

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Escuela de Artes Visuales

Presentación artística

REMINISCENCIAS

Previo a la obtención de Título de:

Licenciado en Artes Visuales

Autor:

Jhon Jairo Cepeda Chicaiza

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2020

Declaración de autoría y cesión de derechos de publicación del trabajo de titulación

Yo, Jhon Jairo Cepeda Chicaiza, declaro que el desarrollo de la presente obra es de mi exclusiva autoría y que ha sido elaborada para la obtención de la Licenciatura en (nombre de la carrera que cursa). Declaro además conocer que el Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de las Artes en su artículo 34 menciona como falta muy grave el plagio total o parcial de obras intelectuales y que su sanción se realizará acorde al Código de Ética de la Universidad de las Artes. De acuerdo al art. 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad E Innovación* cedo a la Universidad de las Artes los derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, para que la universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando su uso sea con fines académicos.

Firma del estudiante

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.

Miembros del tribunal de defensa

Eduardo Albert Santos
Tutor del Proyecto Artístico

Ilich Castillo
Miembro del tribunal de defensa

Armando Busquets
Miembro del tribunal de defensa

Agradecimientos:

Agradezco a Dios por ser mi escudo y mi fortaleza, por levantarme cuando estuve a punto de dejarlo todo, por ayudarme a seguir adelante y demostrar que junto a Él todo es posible.

Dedicatoria:

A Luis, María e Ivan, los más importantes y valiosos de mi vida, esto es por y para ustedes, los amo.

A Ilich, Albert y Busquets, quienes me guiaron como artista, a quienes considero y puedo llamar amigos en este mundo del arte.

A Melina, por esperarme y soportarme durante mi vida universitaria, ahora ya podremos casarnos; te amo.

Resumen

La exploración en la memoria y recuerdos personales se dan a través del análisis e investigación en el campo de la neurociencia, el cual llamó mi atención por los distintos tipos de memoria que existen en el ser humano y en como los recuerdos se producen y pueden ramificarse ante la presencia del olvido.

En mi interés por el medio audiovisual, e instalaciones; son utilizados como técnicas de representación e investigación, los cuales me han llevado a construir de alguna manera “una nueva memoria, un nuevo recuerdo, un nuevo olvido”.

Reminiscencias, consiste en revelar la mayor parte de mi memoria personal, en donde sobreabundan recuerdos violentos, experiencias que han transcurrido con el tiempo y que de alguna manera son un efecto producido en mi carácter o distintas maneras de apreciar todo aquello que me rodea. Es así como mi intención se basa en ejercer una búsqueda donde examino e indago como si de una lupa se tratase, para obtener recuerdos que a partir de mi percepción y distintas metodologías; creo nuevas figuraciones, que no necesariamente deba descifrar el espectador sino más bien generar interrogantes que nacen de una memoria que carece por completo de un registro físico.

Palabras Clave: Memoria, Recuerdo, Neurociencia, Olvido.

Abstract

The exploration in memory and personal memories is given through analysis and research in the field of neuroscience, which called my attention to the different types of memory that exist in the human being and how memories are produced and can branch out in the presence of oblivion.

In my interest in the audiovisual media, and installations; are used as techniques of representation and research, which have led me to build somehow "a new memory, a new memory, a new oblivion.

Reminiscences, consists in revealing most of my personal memory, where violent memories abound, experiences that have passed with time and that somehow are an effect produced in my character or different ways to appreciate everything around me. This is how my intention is based on exercising a search where I examine and investigate as if it were a magnifying glass, in order to obtain memories that from my perception and different methodologies; I create new figurations, which the spectator does not necessarily have to decipher but rather generate questions that are born from a memory that completely lacks a physical register.

Keywords: Memory, Remembrance, Neuroscience, Oblivion

ÍNDICE GENERAL

I. INTRODUCCIÓN	10
1.1 Motivación del proyecto.....	10
1.2 Antecedentes	11
1.3 Pertinencia del proyecto	17
1.4 Declaración de intenciones	19
II. GENEALOGÍA.....	20
2.1 La memoria, Facundo Manes	28
2.2 El olvido, Jorge Luis Borges	29
2.3 Arte y Archivo, Ana María Guasch.....	31
III. PROPUESTA ARTÍSTICA	32
3.1 Obras.....	33
3.2 Proyecto expositivo	45
3.3 Registro Proyecto expositivo	51
IV. EPÍLOGO.....	56
V. BIBLIOGRAFÍA.....	57

ÍNDICE DE IMAGENES

Fig. 1 Con buena letra, Instalación, libros y rosas, medidas variables. 2011	12
Fig. 2 Con buena letra, Instalación, video, medidas variables. 2011	12
Fig. 3 Margarita y José Luis, Vestigios de una duda, instalación, pintura, ...	13
Fig. 4 De la serie Blumenmuster, acrílico y óleo sobre lienzo, 70 x 60cm. 2015	15
Fig. 5 El barrio, instalación, 22 bloques de madera, medidas variables. 2014	16
Fig. 6 Confess, video. 1993-1994	21
Fig. 7 Autel de Lycée de Chases, instalación. 31 cajas de metal, 6 fotografías, ...	22
Fig. 8 De la serie Sobre huellas, óleo sobre tela. 2013	24
Fig. 9 La destrucción de padre, escultura. Látex, yeso, madera, tela y luz roja, ...	26
Fig. 10 Traslacion III / Strafsachen, instalación, sistema de traducción mecánica, ...	27
Fig. 11 Una y otra vez, boceto. 2020	33
Fig. 12 Puntos de expresión, boceto. 2020	34
Fig. 13 Interrogante, boceto. 2020	35
Fig. 14 Valiente, boceto #1 de la serie LID. 2020	36
Fig. 15 Boceto #2 de la serie LID. 2020	37
Fig. 16 Boceto #3 de la serie LID. 2020	37
Fig. 17 Boceto #4 de la serie LID. 2020	38
Fig. 18 Boceto #5 de la serie LID. 2020	39
Fig. 19 Conexión digital (Arduino Uno, servomotor, sensor ultrasonido, protoboard)	40
Fig. 20 Arduino UNO	41
Fig. 21 Servomotor MG946R	41
Fig. 22 Sensor ultrasonido	41
Fig. 23 Esquema de obra Valiente	42
Fig. 24 Reminiscencias, lado frontal, 14 x 19cm. 2020	43
Fig. 25 Reminiscencias, lado posterior, 14 x 19cm. 2020	44
Fig. 26 Reminiscencias, pieza – residuo, medidas variables. 2020	44
Fig. 27 Render de espacio expositivo	45
Fig. 28 Esquema de espacio expositivo	46
Fig. 29 Render interior #1 de espacio expositivo	47
Fig. 30 Render interior #3 de espacio expositivo	47
Fig. 31 Render interior #2 de espacio expositivo	47
Fig. 32 Render interior #4 de espacio expositivo	47
Fig. 33 Render, montaje de obra Reminiscencias	48
Fig. 34 Render, montaje de obra Puntos de expresión	48
Fig. 35 Render, montaje de obra Interrogante	49
Fig. 36 Render, montaje de obra Valiente de la serie LID	49
Fig. 37 Render, montaje de bocetos de la serie LID	50
Fig. 38 Afiche de exposición	50
Fig. 39 Una y otra vez, video. 2020	51
Fig. 40 Puntos de expresión, 24 esferas intervenidas con arduino y sensores, ...	52
Fig. 41 Interrogante, colillas de cigarrillos, 200 x 160cm. 2020	52
Fig. 42 Interrogante, detalle	53
Fig. 43 Valiente de la serie LID, obra inconclusa por COVID-19	54
Fig. 44 Prototipos #2 #3 de la serie LID	54
Fig. 45 Prototipos #4 #5 de la serie LID	55
Fig. 46 Reminiscencias, 25 piezas de MDF, 14 x 19cm C/U. 2020	55

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Motivación del proyecto

“Lo recuerdo (yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto)”.¹

Funes el memorioso, Jorge Luis Borges

“La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla”.²

Facundo Manes

Desde niño crecí con figuras e imágenes fuertes; el alcohol, el cigarrillo y la violencia en el interior del hogar era constante, escuchar cada mañana discusiones de mis padres, gritos, ofensas e insultos, todos acompañados de las canciones emitidas cada mañana por la emisora Radio Cristal o Radio Canela. El sonido producido por el golpe de una puerta al cerrarse airadamente por parte de mi madre, y ver como mi padre se marchaba hacia su trabajo sin tomar en cuenta una sola palabra, era la señal de que aquel debate, había terminado.

Una pequeña parte de mi vida, que se encuentra entre mis recuerdos de manera superficial, a veces un tanto borrosas, son capaces de producir emociones. Los recuerdos forman un collage que muestran instantes llenos de sangre, moretones, arañones, llanto y culpa, provocados por la violencia.

Cualquiera podría decir que es fuerte y duro recordar o vivir todo eso; yo solo pienso que hay quienes soportan mucho más. El pasado solo es una huella, que nunca va a desaparecer pero que si se puede modelar en el presente y obtener efectos en el futuro.

Es así como nace una propuesta que reflexiona sobre mi memoria personal: en donde hay memoria existe recuerdo, donde hay recuerdo, existe olvido, donde hay olvido existe inestabilidad. Son estos fragmentos que al aunarse construyen y se consolidan en el proyecto en cuestión.

No pretendo mantener una memoria o recuerdo de mis vivencias durante mi infancia, sino más bien reconstruirla y modificarla constantemente, para que de esta manera aquellas

---

¹ Jorge Luis Borges, *Funes el memorioso*, Artificios y ficciones, Argentina, 1944, 1.

