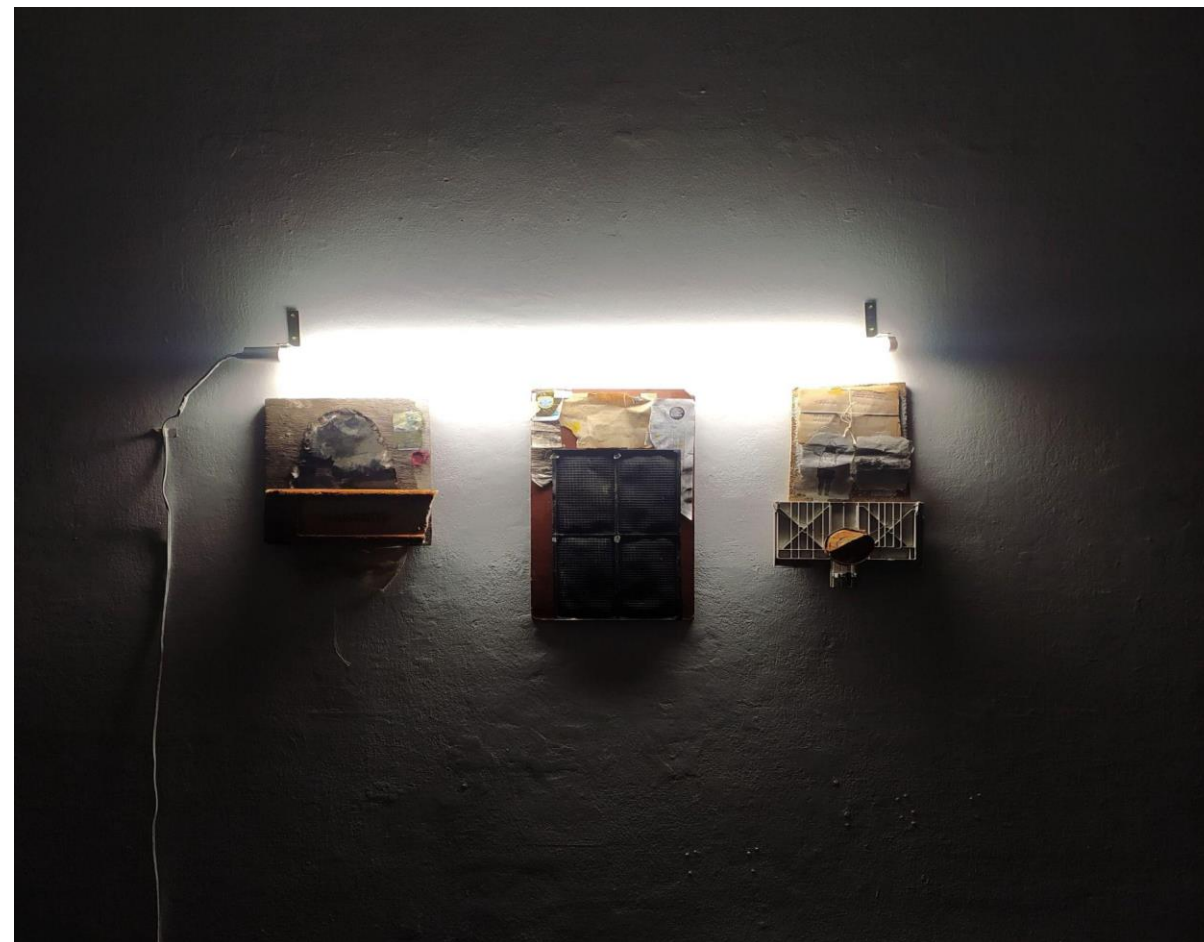

Fig.5 Javier Machuca S. “Rastros, Memoria, Señales”, 2022

Ya que los ejercicios anteriores no me eran suficientes, o aún no me sentía satisfecho con la forma en que había abordado el asunto de mi personalidad, seguí queriendo buscar más respuestas, así que comencé a centrarme en mi historia familiar, indagando en recuerdos materiales familiares como fotografías, objetos, lugares, etc. Traté de conversar con algunos miembros de mi familia para saber sobre mis antepasados, conocerlos de mejor forma, saber cómo se relacionaban con las demás personas, preguntar cómo se relacionaron conmigo si es que los llegué a conocer en algún momento o si es que hay algún episodio que yo no recuerde.