² aprendemosjuntos.elpais.com, “Seis consejos para cuidar la salud de tu cerebro: Facundo Manes”, <https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/la-vida-no-es-la-que-vivimos-sino-como-la-recordamos-para-contarla-facundo-manes/>, consultado 10 de junio del 2019

imágenes, producto de la evocación de lo ocurrido, tomen otra dirección que podría ser: simultánea, contraria o convergente.

En el proceso de modificación constante, establezco las posibles relaciones que pueden existir entre un recuerdo y las palabras, desde un procedimiento de fragmentación y vacíos, que aluden al olvido, entre la memoria y el objeto, en cómo la primera puede ser tangible a través de esculturas fabricadas, relativas a mis vivencias, dispuestas a ser descifradas-leídas.

Me planteo también “el recuerdo” como un lenguaje que sufre un proceso fragmentario a partir del gesto, en donde las palabras pierden su valor literario, pierden su significado y por lo tanto dejan de ser lenguaje, dejan de ser palabras. Resulta interesante como este juego azaroso de suprimir u omitir líneas que componen una palabra deja vacíos que provocan una interrogante, ¿Qué usos se les puede dar a aquellas partes suprimidas?, como consecuencia y en respuesta a la pregunta generada, surgen esculturas que emergen de dicciones violentas escuchadas y que pierden su sentido en el presente, por distintos colores, quitando así, aún más, el enfoque en las palabras, quedando como centro de atención estas esculturas relativas.

Es así como pienso llevar a cabo este proyecto, realizado en medios como: el video, con el cual puedo experimentar con la imagen; e instalaciones, que permitan el movimiento y la interacción activa con el espectador.

1.2 Antecedentes

Mi proyecto tiene como antecedentes obras de artistas locales que de uno u otro modo han abordado temas próximos, entre estos refiero en primer lugar a David Palacios, quien escudriña archivos familiares, los cuales atraviesan un proceso de reordenamiento, acumulación y modificación. Es así como transgrede la privacidad de aquellos, en un acto de quebrantar lo que le enseñaron a respetar sin cuestionar, ya que desde niño se sentía cohibido y vigilado por las miradas de los retratos de sus familiares y el peso burgués de su familia lo llevaban a suponerse que debía continuar aquel legado.

Su gesto de intervenir, reeditar o reelaborar objetos y recuerdos familiares, resulta violento. Como lo menciona Palacios, “es de alguna manera cerrarle la boca”,³ romper con ese yugo histórico, que de alguna manera llegó a convertirse en su conciencia. Mantiene claro que no

---

³ David Palacios, Tesis *Historia de fantasmas para adultos*, (Ecuador.), 2013, 102.

critica la historia de aquellos archivos, sino más bien, la de ejercer un poco de poder sobre ellos y otro tanto de pudor, “yo decidí qué se decía y qué no”.⁴

Fig. 1 Con buena letra, Instalación, libros y rosas, medidas variables. 2011

Fig. 2 Con buena letra, Instalación, video, medidas variables. 2011

---

⁴ David Palacios, Tesis *Historia de fantasmas para adultos*, (Ecuador.), 2013, 102.

Figura 36. *Con buena letra*⁵

En su obra *Con buena letra* (2011), se puede evidenciar la autoridad o poder que ejerce sobre estos archivos que conllevan un gran legado burgués, decidiendo qué poner, quitar o modificar. Es lo que sucede en la instalación de la obra y en el procedimiento digital que utiliza, conocido como *Datamosh*, con el que se eliminan o cortan los *p-frames* de un video digital. De esta manera se alude a la acción de cortar flores en la serie de videos que utiliza, que a su vez se van desintegrando, apuntando a esta acción de recordar, a la memoria que viene y se va.

Otro artista de mi interés es Carlos Figuera, quien, a partir de la apropiación de las experiencias de sus familiares, utiliza materiales como: archivos fotográficos, objetos, lugares, momentos, narraciones, todo esto proveniente de recuerdos, souvenir, etc.

El artista reinterpreta la memoria o recuerdo no con el afán de llevarlo a un contexto triste, lleno de nostalgia o melancolía sino más bien de quebrantar con aquello y darle un empuje de resignificación. Figueroa se plantea una idea de embrollo para así obtener o hallar bifurcaciones que le permiten provocar alteraciones en sus obras continuamente, lo cual logra alejarlo de una narración lineal.

Entre el diálogo espectador-obra, el espectador se convierte en un indagador o algún tipo de detective al tratar de analizar ya sea en sus pinturas, dibujos o instalaciones.

Fig. 3 Margarita y José Luis, *Vestigios de una duda*, instalación, pintura, alfombra, escombros, cadenas de oro. 2017

⁵ <https://vimeo.com/32350595>

En su obra *Margarita y José Luis vestigio de una duda* (2017), es interesante apreciar su forma de reinterpretar el recuerdo, memoria o historia recibida por parte de su padre y madre, quienes emigraron a España en 1999. Me llama la atención el proceso que realiza ya que profundiza en un recuerdo determinado desde una perspectiva de tiempo pasado-presente, lo cual le permite abrir una brecha en donde su procedimiento de selección resulta ser minucioso y riguroso a la hora de inquirir en aquellos recuerdos.

... imágenes movibles que se expresan como el cumplimiento de la revelación de ser soñado por un Otro distante y opaco. Soñar acá es recordar, y recordar, en este escenario, no es dibujar los detalles precisos del acontecimiento sino salir a buscar los rastros salvajes de misteriosos personajes que, en algún momento, fueron presencia familiar y hoy son la densa desaparición que alimenta el espíritu detectivesco de quien ve e interroga.⁶

En la obra, el objeto es utilizado como una extensión de aquel recuerdo como si de un souvenir se tratara y el medio pictórico como resultado o recurso visual de aquella anécdota.

La memoria como un imaginario relativo a su infancia y su obstinación en reactivar huellas del pasado, son los intereses de producción de la artista Pamela Hurtado Wedler, sus obras también giran en torno a sentimientos maternos, afectos conyugales y cuestionamientos de vida doméstica.

Pamela realiza objetos, instalaciones, pinturas, fotografías, que parten de un pasado íntimo, el cual se podría denominar como privado, que se convierte en público luego de ser intervenido en el presente y ser expuesto. Cabe mencionar que la artista al evocar en su memoria, se encuentra con la presencia de patrones florares, figuras de animales de porcelana, entre ellos: mariposas, venados, ratones, lobos, ardillas, conejos, mariposas, pájaros, que provienen de los cuentos infantiles y las visitas que realizaba a sus abuelos en Alemania.

Muchas son las tensiones que afloran en el trabajo de Pamela Hurtado, a medio camino entre el pasado y el presente, entre lo público y lo privado, así como entre lo artesanal y tecnológico. Relaciones que entretengan un discurso muy personal, en todo el despliegue de un universo referencial que, en virtud de sus prolijas apelaciones y compleja significancia, escapa a cualquier intento de interpretación única.⁷

---

⁶ Jorge Aycart, Curaduría, *Días de 1999* de Carlos Figueroa, (Guayaquil: Galería DPM), 2017, 39, <http://www.gyearte.ec/files/up/Portafolios/32-portafolio.pdf>, consultado 23 de noviembre del 2019

⁷ Banco Promerica, Pamela Hurtado, *Había una vez...*, Ediciones el Apuntador, 2013, cita de Armando Busquets, septiembre 2013

La obra *Blumenmuster*, (patrones florales - 2008), nace de uno de sus recuerdos, el cual trata de la afectación que causaban durante su infancia los colores y patrones florales que decoraban las paredes de su habitación. Ella interviene en estos patrones recordados, descontextualizándolos al proyectarlos sobre el presente, lo que determina como efecto o resultado nuevas interpretaciones en sus pinturas y fotografías.

Fig. 4 De la serie Blumenmuster, acrílico y óleo sobre lienzo, 70 x 60cm. 2015

En medio de la abstracción y el recurso digital, la artista quiteña Paula Barragán explora sus experiencias vividas, sus recuerdos e infancia a partir de sus interpretaciones, la experimentación de materiales, los cuales van tomando forma en instalaciones, pinturas, grabados, dibujos, alfombras y diseños digitales. La periodista Milagros Aguirre en relación a su proceso, describe:

Una vez abierta la Caja de Pandora el relato fluyó por si solo: emergieron transeúntes y paisajes vistos en la ruta de un autobús o la plaga de ratones que correteaban por el jardín de su

taller. Surgieron formas donde se juntan angustias y temores con la ironía, el sarcasmo y el humor.⁸

En su obra pictórica e instalativa, *El Barrio* (2014), Paula recrea el lugar donde vivía durante su infancia, a través de narraciones y registros, interpretados desde su evocación, en donde crea conexiones entre su pasado y presente para luego ser plasmados desde un plano visual abstracto.

Su obra consta de bloques reciclados, pintados con óleo y dibujados con gubias. Desde un sentido de abstracción Paula fabrica su barrio, el cual a partir de la idea de juego; el este puede modificar sus calles y parques, variando así una y otra vez, tanto en la posición de cada bloque de madera hasta la altura de cada uno de ellos.

Fig. 5 El barrio, instalación, 22 bloques de madera, medidas variables. 2014

---

⁸ paulabarragan.com, “Info”, editado por Paula Barragan, <https://paulabarragan.com/trabajo.html>, consultado 27 de noviembre del 2019

1.3 Pertinencia del proyecto

La exploración en mi memoria y recuerdos se da a través del análisis e investigación en el campo de la neurociencia. Me llama la atención los distintos tipos de memoria que existen en el ser humano y en como los recuerdos se producen y pueden ramificarse ante la presencia del olvido.

En mi interés por el medio audiovisual, e instalaciones; son utilizados como técnicas de representación e investigación, los cuales me han llevado a construir de alguna manera “una nueva memoria, un nuevo recuerdo, un nuevo olvido”. Es así, como apoyándome en los medios ya mencionados trato de abordar sucesos de mi infancia, dejando de lado una descripción directa, que es de alguna manera lo que realiza Palacios.

Es interesante cómo aborda este artista cada archivo familiar y la minuciosa lectura que le da a cada uno de ellos, sin embargo, en mi propuesta pretendo hacer uso de las palabras escuchadas dentro del hogar durante mi infancia, para luego incurrir en ellas como un gesto del olvido.

Partiendo desde su muestra expositiva *Historia de fantasmas para adultos*, me distancio de este antecedente en las acciones y relaciones de poder, transgresión y violencia que ejerce sobre los archivos familiares y que aluden a ese acto de deshecho, despojo o liberación de su herencia familiar, así pues mi intención parte desde las acciones y relaciones entre memoria y objeto, recuerdo y palabras, y olvido de mi infancia, que son puestas en escena con cierto grado de dificultad a la hora de interpretarlas.

Por otra parte, en Carlos Figueroa me resulta interesante el modo de apropiarse de las anécdotas de sus familiares, ya que, a partir de estas historias contadas, pasadas, etc. Él las imagina no desde el lado de quien lo vivió, sino más bien desde su presente, lo cual hace que el proceso de reinterpretarlo y modificar aquella anécdota fluya. Mi distanciamiento con este antecedente se produce en el modo de abordar los recuerdos. En su caso, realiza una apropiación y reinterpretación de los recuerdos, anécdotas y experiencias de sus padres. Yo, en cambio, parto de mis propias vivencias, aunque a futuro no descarto emplear no solo las mías, sino también las de mis familiares.

En relación con el ejercicio de evocar, la artista Pamela Hurtado aborda una memoria episódica que se refiere, en donde y cuando ocurrió aquel suceso o hecho, es un contenido en el que guardamos una aproximación; pero me alejo por completo en el modo de llevar a cabo visualmente aquel recuerdo. Mientras la artista lo hace a través de la pintura que, a pesar de

sufrir alteraciones, continua una línea descriptiva; mi postura se basa en no continuar o mostrar evidentemente mis recuerdos a través de otros medios como video e instalación.

Cabe mencionar que existe otra locación a tomar en cuenta, debido a que los recuerdos de Pamela se originan en una infancia apacible y libre de tensiones; mis recuerdos nacen desde un signo de violencia, crueldad y dolor; lo que, en efecto para Pamela, aterriza en una imagen suave y agradable, mis evocaciones recaen con mayor dureza e intensidad.

La obra de Paula Barragán contribuye o se asemeja a mi trabajo en el sentido de abstracción que proviene desde las experiencias y recuerdos; es evidente que los procesos son distintos, debido a las constantes experimentaciones que realiza en cada una de sus obras. Puedo observar, que el distanciamiento en relación a la abstracción, no se centra o se marca básicamente en aquella experiencia o recuerdo, sino más bien en las distintas experimentaciones de materiales, que son las que la producen; mientras que, desde mi proceso, la abstracción parte desde los fragmentos que logro obtener luego de recordar un suceso en particular y que desembocan en instalaciones, los mismos que nacen de previos dibujos.

Luego de este breve estudio e indagación de mis antecedentes he tratado de ir más allá, no pretendo ahondar específicamente en aquellas imágenes recordadas o imaginadas, sino más bien verme inmerso en este sentido de pasado-presente, el cual me ha llevado al campo de la memoria, el recuerdo, el olvido y archivo.

Es así como me interesa abordar o establecer una relación entre la memoria y objeto, ya que la memoria es un campo que se expande a medida que pasa el tiempo, y que a su vez va dejando huellas que se van modificando constantemente, mientras que el objeto es capaz de perdurar en el tiempo.

También me interesa la relación entre recuerdo y palabras, ya que el recuerdo se va innovando una y otra vez al momento de producirse la acción de recordar, tal y como sucede con las palabras; estas se van innovando de acuerdo al tiempo y lugar en el que se encuentran, dándole así a esta relación una puerta amplia en donde recuerdo y palabra se expanden a tal punto que, al momento de ser aunados proponen interrogantes divergentes.

1.4 Declaración de intenciones

El proyecto consiste en revelar la mayor parte de mi memoria, en donde sobreabundan recuerdos violentos, experiencias que han transcurrido con el tiempo y que de alguna manera son un efecto producido en mi carácter o distintas maneras de apreciar todo aquello que me rodea. Es importante mencionar que los traumas estuvieron presentes, ya que mi espacio llegó a convertirse en un ciclo, en donde la coacción era el punto de partida y de llegada.

Mi intención es ejercer una búsqueda en mi memoria, donde: examino, indago como si de una lupa se tratase, para obtener recuerdos que a partir de mi percepción y distintas metodologías; crear nuevas figuraciones, que no necesariamente deba descifrar el espectador sino más bien generar interrogantes, de que si aquello que pueden observar es el producto del olvido en la memoria.

A partir de dibujo y esquemas puedo decir que logré encontrar una solución para ordenar y abordar mis intereses. Resulta increíble como una figura puede llegar a convertirse en una pieza de gran escala; cómo un objeto o estructura pueda nacer del dibujo; cómo el lenguaje puede ser tomado y modificado por el gesto del olvido o como la experiencia se puede alterar por medio de la percepción.

A su vez utilizo la multimedia como una herramienta en donde a través de la experimentación creo una composición del “yo”, de mi interior, que refleja las constantes oscilaciones de mi memoria.

Para llevar a cabo mis intenciones en el proyecto *Reminiscencias*, he desarrollado cinco preguntas:

¿Qué sentidos activan en el espectador aquellos movimientos provenientes de un recuerdo o memoria personal en estas esculturas?

¿Hasta qué punto mis recuerdos y memorias se tornan públicas o privadas?

¿De qué manera se puede expresar algo tan cambiante y fluido como la memoria en la escena artística, en referencia al mundo del arte?

¿Cómo logro que mi proyecto fundado en los recuerdos y memorias personales operen entorno al giro lingüístico, ya que hago uso del lenguaje y sistemas de enunciación?

¿En qué medida los medios utilizados (video, instalaciones, esculturas) son pertinentes para contar la vida que he vivido desde mis memorias?

II. GENEALOGÍA

Dentro de mi investigación se encuentran artistas que no necesariamente abordan por completo mis intereses, pero son muy importantes para el desarrollo de mi propuesta.

Entre ellos se encuentra la artista inglesa Gillian Wearing, quien, a través de la fotografía, video y escultura, reflexiona sobre la identidad, condición humana y emociones.

Sus obras se centran en parientes y amigos de quienes escudriña las dinámicas familiares, mientras que, otra parte de su trabajo se centra en desconocidos: indigentes que pueden ser hombres, mujeres o niños; personas víctimas de abusos.

Me interesaba la idea de estar genéticamente conectada a alguien, aun siendo muy diferentes. Realmente, hay algo de mí en todas esas personas; estamos conectadas, pero somos muy diferentes.⁹

Gillian además investiga campos que se relacionan con la vida pública y privada; juega con la relación entre ficción-realidad, espectador-artista, evidente-oculto. Abordar y trabajar sobre todos estos puntos, tiene como resultado la revelación de entes ocultas que podrían asociarse claramente a un concepto como el psicoanálisis, ya que sus obras son capaces de producir inquietantes catarsis en las personas participes de sus obras.

---

⁹ [ecured.cu/Gillian_Wearing](https://www.ecured.cu/Gillian_Wearing), “Gillian Wearing, Análisis de su obra”, https://www.ecured.cu/Gillian_Wearing, consultado 15 de marzo del 2020

Fig. 6 Confess, video. 1993-1994

La obra *Confess*, se comprende de varias personas encubiertas por distintas máscaras, quienes expresan deseos inconfesables, que van desde abusos hasta homicidios. En su obra, la máscara es un factor muy importante ya que es capaz de lograr revelar una verdad, una verdad que a su vez genera interrogantes, tales como: ¿Es real o falso aquella veracidad? ¿Proviene desde una sensibilidad reservada o superficial? Lo que sí podría quedar claro, es que funciona como un medio de liberación del “yo”.

A partir de su trabajo me interesa el vínculo que logra crear entre ella y las personas que participan en su obra, ya que resultaría complicado que las personas se “confiesen” sabiendo que todo quedaría registrado. Además, es sugestiva la metodología que lleva a cabo al momento de utilizar máscaras como un medio protector y revelador.

La máscara se convierte en una ficción sobre el individuo y a su vez es una vía de verdad; con la anulación de la máscara todo lo alcanzado se tornaría opuesto.