Al centrarme en mi familia, sentí que me alejé un poco de esta introspección, fijándome más en los recuerdos, el hogar, lo que un día fue y ya no está más. Empecé a trabajar con la idea de la memoria, como una acumulación de recuerdos en la mente que se borran con el paso del tiempo, pero que se mantienen vivos gracias a los archivos y objetos personales, los cuales tienen una carga emocional y en sí mismos cargan con memoria para quien sepa de quién fue parte, pensando en los objetos como contenedores de recuerdos, con la capacidad de evocar remembranzas que persisten con el tiempo y se busca no olvidar para mantener la esencia de la persona. Al darme cuenta de esta distancia conmigo mismo, es que quise relacionar todo esto mencionado con la exploración de mi personalidad, al ponerme en el contexto del hogar y la relación familiar, es que puse en la mesa la idea de recordar y explorar la relación que he tenido con mi familia y cómo esto ha afectado en mi forma de ser, del mismo modo es que utilicé fotografías familiares antiguas, donde no

aparezco yo, pero trato de apropiarme de esa memoria y relacionarla conmigo, pensando en los lugares en que transcurren esas imágenes, que son los mismos donde acudía yo después con mi familia, también ver la juventud de mis familiares, ver sus rostros y expresiones en distintas situaciones me hicieron querer sentirme parte de esto y hacer de esta historia la mía.

De ahí surgió el último ejercicio que trabajé el año 2022, que lleva como nombre “Tu preciado silencio”, que consiste en una serie de imágenes representadas bajo distintas técnicas y medios, pero donde prima el traspaso de fotografía y el dibujo.

Aquí se trabajó recuerdo familiar que se difumina con el paso del tiempo, borrando el recuerdo y el acontecimiento, o solo por conocer cierta parte de la historia, otorgándole ficción al pasado para completar el hecho, que deja una marca o llaga, no entendida, pero como se dice siempre, todo parte desde la casa, es por eso que hice esta relación, donde asumí que mi forma de ser provenía de mis familiares, de su propia forma de ser y cómo se reflejaba en mí, sus frustraciones, actitudes y formas de ser en relación a su entorno familiar y social.

Fig.6, 7, 8 y 9 Javier Machuca S. Obra y detalles, "Tu preciado silencio" 2022.

Al comenzar el siguiente año y darme cuenta del proceso que llevaba desarrollando en mis obras, quise encontrar una respuesta a una intriga de años, pero que nunca lograba acabar, lo que me llena de nostalgia y cierta tristeza: tantas situaciones indeseadas, experimentar sensaciones que ahora desearía no haber experimentado y que me llevaron a esta búsqueda incesante de respuestas, de saber de dónde viene mi timidez para cortar desde la raíz y desprenderme de esa carga, pero que nunca iba a encontrar, porque el paso del tiempo ha hecho su trabajo, creando más dudas que certezas sobre lo que estoy buscando, de esta manera es que comencé a desarrollar mi trabajo actual, el que, como mencioné al principio de este capítulo, vendría a ser una suerte de conclusión de toda esta exploración interior que quise desplazar al exterior, como un conjunto de elementos, ideas y conceptos de los ejercicios previos ya mencionados, un proyecto en constante desarrollo que carga con una emocionalidad potente, haciendo obra una parte sustancial de mi propia vida, traspasar el dolor y la incertidumbre a un objeto, al material, hacer que una pieza desprenda y evoque sensaciones, la intención de generar una reflexión, mirarse a uno mismo y mirar su historia, ver de qué está hecho y cuáles son las marcas que carga.

Fig.10 Javier Machuca S. “Después de todo (I)”, 2023.

Fig.11 Javier Machuca S. "Después de todo" (II), 2023.