Lo que la gente proyecta como máscara humana es evidentemente distinto a lo que ocurre en su interior. Siempre existe una disparidad y eso es lo que me interesa.¹⁰

Mi aproximación con este referente se halla de algún modo en el producto de sus obras, al tomar tópicos como: la identidad y puntos familiares; acompañados de distintos puntos

---

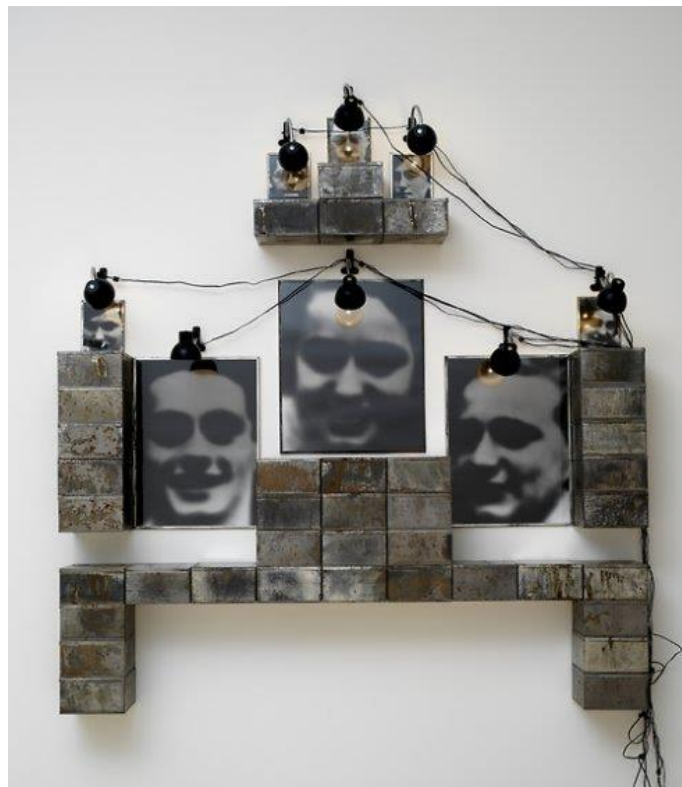
¹⁰ oscarenfotos.com, “Gillian Wearing: Viaje al fondo de la identidad”, <https://oscarenfotos.com/2013/04/14/gillian-wearing-viaje-al-fondo-de-la-identidad/>, consultado 15 de marzo del 2020

(catarsis, revelación de una verdad) que hacen referencia al despojo o liberación de recuerdos y memorias de mi infancia, y que a su vez logro desarrollar en ciertas obras de mi propuesta artística.

Otro artista referente es Christian Boltanski (1944, París), creció en la posguerra rodeado de sobrevivientes del Holocausto, quienes contaban historias de la guerra y de las deportaciones. Es así como al escuchar todos estos sucesos a lo largo de su infancia, se crea una especie de trauma, que es el motor en sus inicios al momento de producir sus obras artísticas.

Utiliza la fotografía, objetos e instalaciones que parten de fuentes comunes, efímeras y anónimas. Su trabajo está abierto a las múltiples interpretaciones por parte de los espectadores. Es muy interesante como un objeto tiene la enorme capacidad de evocar en la memoria sin la necesidad de una previa intención o narrativa.

El modo de abordar archivos, retratos escolares, periódicos y álbumes familiares es sugestivo, ya que actúan como vestigios o testigos de memorias colectivas y memoria individual.

Fig. 7 Autel de Lycée de Chases, instalación. 31 cajas de metal, 6 fotografías, 6 lámparas de escritorio con clip, medidas variables. 1988

Sobre una plataforma construida por cajas de hojalata para galletas, se encuentran fotografías escolares de alumnos de una escuela secundaria vienesa para estudiantes judíos, acompañadas de lámparas que las iluminan y que a su vez las ocultan. Parece ser una simple instalación, pero el gesto de iluminar una fotografía, el usar latas oxidadas que insinúan el paso del tiempo y sobre todo el uso de fotografías de niños con una identidad anónima, niños que formaron parte de una época en la que el mundo era dominado por la guerra y persecución, aluden a una emoción histórica y a su vez a la memoria que puede ser individual o colectiva, de tal manera que el evocar en ella resulta en cierto punto catastrófico.

Me llama mucho la atención el producto de sus instalaciones, como logra ordenar e incorporar cada pieza necesaria, me hace imaginar el riguroso proceso de selección y las numerosas pruebas que tuvo que realizar previo al montaje final de su obra. Mi aproximación con este referente se encuentra en el medio utilizado, con la diferencia de que en lo personal pienso utilizar la instalación no para provocar en el espectador diversas interpretaciones sino más bien interrogantes.

Por otra parte, debo nombrar al artista mexicano Javier Areán, quien adopta una base fundamental que parte de dos puntos: la memoria e identidad, los cuales son vinculados a fenómenos relacionados con el espacio como exilio y los lugares de la infancia. Es así, como Areán explora en los recuerdos, memorias y eventos significativos para luego experimentar en ellos, a través de la apropiación y reivindicación, los cuales son representados por medio de la pintura.

Areán define como post-memoria todo aquello relacionado con la memoria de la ausencia, memoria que no vivimos y memoria que nunca viviremos, todo esto como producto al momento de indagar en los recuerdos y archivos históricos. La documentación e investigación son importantes ya que los utiliza como estrategia interdisciplinaria, lo cual además de mantener un soporte pictórico, mantiene una base conceptual.

Pienso que la pintura debe surgir a partir de un cuestionamiento sobre su propia naturaleza y su relación con el entorno histórico, social y cultural del momento en que se encuentra. Me interesa construir imágenes que logren detonar preguntas sobre un contexto determinado en el presente.¹¹

---

¹¹ Cargocollective.com, Javier Areán, <https://cargocollective.com/arean/Acerca-About>, consultado 15 de octubre del 2019

Fig. 8 De la serie *Sobre huellas*, óleo sobre tela. 2013

En su proyecto *Sobre huellas* (2013), se puede notar que recae sobre un evento histórico como la guerra civil española, debido a que su abuelo fue un piloto republicano en este enfrentamiento, quien fue recluido en los campos de concentración en Francia y luego expulsado por los fascistas. Después de toda esta travesía su abuelo llega a México para nunca más volver a España.

Areán indaga este evento a partir de las palabras de su abuela, “sí, eso de los campos fue muy duro”¹², era lo que siempre escuchaba ya que, desde su infancia, este era un tema lleno de traumas en el interior de su familia.

Reivindicar, investigar y explorar en los recuerdos, archivos y documentos de aquellas personas participes de esta guerra civil hacen que aquello que inicio como un interés personal terminara siendo una memoria colectiva.

Resulta interesante la travesía que realiza al momento de obtener información, en cómo cada historia o archivo genera o despierta otros sentidos que terminan uniéndose para luego construir nuevas narrativas, que incluso pueden variar un poco a causa de una memoria que se vuelve inestable al momento de evocar, a lo que este artista denomina como post-memoria.

Mi aproximación con este referente se encuentra en topar temas como; la memoria en mi caso y post-memoria en el caso de Areán, esto se debe a la experiencia que tanto él como yo

---

¹² Youtube.com, Entrevista con Javier Areán en Galería VIP, México, febrero, 2014, <https://www.youtube.com/watch?v=MICO82on4RM>, consultado 17 de octubre del 2019

vivimos. Areán parte desde una memoria ajena a él y que va mutando, debido a los distintos relatos que encuentra en el camino de su investigación. El artista mexicano parte desde una memoria que no vivió y que “nunca vivirá”, sin embargo, mi postura nace desde una memoria que viví y que “nunca más viviré”.

Los traumas, los miedos, la ira, los secretos, son algunos de los temas que para la artista francesa Louis Bourgeois, son recuerdos y experiencias que se convierten en relatos personales, además explotó algunos contenidos como: memoria, sexo, inseguridad, cuerpo femenino; de los cuales uno me resulta relevante, en relación con mi interés.

Para Bourgeois, el arte tiene un efecto curativo, es de alguna manera el sentido o efecto detonante que se produce en cada una de sus obras; la pérdida de su madre, el rencor hacia su padre, el sentirse traicionada por su tutora, a quien le guardaba un grande afecto, la pérdida de su esposo, son circunstancias muy complejas e imposibles de entender, ni en el mayor intento de empatía se lograría ahondar en aquellos sentimientos y emociones que la rodeaban.

Sus obras son totalmente autobiográficas que del campo de la memoria pasan a una imaginación, producto de su subconsciente, acompañada de los distintos materiales que llegó utilizar en sus producciones, tales como materiales orgánicos: madera, hilos, papeles; materiales reciclados: cristal, caucho, bronce; materiales rechazados por el océano, en otras palabras, se podría decir que incluso en los materiales que utilizaba eran sinónimo o especie de metáfora entre experiencia y arte.

En su obra *La destrucción del padre* (1974), crea una atmosfera siniestra, en donde confronta y evidencia de manera directa la relación con su progenitor, quien forzó a su familia a relacionarse con su amante, su tutora Sadie, a quien Louis le tenía un gran afecto.

A pesar de realizar esta obra a la edad de ocho años, después de tener una discusión con su papá; es esta su primera escultura, hecha con migajas de pan, que luego de cinco décadas Louis retoma esta obra, en donde revive los desapacibles recuerdos de su niñez que terminan en una escena parricida. Como si de un canibalismo se tratase, esta escena representa a ella, acompañada de sus hermanos, sentados alrededor de la mesa, para hacer pedazos y devorar a su padre, el cual se encuentra en el centro.

Fig. 9 La destrucción de padre, escultura. Látex, yeso, madera, tela y luz roja, medidas variables. 1974

Para Bourgeois, el propósito de su obra radicaba en la emancipación de sus sentimientos más profundos, así lo describe la artista:

Con *The destruction of the father*, el recuerdo que evocaba era tan poderoso, y tan duro el trabajo de proyectarlo hacia fuera, que [...] sentía como si efectivamente hubiese sucedido. Realmente me transformó.¹³

Debo mencionar que Bourgeois es una referente más próxima a mi interés, e incluso en la forma de abordar aquellos recuerdos que vivió durante su infancia, creando instalaciones, esculturas, dibujos, que en rigor son de excelente factura, lo cual resulta muy importante, en cada una de sus producciones, por los contenidos, los procesos y los efectos que causan en el espectador, es de alguna manera lo que en algunas de mis piezas deseo realizar.

En relación a mi propuesta, es pertinente mencionar a un referente que se apega al producto o medio utilizado en algunas de mis obras; me refiero al artista quiteño Cristian

---

¹³ historia-arte.com, “La destrucción del padre: Matar al padre”, editado por HA!, <https://historia-arte.com/obras/la-destruccion-del-padre>, consultado 29 de octubre del 2019

Villavicencio, quien cuestiona los nuevos medios (imagen audiovisual, instalaciones) y reflexiona sobre el concepto de tecnología, el conocimiento del hacer, para luego desembocar en peculiares percepciones de la realidad.

Fig. 10 Traslacion III / Strafsachen, instalación, sistema de traducción mecánica, cámara de video, monitor. 2014

Su trabajo gira entorno al arte-tecnología, como se puede observar en su obra *Traslacion III / Strafsachen*, en donde recontextualiza el lugar de la muestra. La obra trata de un dispositivo de grabación que se encuentra instalado en un sitio complicado de ser intervenido por el público. Este dispositivo se desplaza dependiendo de los movimientos realizados por los espectadores, esto lo logra a través de un mecanismo tecnológico, creado y programado por el artista.

Este sistema enlaza dos espacios diferentes que comparten la misma estructura arquitectónica pero que naturalmente se encuentran separados.

Al capturar este lugar oculto, este proyecto tiene como objetivo dar a conocer las capas de la historia que están presentes en el edificio pero que no son accesibles para contemplar y cómo se relaciona con las presencias físicas del público.¹⁴

Es de esta manera que logro crear una aproximación en el punto de utilizar los medios y recursos tecnológicos, los cuales resaltan en las exposiciones debido a la inmediata

---

¹⁴ cristianvillavicencio.net, “Proyectos, Translation III / Strafsachen. Mechanic translation system, video camera, monitor. Ars Electronica Festival. Linz Austria -2014”, http://www.cristianvillavicencio.net/00b_Proyectos.html, consultado 18 de marzo del 2020

interacción entre la obra y el espectador; espectador que logra no solo intervenir, sino también ser un factor capaz de editar dicha pieza u obra.

2.1 La memoria, Facundo Manes

En la investigación que he desarrollado, considero tres conceptos muy importantes los cuales son: la memoria, el recuerdo, olvido y archivo. Como primer criterio hago referencia al neurocientífico argentino Facundo Manes, quien en su libro *Usar el cerebro*, (2014) explica sobre la consolidación de la memoria. Parte desde un hecho que se consolida, pero que, al evocar sobre ella, la memoria se vuelve inestable, siendo en esta inestabilidad donde se agregan nuevas informaciones. Cada vez que evocamos una memoria, podemos reconstruirla, modificarla y alterarla.

Yo, mañana, voy a recordar que estuve acá. Pero si en un año yo le cuento a alguien que estuve acá y evoco esta memoria, ...se está reconstruyendo, en cierta manera, esta memoria. Y si yo le agrego información que no sucedió, después lo voy a guardar, y en dos años voy a recordar, no el hecho que vivimos hoy, sino la última vez que lo recordé.¹⁵

Para profundizar en el campo de la memoria, Manes se refiere a tres procesos; la codificación, alude a todo el ingreso y registro de información recibida a diario sin importar la actividad, lugar, espacio, etc. Para ejemplificar, son todos los eventos que en mi infancia se fueron insertando y han quedado en mi memoria; el almacenamiento, parte de la acción de guardar aquella información en la memoria, hasta que esta se necesite, partiendo desde mi interés, son todos aquellos recuerdos vividos durante mi infancia; para concluir, la recuperación de la información, es aquella que trata de restaurar o restablecer los recuerdos, cada vez que sea necesario.

En su estudio por la memoria humana, Facundo Manes nos manifiesta que nuestro cerebro trabaja en red, es decir que trabaja por medio de circuitos específicos, los cuales son distintos tipos de memoria, tales como: la memoria episódica, la memoria semántica, la memoria procedural, y la memoria de trabajo.

A partir de lo ya mencionado, hare énfasis en dos tipos de memoria; la episódica y la procedural, ya que se aproximan a mi interés. La memoria episódica se refiere al acopio y

---

¹⁵ aprendemosjuntos.elpais.com, “Seis consejos para cuidar la salud de tu cerebro: Facundo Manes”, <https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/la-vida-no-es-la-que-vivimos-sino-como-la-recordamos-para-contarla-facundo-manes/>, consultado 15 de noviembre del 2019

recuerdo de todas aquellas vivencias o experiencias ocurridas de forma particular, en el transcurso de un determinado periodo y espacio.

Es así, como partiendo de esta definición puedo compartir el contexto de una de mis obras. Un día salimos por la noche con mi hermano y mi mamá, rumbo a una fiesta, se hizo tarde y tuvimos que dormir fuera de casa. Al amanecer regresamos, yo en lo personal con el temor de que suceda lo peor. Recuerdo muy bien, aquel día en la mañana mi padre golpeo a mi mamá, y yo en el afán de salvarla, me subí en su espalda con una correa, para evitar que continuara.

Esta capacidad de prever escenarios futuros específicos podría estar estrechamente relacionada con la capacidad de recordar episodios concretos de nuestro pasado (es decir, la memoria episódica).¹⁶

Me apego de manera sutil al concepto de memoria procedural al momento de crear mis obras, ya que en esta parte se concentran todas las habilidades motoras y ejecutivas indispensables para desarrollar un trabajo. Es de esta manera que desde mi experiencia pasada tomo el accionar de aquellas habilidades en donde puedo fabricar bocetos y esquemas que fluyen libremente.

...memoria procedural que tiene que ver con la experiencia. La experiencia facilita la memoria. Por ejemplo, una persona con alzhéimer no sabe qué es un tenedor o un cuchillo, pero puede comer, porque tiene mucha experiencia en el hábito de comer. O cuando andamos en bicicleta. Uno está pensando en otra cosa pero, naturalmente, la memoria procedural está funcionando y podemos darnos el lujo de mirar el paisaje mientras no nos caemos de la bicicleta. Es una memoria facilitada por la experiencia.¹⁷

2.2 El olvido, Jorge Luis Borges

Dentro de mi investigación, como ya sabemos la memoria sufre inestabilidades en cada evocación que realizamos, me es imprescindible nombrar un segundo concepto fundamental, el cual trata del olvido. Este tema ha sido abordado de una manera interesante por una figura clave para la literatura; el escritor argentino, Jorge Luis Borges, quien nos grafica lo importante que es olvidar, a través de su cuento *Funes el memorioso*, (1944).

---

¹⁶ Facundo Manes, *Usar el cerebro*, 4a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Planeta, 2014, 54.

¹⁷ aprendemosjuntos.elpais.com, “Seis consejos para cuidar la salud de tu cerebro: Facundo Manes”, <https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/la-vida-no-es-la-que-vivimos-sino-como-la-recordamos-para-contarla-facundo-manes/>, consultado 15 de noviembre del 2019

En esta obra Borges nos relata sobre un joven de 19 años llamado Ireneo Funes, quien luego de sufrir un accidente con un caballo queda imposibilitado y su percepción y memoria se vuelve eficaz, en consecuencia, Funes menciona, “Mas recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo”.¹⁸

En la obra mencionada aparece el personaje Ireneo, el cual pone en cuestión dos puntos, los cuales son: la capacidad de recordar y la incapacidad de olvidar. A esta capacidad la denomina como una maldición, ya que como consecuencia no podía relajarse, dormir, dejar pasar por alto lo insignificante, por ende, no podía generalizar.

Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del treinta de abril de mil ochocientos ochenta y dos y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez con las líneas de la espuma que un remo levanta en el Rio Negro la víspera de la acción del Quebracho.¹⁹

Analizando este punto debo decir que, literalmente es una maldición y si existe otra descripción más tenaz, la mencionaría; tal vez no existe o se hace énfasis en recuerdos sobre catástrofes o desgracias, porque de seguro Funes no habría muerto de una congestión pulmonar sino a causa de un suicidio.

Por lo que se refiere a olvido, es casi nulo encontrar esta palabra en la obra de Borges, debido a que la capacidad “sobrenatural” de recordar predomina. Muchos tienen por concepto de olvido, la escasa función de la memoria o una ineficiencia al momento de recordar, lo cual resulta ser sinónimo de perjuicio o desventaja.

Sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer.²⁰

El cuento *Funes el memorioso*, revela al olvido como un mecanismo esencial del aprendizaje, por lo tanto es importante indicar que debe existir un equilibrio entre memoria y olvido, ya que olvidar nos brinda la posibilidad de pensar, esta acción demanda formar ideas y representaciones; razonar, fundar vínculos entre ideas o conceptos; evaluar, valorar conocimientos o rendimiento; decidir; escoger opciones ante un asunto; por lo contrario nos

---

¹⁸ Jorge Luis Borges, *Funes el memorioso*, Artificios y ficciones, Argentina, 1944, 3.

¹⁹ Jorge Luis Borges, *Funes el memorioso*, Artificios y ficciones, Argentina, 1944, 3.

²⁰ Jorge Luis Borges, *Funes el memorioso*, Artificios y ficciones, Argentina, 1944, 4.

resultaría caótico, como lo menciona el filósofo y psicólogo Williams James: «Si recordásemos todo estaríamos tan enfermos como sino recordáramos nada».

2.3 Arte y Archivo, Ana María Guasch

Un tercer concepto que me es fundamental, es el archivo, este ha sido abordado de una manera interesante por la española e historiadora de arte, Anna María Guasch. En su libro *Arte y Archivo 1920-2010* (2011), explica la naturaleza del archivo como una de las tendencias fundamentales en el arte. En su análisis sobre el archivo en las producciones artísticas de los años sesenta hasta la contemporaneidad, se refiere a dos máquinas o modus operandi.