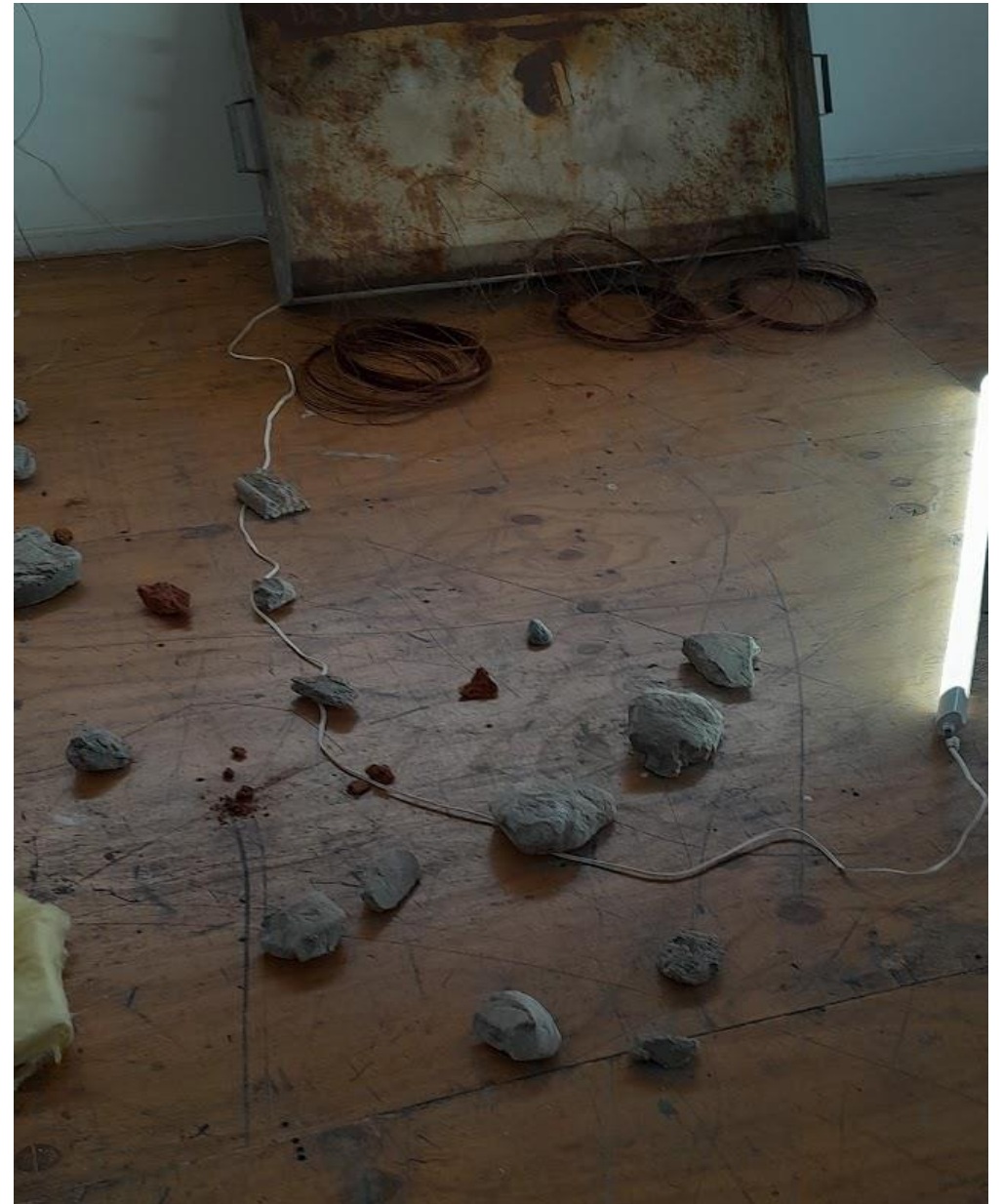

Fig.12 Javier Machuca S. Detalle obra "Después de todo" (II), 2023.

“Después de todo” busca explorar la relación entre la memoria, la biografía, y la construcción de la identidad a partir de restos del pasado. Como mencioné anteriormente, en cuanto a mi trabajo, pienso en la memoria como un elemento que tiene la posibilidad de desvanecerse, perder fragmentos que debilitan su estructura, pero que guarda sedimentos que permiten reconstruir acontecimientos que constituyen un mapa de la memoria a través de conexiones temporales.