Entre estas dos máquinas que menciona Anna, se localizan puntos como: la homogeneidad y continuidad; la heterogeneidad y discontinuidad. En la homogeneidad y continuidad podemos encontrar; agrupamiento, almacenamiento y proceso continuo, sin marcar desniveles o alteraciones; mientras que, en la heterogeneidad y discontinuidad, encontramos todo lo contrario; olvidar, alterar, sufrir cambios, semejante a un estado anómico.

Anna María, también nos menciona desde su concepción en relación a la materialidad de archivo; en que, al emerger de su naturalidad, resulta tangible, objetual y accesible; pero, por otra parte, al originarse en la psique; resulta intangible, variable y dócil.

Dentro de su estudio, Anna menciona al filósofo francés Jacques Derrida, quien en relación al conocimiento de archivo y la teoría del psicoanálisis de Freud, recalca que, desde las diferencias entre el inconsciente y la memoria, el psicoanálisis debería ser estudiado como un modelo del archivo.

...hay que situar otra manera de entender el archivo relacionado con el psicoanálisis y la teoría del inconsciente de Freud, que, en tal sentido, habría que interpretar como una teoría de la memoria por como las inscripciones se escriben en la psique y por como la psique es una «tabla», una pizarra, preparada para recibir las marcas (huellas, trazos) de un cierto tipo de escritura.²¹

Al ser estudiado como un modelo de archivo, Anna María cita a Freud en una descripción de la psique, donde nos indica que las percepciones no se juntan o añaden de manera permanente en la memoria, sino que subyacen; es decir, están por debajo de ella, y que en efecto, nuestro pensamiento o parte consciente no es capaz de mantener todo aquello que

---

²¹ Anna María Guasch, *Arte y Archivo 1920-2010, La génesis del paradigma del archivo*, Ediciones Akal, S. A., 2011, Madrid, 17.

observa, debido a que una gran parte de todo lo que observa se dirige al sistema mnémico, el cual se encarga de olvidar.

Ante esto Freud alude que la psique trabaja como un archivo; a pesar de desaparecer aquello que observamos o aprendemos siempre termina registrado, por lo tanto, absolutamente nada puede ser olvidado de manera permanente. Por ejemplo:

En la actualidad la pizarra mágica podría ser un PDA sin teclado- que en lo fundamental consiste en un tablero cubierto por dos superficies, una inferior, subyacente, no visible, y otra superior, transparente y visible a simple vista; el niño dibuja o escribe sobre esta con un estilete u objeto sin grafito o sin tinta, y su dibujo aparece de manera «mágica» en la superficie inferior, la cual se percibe a través de la superior. Lo escrito o lo dibujado se borra de inmediato separando las dos superficies o pasando una barra sobre ellas.²²

Es así que, partiendo de este punto, se logra entender que el sistema perceptivo de un individuo siempre estará en constante circulación, debido a las diferentes relaciones, nexos, comunicaciones y vínculos de los que se encuentra rodeado. Es decir, todo aquello que podemos pensar u observar se ira modificando, dependiendo del lugar, momento o tiempo, a causa del sistema perceptivo.

III. PROPUESTA ARTÍSTICA

¿Qué tan difícil es abordar la memoria? Se podría decir que resultaría sencillo, después de todo vivimos recordando una y otra vez. Pero ir en busca de recuerdos específicos, recuerdos borrosos y casi olvidados, recuerdos que vivieron “guardados” para emerger en la actualidad, eso resultaría difícil, interesante y complejo.

En lo personal elegir varios capítulos de mi vida, indagarlos e investigarlos, me llevaron a puntos sensibles; el ir contra aquello que no deseas recordar y exponerlo, tiene como resultado la visión de traumas. A través de una investigación que pongo sobre manifiesto dichos traumas, se produce en mí, una catarsis; es decir, una liberación provocada a causa de una lucha en cada evocación. El descubrir motivos y razones de actitudes, personalidad, carácter, modos de apreciar todo aquello que me rodea, se debe a la violenta vivencia que oprimía mi infancia. Por ello, pienso que desde mi ingreso al Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE) y la Universidad de las Artes (UA), la producción de mis ejercicios y obras tienen como

---

²² Anna María Guasch, *Arte y Archivo 1920-2010, La génesis del paradigma del archivo*, 18.

factor común, la violencia, que reflejaba a través de la sociedad y naturaleza; en la actualidad me oriento en lo personal.

3.1 Obras

Una y otra vez - Vídeo

A partir de mi investigación de la memoria, en esta obra creo una metáfora de los recuerdos a través de burbujas, debido a la fragilidad que cada uno posee. Me resulta interesante los distintos significados que obtiene una burbuja pero que recae en un factor común, aislante y efímero.

Tomo el sentido de aislante, en relación a que en cada ocasión que se produce la acción de evocar sobre un recuerdo, este resulta diferente una y otra vez, por lo cual cada evocación es aislada y se mantiene reservada o permanece así, hasta su próxima evocación.

Es así como en el video se mostrará una burbuja, dentro de la cual se encuentre otra y esta a su vez contendrá otra, aludiendo los distintos recuerdos que nacen de mi memoria.

Por otro lado, en el sentido efímero de la burbuja, me apoyo en su duración, la cual procede de su tenue superficie, de esta manera realizo este símil con la memoria ya que también puede ser frágil y breve; el neurocientífico Facundo Manes denomina este tipo de memoria como operativa o memoria de trabajo.

En el desarrollo formal de la obra me sirvo del medio digital. Utilizo esta herramienta para grabar el procedimiento de crear todas las burbujas posibles. Luego de obtener este formato digital, pasa por post producción (After Effects), en donde a partir de máscaras creadas en cada frame, logro suprimir el sorbete con el cual logro crear cada burbuja y así mostrar ese efecto de como una burbuja se va creando dentro de otra, formando intriga en el espectador.

Fig. 11 Una y otra vez, boceto. 2020

Puntos de expresión – Esferas

Esta obra expresa una de las tantas experiencias personales a lo largo de mi vida. Para este caso utilizo los signos de puntuación, que, partiendo desde su concepto básico, son aquellos que permiten de manera sencilla, entender y comprender una lectura o textos. Pueden acotar la prolongación de la oración, marcando así cambios en sus significados.

El punto (.) marca el final de una oración, párrafo o texto. En mi caso lo tomo como el silencio que guardé durante mi infancia; como la ausencia de mi voz frente a la violencia inherente que rondaba mi hogar; como el temor a expresarme ante mi padre y otras personas.

Los dos puntos (:) introducen una enumeración, explicación o conclusión ante una enunciación anterior. Los tomo como la lucha o valentía frente aquella violencia, en donde de forma intermitente empezaba a evidenciar mis pensamientos y confrontaciones.

Los puntos suspensivos (...): “tres puntos sucesivos que se emplean para dejar un discurso en suspenso o interrumpirlo con fines expresivos”²³. Hago uso de estos para evidenciar mi liberación de lo reprimido.

Para simular los puntos y sus acciones tomo lámparas redondas, las cuales irán variando en su intermitencia, dependiendo de su significado. Es decir, el punto no se encenderá (mi silencio), los dos puntos se encenderán y apagaran de manera convencional (lucha), mientras que los tres puntos se encenderán y apagaran intermitentemente (liberación). Estas lámparas se encenderán con la intervención del público al acercarse a ellas.

Fig. 12 Puntos de expresión, boceto. 2020

²³ espanol.lingolia.com, “Signos de puntuación”, <https://espanol.lingolia.com/es/redaccion/signos-de-puntuacion>, consultado 12 de enero del 2020

Interrogante

Esta obra hace referencia no solo en mí, sino también en mi padre. Su realización nace de varios recuerdos muy claros, que aterrizan en mi experiencia por observar siempre a mi padre en un punto que me resultaba interesante e interrogante.

Debo mencionar que mi relación con mi padre era casi nula, debido al temor que le tenía y su fuerte carácter. Los recuerdos que tengo son similares, ver siempre a mi padre tomando hasta embriagarse y como en esos precisos momentos, él sacaba de su bolsillo unos cigarrillos y empezaba a fumar, de inmediato me llamaba y empezaba hablarme siempre de los mismos temas: mi futuro y la descripción de mi personalidad, mientras se consumía su cigarrillo.

Me resultan interesantes estas acciones de mi padre provocando en mí una sola pregunta ¿Por qué me hablaba de mi futuro y mi personalidad cuando fumaba? Es una pregunta que me hago desde mi infancia, lo que me hace recordar que me mantenía atento y hasta en modo de casería, para recoger las colillas tiradas por mi padre, así de este modo tratar de saber y entender por qué lo hacía.

Recorrer la parte céntrica de la ciudad e ir recolectando colillas de cigarrillo, es el gesto que hace alusión a mis intentos por responder aquella pregunta, a encontrar una pista o vestigios que me sean de apoyo para responderla. # intentos va en busca de una pregunta sin respuesta.

Fig. 13 Interrogante, boceto. 2020

Valiente de la serie LID

Puedo decir con certeza que esta escultura representa uno de los recuerdos imborrables de mi memoria, a pesar de tornarse borroso por el hecho de tener aproximadamente entre 5 a 6 años de edad.

En ella se guardan momentos de desesperación, golpes, sangre y llanto. Los recuerdos se van modificando a medida que se van evocando, podría decir que se van fragmentado. Esos recuerdos recaen en la memoria episódica, porque puedo decir donde y cuando sucedió tal acontecimiento.

Es así como logro, construir una escultura en la que se aúnan no solo recuerdos o experiencias, sino también el abandono de las mismas.

La escultura forma parte de una serie de cinco. En cada una existen movimientos específicos, los cuales aluden a sucesos violentos de agresión y defensa. *Valiente* representa la escena de mi intento por defender a mi madre, al abalanzarme sobre la espalda de mi padre.

Los desplazamientos que aluden violencia, necesitan un accionar, que serían producidos de manera inconsciente por el público, haciéndolos partícipes de dicho acto violento y parte de mi memoria. Cabe mencionar que estas acciones se asemejan a los mecanismos de tortura que se generaron desde la inquisición.

Fig. 14 *Valiente*, boceto #1 de la serie LID. 2020

Fig. 15 Boceto #2 de la serie LID. 2020

Fig. 16 Boceto #3 de la serie LID. 2020

Fig. 17 Boceto #4 de la serie LID. 2020

Fig. 18 Boceto #5 de la serie LID. 2020

Diagrama de Arduino, Servo y Sensor

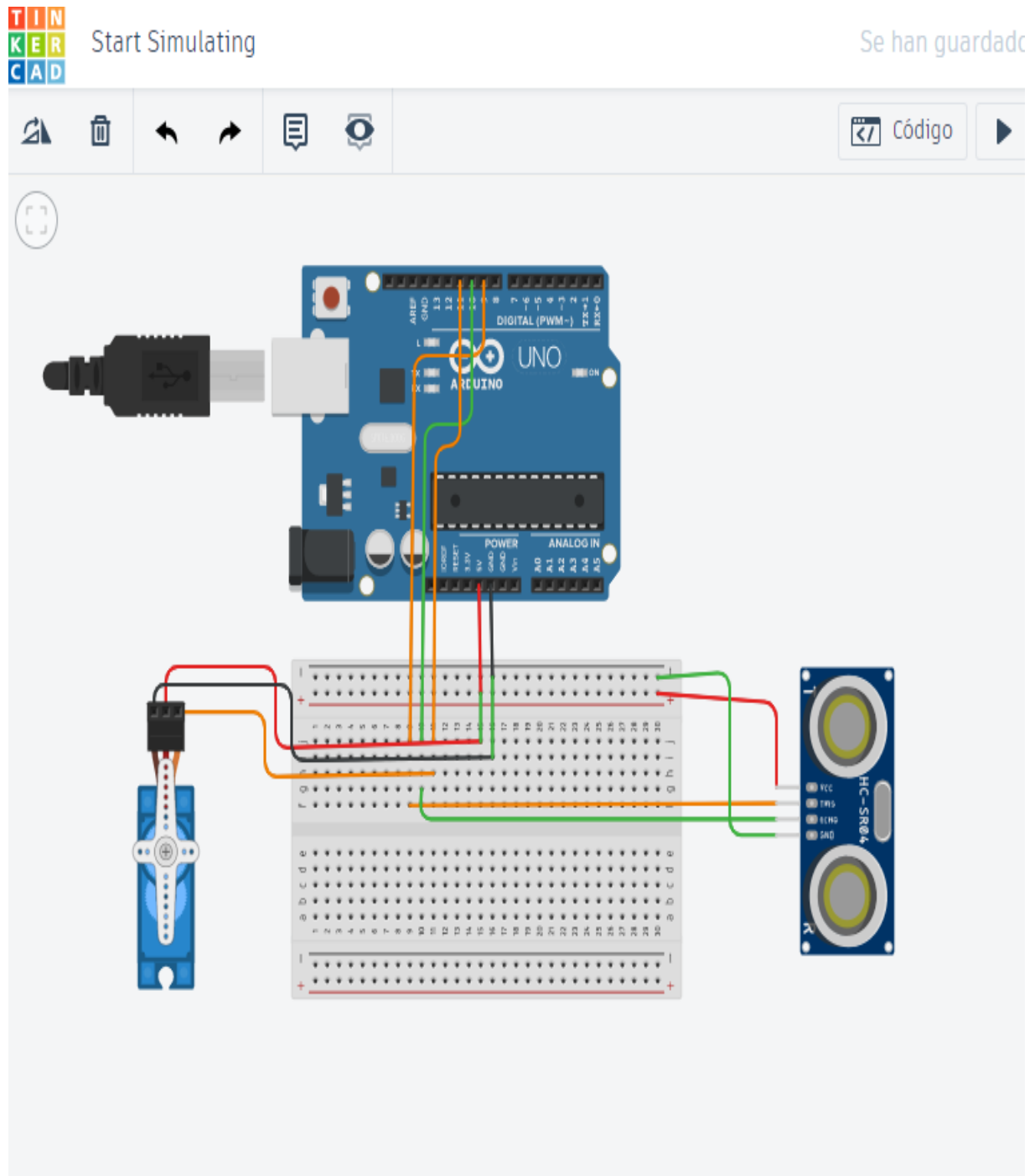

Fig. 19 Conexión digital (Arduino Uno, servomotor, sensor ultrasonido, protoboard)

Conexión digital (Arduino Uno, servomotor, sensor ultrasonido, protoboard)²⁴

²⁴ <https://www.tinkercad.com/things/ecHIyD3TrTc-start->

Materiales

Fig. 21 Servomotor MG946R

Fig. 20 Arduino UNO

Fig. 22 Sensor ultrasonido

Códigos y parámetros

Servomotor MG946R

```
#include <Servo.h>

Servo punto
void setup() {
  punto.attach(9);
}

void loop() {
  punto.write(0);
  delay(2000);
  punto.write(20);
  delay(2000);
  punto.write(23);
  delay(2000);
}

delayMicroseconds(7);
digitalWrite(TRIG, HIGH);
delayMicroseconds(12);
```

Sensor ultrasonido HC-SR04

```
int const TRIG = 8;
int const ECHO = 11;
float distancia;
float tiempo;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(TRIG, OUTPUT);
  pinMode(ECHO, INPUT);
}

void loop(){
  digitalWrite(TRIG,LOW);

  tiempo = pulseIn(ECHO, HIGH);
  distancia = int(0.017 * tiempo);
  Serial.print(58);
```


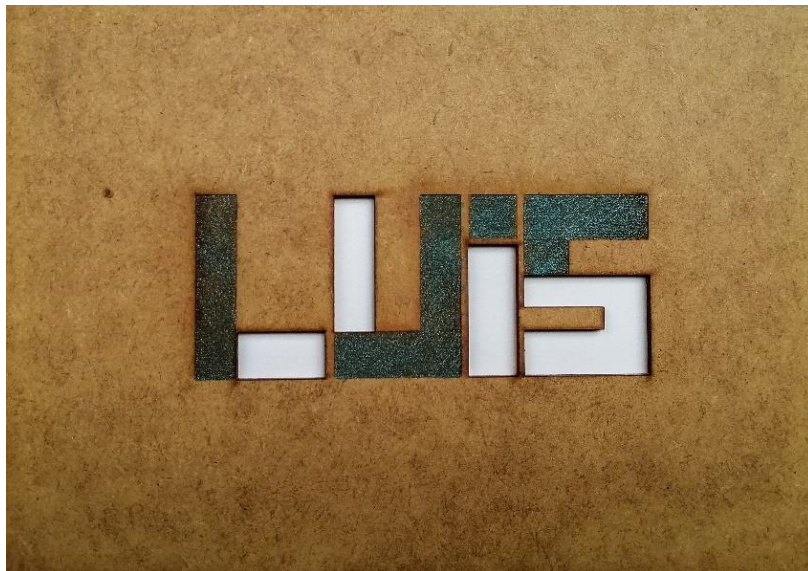
las mismas canciones de siempre, el desorden de la casa, los objetos domésticos, familiares presentes, etc.

Es importante mencionar, que la memoria, a través del azar, inconscientemente tiene relaciones con el lenguaje, en su descomposición y fragmentación, que nace del gesto, que alude al olvido.

Para ser más claro, me apropio de aquellos recuerdos para consolidarlos en simples palabras, que luego cruzan por un proceso inicialmente azaroso, ya que suprimo partes de las líneas que componen una letra, logrando de esta manera romper no solo con el lenguaje de las palabras, sino también con aquellos recuerdos.

Los colores y piezas que utilizo en *Reminiscencias*, parten de un ejercicio de dibujo expandido, donde tuve que utilizar herramientas próximas a la mano. Puedo decir que este gesto y estética de la obra nace absolutamente del azar, debido a la constante experimentación realizada en clases.