La obra consiste en una representación visual de las distintas rutas mentales registradas, las cuales tienen como destino evidenciar las interpretaciones cambiantes de los recuerdos con el paso del tiempo, lo que demuestra lo variable de la identidad a lo largo de nuestra vida y su escasa o posible carencia de linealidad a la hora de querer reproducir vivencias pasadas.

Concibo la identidad como una construcción compleja y en continua evolución, que se forma y moldea a través de una variedad de influencias, entre las cuales destacan los recuerdos. La forma en que recordamos e interpretamos eventos pasados juega un papel importante y puede generar cambios significativos en nuestra identidad, poniendo en cuestionamiento su estabilidad.

Los recuerdos no son estáticos, están sujetos a modificaciones a medida que nuestra perspectiva y comprensión del entorno evolucionan. La memoria no es una copia exacta de los acontecimientos pasados, sino que es una reconstrucción basada en nuestras emociones y experiencias actuales, donde también existe cierta parte de ficción al no conocer los eventos en su totalidad, queriendo completarlos mediante intuiciones y lo que creemos que puede haber pasado.

La capacidad de reinterpretar los recuerdos puede tener tanto efectos positivos como negativos en la variabilidad de nuestra identidad, podemos aprender lecciones y construir una identidad más sólida y consciente al explorar diferentes aspectos de nuestra personalidad, y ver la manera en que hemos enfrentado las distintas situaciones por las que hemos pasado, pudiendo ver sus resultados y las posibilidades que existen si actuáramos de otra manera. Por otro lado, esto puede ser negativo, en tanto que nuestra memoria puede ser selectiva y subjetiva, lo que significa que podemos recordar sólo ciertos aspectos de los sucesos pasados, haciendo una suerte de filtración a partir de nuestras percepciones, y como mencioné anteriormente, podemos ficcionar a partir de fragmentos de recuerdos, creyendo que las cosas fueron de cierta manera, donde nuestra perspectiva varía según cómo quisiéramos que hubiese sido tal situación.

Fig.13 Javier Machuca S. Montaje obra “Después de todo” (III), 2023.

Evocación de la materia (Decisiones materiales en obra)

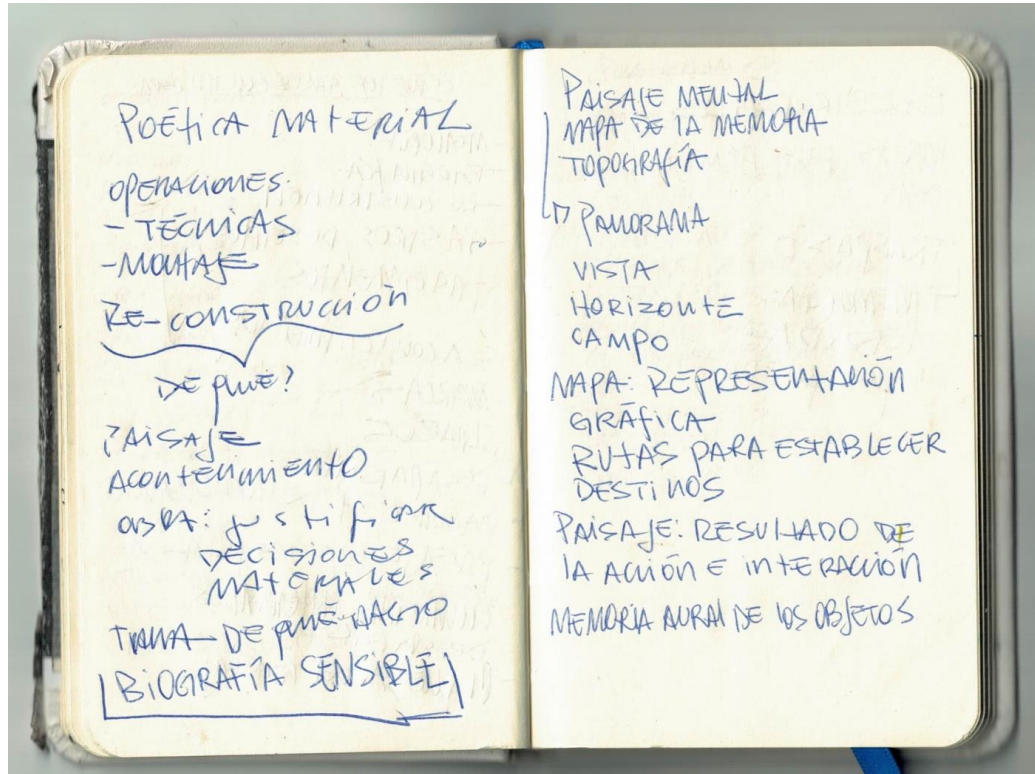

Fig. 15 Anotaciones proceso de obra.

Desde fines del año 2021 me he interesado en trabajar a partir de materiales recolectados, en su mayoría deteriorados, los cuales yo podía intervenir y trabajar para complementar la estética en que quería desarrollar mi obra. No fue hasta principios del 2022 en que comencé a interesarme realmente por los materiales y su procedencia, ya no era solo por gusto estético, sino que me atraía la historia del material y las consecuencias que lo llevaron a ser en su momento un material de desecho. Ver estos materiales como un objeto de valor, los cuales cargan con historia, una historia desconocida, pero que no pierde su importancia, ya que mi intención al usar estos materiales es establecer una relación con las personas, incluyéndome. Esta asociación se puede ver desde el punto de vista del olvido y el ser o sentirse ignorado, ser invisible y poco relevante para el entorno. También está la relación entre el porqué de su estado de desecho, cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a convertirse en eso, así mismo sucede con las personas, al conocer cierto estado de estas, pero desconocer su historia y lo que pasó para ser como es en la actualidad, de esta forma veo los objetos deteriorados como materiales que pueden evocar memoria y dar forma a nuestra comprensión del pasado y el presente.

Esto me remite a la manera en que Andrea Giunta, en su texto llamado “¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?”(2014) se refiere al ejercicio de recorrer la ciudad y recolectar objetos en el trabajo de Jorge Macchi. “En éstos recogió materiales dispersos (objetos, papeles, textos, sonidos) que hay que sacar con cuidado de una caja para investigarlos, uno por uno, para verlos como fragmentos de existencias recogidos en la caminata por la ciudad.” (Pág. 53)

2 Giunta, Andrea. ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? (2014), P. 53

Material

En mi obra actual, me encuentro trabajando, en su mayoría, con materiales deteriorados los cuales son:

- **Fotografías antiguas** que proceden del archivo familiar, en su mayoría son imágenes de mi familia por parte de mi madre, con quienes más me he relacionado a lo largo de mi vida. En muchas de estas imágenes aparecen mis hermanos mayores en su infancia, jugando o compartiendo con otras personas, pero yo solamente salgo en una o dos fotos, lo cual me produce una sensación de pérdida, ya que conozco muy poco de mis primeros años de vida y al no tener recuerdos de esta etapa, la puedo sentir como una época borrada de mi vida. Estas imágenes me evocan nostalgia y ganas de conocer sobre esa época y esas personas, ya que por el momento solo son construcciones o imaginaciones de recuerdos y de cómo creo que pueden haber sido las cosas en ese momento.

- **Bandeja de lata oxidada.** Este material es importante viendo su materialidad y las posibilidades de ser intervenido, y cómo afectarían mis acciones sobre este con la intención de deteriorarlo. El deterioro puede ser por acción del tiempo y el ambiente, pero también puede ser ocasionado o acelerado mediante la intervención humana. Este objeto lleva grabada en su interior la frase “Después de todo”, la que hace alusión a lo antes mencionado, que es el tiempo y el deterioro, sobre cómo, al final de todo nos transformamos solamente en vestigios de nosotros mismos, somos lo que dejamos y nos mantenemos presentes mediante objetos, archivos y documentos, los que son los encargados de mantener nuestro recuerdo vivo, asimismo es que con esto busco mantener mi memoria presente en mí, para conocerme e invitar al espectador a reflexionar a partir de este pensamiento, buscar en su propia historia las respuestas ante dudas de su existencia.

- **Alambre oxidado y lana aislante,** fueron seleccionados pensando en establecer un modo de conexión o relación entre los elementos que constituyen la obra. Al tratarse de una suerte de mapa o atlas de la memoria, los elementos dispuestos en cualquier posición carecen de sentido o correspondencia entre unos y otros al estar por separado, por esto, dichos materiales se despliegan por toda la obra, con el fin de sentar las rutas que se recorren en la mente para comprender el pasado. También cada uno de estos materiales tiene su propio motivo, el alambre responde a esta conexión al pasado, un material que representa el enlace o encadenamiento con mi propia historia, que no he podido soltar. Por otro lado, la lana aislante, como su mismo nombre lo dice, sería usada en símbolo del concepto que originó todo el ejercicio que he desarrollado estos años: la timidez, lo que trae consigo un aislamiento involuntario, pero forzado por mí mismo.

- **Piedras/sedimentos,** recogidos de una demolición a causa de un incendio, estos restos de un objeto, materializan aquellos fragmentos de eventos pasados, como sedimentos de la memoria, los que no nos permiten comprender o construir el objeto en su totalidad, ya que faltan partes importantes de este y que se perdieron en algún momento, por lo que solo se transforman en un cúmulo de recuerdos, sentimientos y sensaciones sin un contexto, pero que serían una herramienta para ser interpretados como ejercicio de reconocimiento del pasado, indagar en residuos de la memoria, detalles casi olvidados que podrían ser piezas clave en esta reminiscencia.

- **Televisor,** tiene la función de mostrar lo borroso y confuso que puede ser la memoria. La pantalla se presenta sin señal, revelando una imagen perdida y con total distorsión, evidenciando la posibilidad de perder ciertos recuerdos y acontecimientos de nuestra vida, como una bruma donde se desvanece nuestra memoria.

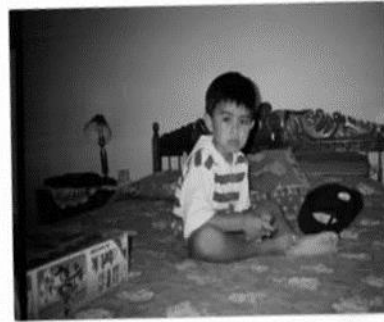

Fig.16 Fotografías de archivo personal.

Rememorar en acciones (Operaciones para desarrollar la obra)

Desde que comencé a trabajar en Taller Central, mi trabajo se ha centrado principalmente en la exploración material, buscando diversas técnicas y medios para representar ideas relacionadas al tema mencionado en un principio, la timidez, tema surgido como si hubiera una necesidad o deuda con exteriorizar lo que la timidez significa en mí y la forma en que se ha manifestado a lo largo de mi vida. Mis ejercicios, a lo largo del tiempo, me han ayudado a formar un cuerpo de obra, donde las distintas exploraciones tanto temáticas como materiales han ido forjando una forma de comunicación o un lenguaje, que desde un principio se ha tratado de evidenciar sensaciones a partir de mi personalidad y experiencia de vida, mediante el dibujo y las palabras, etc. Utilizar materiales deteriorados y ensamblarlos, junto a fotografías antiguas, es una forma de evocar el pasado, pretendiendo volver la vista atrás y rememorar recuerdos y emociones con objetos y momentos pasados buscando así situar en un lugar cada fragmento de un acontecimiento. Grabar o registrar en distintos medios, imágenes repetitivas de una época de mi infancia a modo de representación de esta constante vuelta atrás, la ya mencionada búsqueda incesante, donde se repiten eventos de cierto periodo de mi vida explorando distintas perspectivas y formas de ver lo sucedido, es por esto que algunas de estas representaciones, si bien son la misma imagen, cada una tiene una modificación con pintura blanca, un borrón, o mancha, que muestra esta filtración que se hace al recordar, cómo al ver desde un punto, evadimos otro y así constantemente, demostrando así la variabilidad de nuestra memoria, es decir, la carencia de una narrativa lineal al momento de evocar recuerdos.

Fig. 19 Nueve litografías en poliéster con imagen de archivo personal

Fig.20 Javier Machuca S. Detalle obra “Después de todo” (III), 2023.

La televisión es un medio que surgió en el proceso de trabajo, que tengo planeado utilizar como herramienta de reflexión, utilizar el movimiento, la pérdida de imágenes para evidenciar la presencia del deterioro en la memoria, representar el daño y el olvido, las marcas que quedan y los fragmentos que rondan a través de los recuerdos, los que pretenden establecer conexiones entre ellos para generar nuevas conclusiones sobre lo pasado y el presente, tratar de hacer visual el momento de intentar recordar, de intentar construir acontecimientos a partir de sedimentos, pequeños restos de vivencias que tienden a perderse y borrarse. Al utilizar la visualidad de una televisión sin señal, donde toda imagen se pierde, se deshace, transformándose en una suerte de niebla, de esta manera se busca representar el paisaje mental, donde existe una gran bruma que no permite recordar y comprender las vivencias y su influencia en mí, por lo que se necesita un ejercicio de búsqueda entre esta nube de confusiones para conseguir algún indicio o destello de lo que se quiere encontrar.

La instalación es una técnica que estoy utilizando desde principios de 2022, y que comencé a utilizar al sentir que lo que quería poner en obra no era suficiente para dos dimensiones, quería que la sensibilidad o sensaciones que quería desplazar se transformaran en un elemento material que pudiera tocar y sentir su forma, tal como lo sentía yo, pero tratando de hacerlo visible y tangible, permitiendo que sea percibido de una manera clara, sin necesidad de recurrir obligadamente a lo pictórico para representar lo que quería. Además, la instalación me ha permitido crear una atmósfera en el espacio en que

muestro mi trabajo, con la intención de evocar las sensaciones que experimenté en algún momento, como la frialdad, soledad, etc. Utilicé tubos fluorescentes con tonalidad fría, que iluminan el espacio, pero que brindan una sensación de estar en un lugar incómodo y de no pertenencia, representando forma que recuerdo, que sentía y que quedó marcado en mí al estar en lugares que no eran parte de mi entorno seguro o cómodo. En ese sentido, he tenido como referente constante la obra del artista francés Christian Boltanski (1944-2021), donde tanto los objetos como la atmósfera que se genera a partir de estos cumple un rol muy importante. La obra “The storehouse” (1988), consiste en una instalación que contiene siete fotos iluminadas de niñas sobre un bloque de cajas de galletas oxidadas y deterioradas, apiladas una sobre otra. Esta obra se convierte en referente desde la perspectiva del uso de la memoria y la atmósfera, y cómo los objetos al ser tratados de cierta forma, evocan nostalgia, aun así cuando no sabemos el real origen de las fotografías y su relación con las cajas, pero la visualidad de estos elementos dispuestos de esa manera y con esa estética los convierte en un objeto de remembranza de una historia desconocida, donde no hay especificidad en el relato, pero la obra da el paso para ficcionar sobre la narrativa de esta composición.

Fig.22 Christian Boltanski (1988) *The storehouse* (Impresiones en geltatina de plata, lámparas eléctricas y cajas de galletas de hojalata que contienen fragmentos de tela). Museo de Arte Moderno de Nueva York.

El montaje de esta obra no está sujeto a un orden específico, puede estar en constante evolución y cambio, ya que, al tratarse de un mapa o atlas de mi propia memoria, esta con el paso del tiempo puede cambiar, al ser variable la forma en que se recuerdan ciertos acontecimientos. Los elementos dispuestos y ordenados en la instalación pueden reordenarse, generando así nuevas conclusiones e información que puede ayudar a comprender el pasado, un espacio temporal donde se entrelazan las experiencias y los recuerdos. También se pueden sumar o restar elementos, a medida que varía la importancia de cierta parte de la obra, y ayuda a formar un relato a partir de los distintos acontecimientos presentados en el proyecto. Tomé como referente el método investigativo de Aby Warburg con su, “Atlas Mnemosyne”, iniciado en 1924, donde se utilizan paneles con elementos visuales que aportan y ayudan activar la memoria, mediante la relación de los signos y símbolos que se repiten a lo largo de la historia del arte del mundo, con un ejercicio constante de re distribución de sus componentes para generar nuevas reflexiones y establecer conexiones para ver así este objeto como una herramienta de conocimiento infinito que produce frecuentemente nuevas relaciones. También lo conecto con mi proyecto al mostrar la importancia e influencia de la memoria para la construcción de narrativas, en mi caso personales y en el de Warburg colectivas y culturales, y de esta manera invitar o evocar una reflexión a partir de los distintos elementos y la forma en que se encuentran dispuestos en el espacio.

Fig.23 Aby Warburg, “Atlas Mnemosyne”, 1924 – 1929

Volver al origen (Conclusión)

El ejercicio de explorar y examinar la propia identidad conlleva un gran trabajo y reflexión constante. He intentado, bajo una mirada introspectiva, interpretar o entender mis acciones y relaciones con mi entorno, también poniéndolas en contexto de los acontecimientos por los que he pasado a lo largo de mi vida. Teniendo como base o principio de mi exploración a la timidez, un problema que me ha acompañado desde mi infancia hasta la actualidad, donde he podido reconocer que hay sensaciones y sentimientos que no han cambiado con el paso del tiempo. La misma sensación corporal que desde mis siete años ha estado presente en mí en momentos en que la soledad aparece, darme cuenta de lo desapercibido que he pasado, lo poco que he podido decir y ser escuchado, sentirme ignorado y por consiguiente invisible, donde el cuerpo y la mente se retraen, aislados del resto, pero compartiendo el mismo espacio; una constante que no desaparece y que me ha marcado de manera negativa, teniendo muchos intentos de cambiarlo, sin resultados visibles.

Pero a medida que pasa el tiempo he notado un desarrollo personal en mi trabajo, buscando canalizar y dar forma a mis emociones dentro de mis ejercicios, en un proceso de constante evolución, que no solo trata de mostrar una realidad visual, sino también evidenciar la complejidad de mis sentimientos. Donde he tenido distintas perspectivas de un mismo asunto u origen. Esta introspección a partir de la timidez da cuenta de la evolución que puede tener una idea o pensamiento, teniendo claro la gran influencia de la forma en que interpretamos el pasado, tratando de comprender mi presente, en

otras palabras, también se podría decir que trato de entender mi historia personal usando esta misma como principal herramienta. Rainer María Rilke, en su texto “Cartas para un joven poeta”(1929), aconseja a un joven artista en búsqueda de su propia identidad artística, un camino de autoexploración, “camine hacia sí mismo y examine las profundidades en las que se origina su vida ... ninguna experiencia ha sido demasiado pequeña, y el más diminuto acontecimiento se revela como un destino” . Las frases citadas generan ruido en mí, ya que como mencioné antes, el asunto de mi trabajo ha surgido por una necesidad, de cierta manera el insistir en una temática tan personal e íntima ha sido una exploración constante, en la que busco dentro de mí una forma de exteriorizar y mirar desde afuera la manera en que siento y percibo mi vida.

3 Rilke, Rainer. Cartas para un joven poeta, 1929, p. 4

4 Ibid. p.8

Montaje Final (11/ 01/ 2024)

Bibliografía

- Elizondo, V. (2020) CONTRA EL HISTORICISMO: ATLAS MNEMOSYNE DE ABY WARBURG EN HAUS DER KILTUREN DER WELT. <https://a-desk.org/spotlight/contra-el-historicismo-atlas-mnemosine-de-aby-warburg-en-haus-der-kulturen-der-welt/>
- Ramos, M. (2021) Christian Boltanski: Me hago preguntas que son totalmente universales, que están ahí desde el origen de los tiempos. <https://prodavinci.com/christian-boltanski-me-hago-preguntas-que-son-totalmente-universales-que-estan-ahi-desde-el-origen-de-los-tiempos/>
- Bertoni, C. (1986) Capítulo I. En “El cansador intrabajable (II)”. Ediciones del ornitorrinco. MC0045776.pdf
- Rilke, R. (1929) “Cartas a un joven poeta”. Fundación Carlos Slim. <https://cdna.pruebat.org/recursosTest/recursos/libros/pdf/cartas-a-un-joven-poeta.pdf>
- Giunta, A. (2014) ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?. Fundación arteBA. <https://historiadelarteylacultura2012.files.wordpress.com/2012/03/giunta-2014-cuando-empieza-el-arte-contemporaneo.pdf>