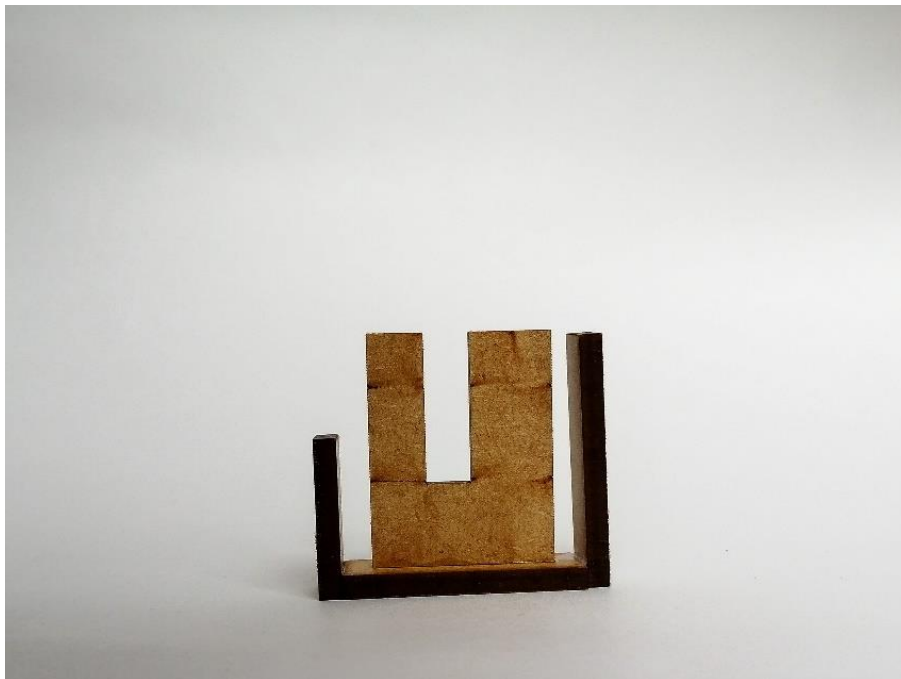
Luego de este procedimiento tuve que realizar o crear preguntas que reflexionen sobre mi trabajo, es de esta manera que me planteo la siguiente pregunta ¿Qué usos se les puede dar a aquellas partes suprimidas?, y en respuesta a ella, creo nuevas piezas con los residuos de palabras obtenidas de los recuerdos de mi memoria. Esta obra marca la liberación de recuerdos que se tornaban como un yugo violento en mí.

Fig. 24 Reminiscencias, lado frontal, 14 x 19cm. 2020

Fig. 25 Reminiscencias, lado posterior, 14 x 19cm. 2020

Fig. 26 Reminiscencias, pieza – residuo, medidas variables. 2020

3.2 Proyecto expositivo

El espacio en donde pienso realizar mi exposición es la casa del artista plástico, situada en la calle Numa Pompilio Llona, un espacio público y que se encuentra disponible para realizar exposiciones artísticas.

Debido a que su infraestructura cuenta ya con cincuenta y cuatro años, se convierte en una vivienda patrimonial del barrio Las Peñas, este cuenta con medidas aproximadas de 12,40 metros x 21 metros, tiene paredes blancas y cuenta con 3 divisiones, el piso es de madera y a pesar de ser actualmente un cubo blanco, no pierde la esencia de casa.

Tomo este espacio a partir de dos factores, el primero es su estética, ya que al ser un lugar antiguo provoca o causa un ambiente de melancolía, abandono, recuerdos (en lo personal). El segundo se debe a sus divisiones, ya que se asemejan a varios escenarios en donde cada obra se confina, aludiendo a los distintos recuerdos y memorias de mi infancia.

La exposición consta de 5 obras, que son distribuidas en diferentes etapas a lo largo de mi niñez que se relacionan con: metáfora, experiencias, liberaciones y sistemas de enunciación.

Casa del artista plástico

Fig. 27 Render de espacio expositivo

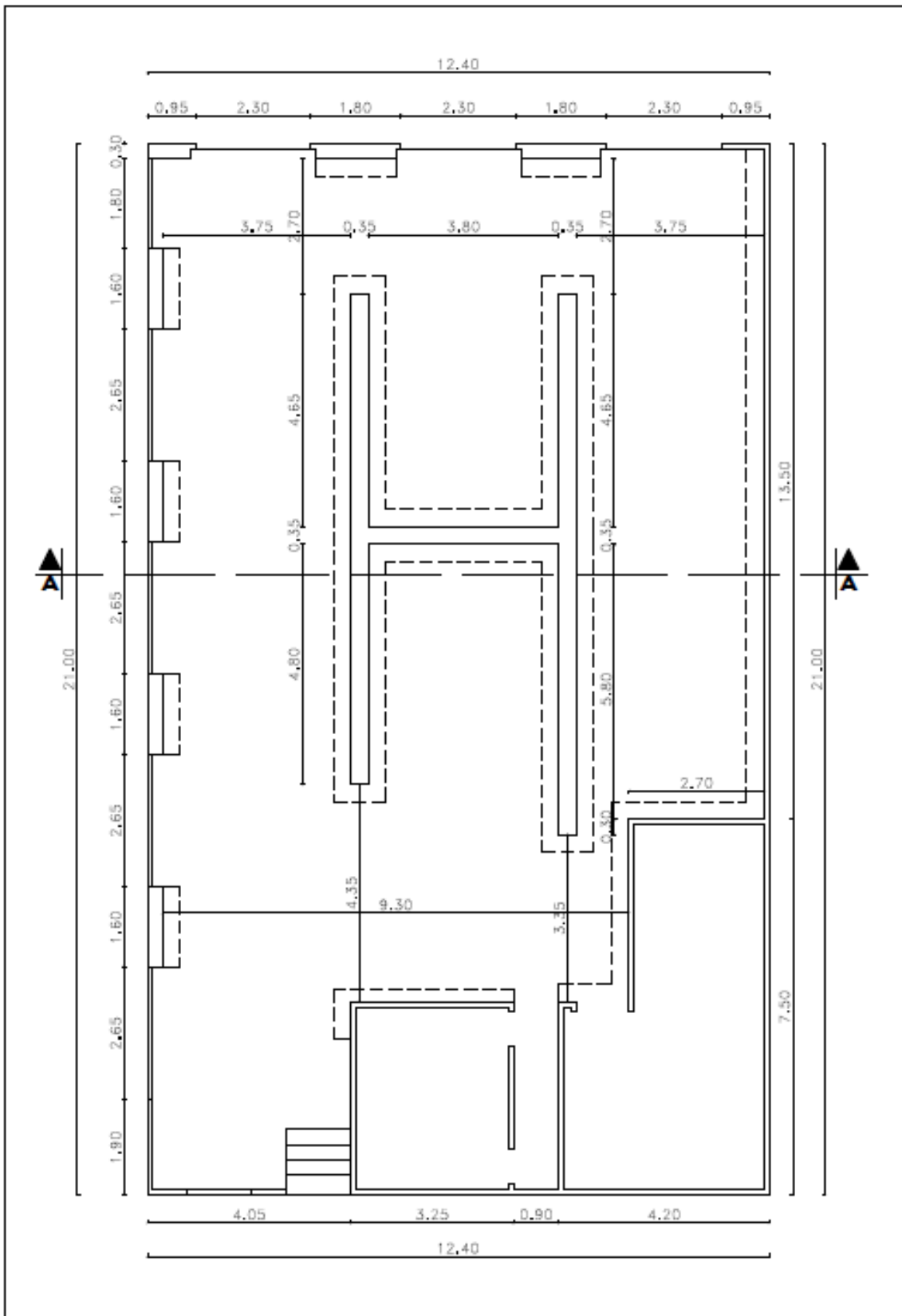
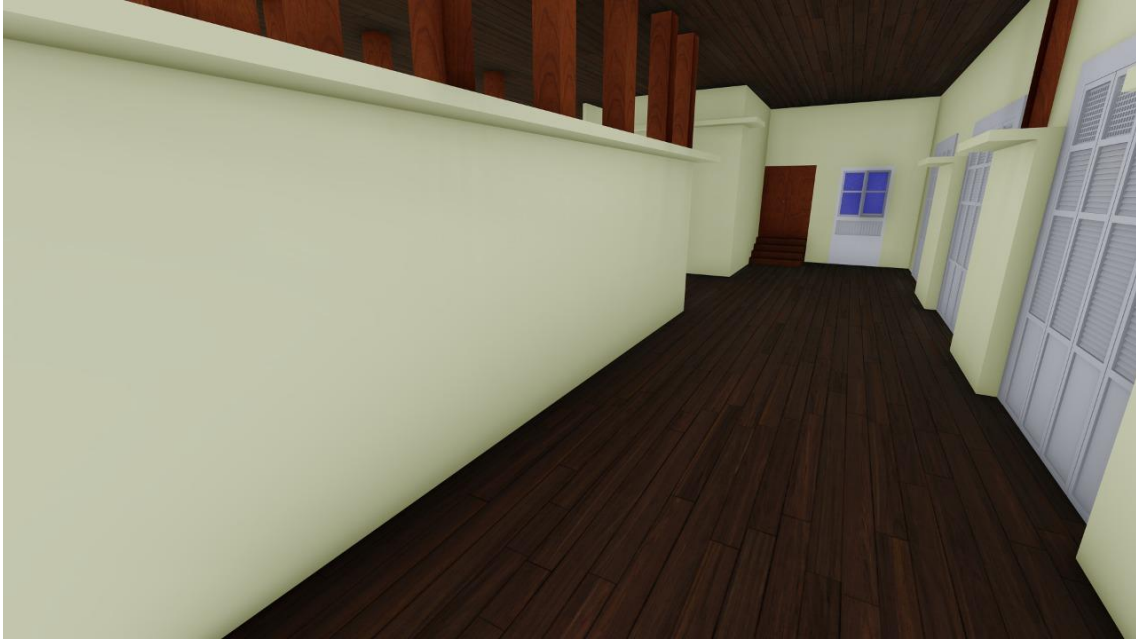

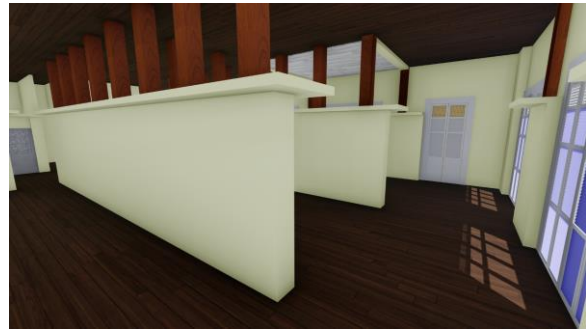
Fig. 28 Esquema de espacio expositivo

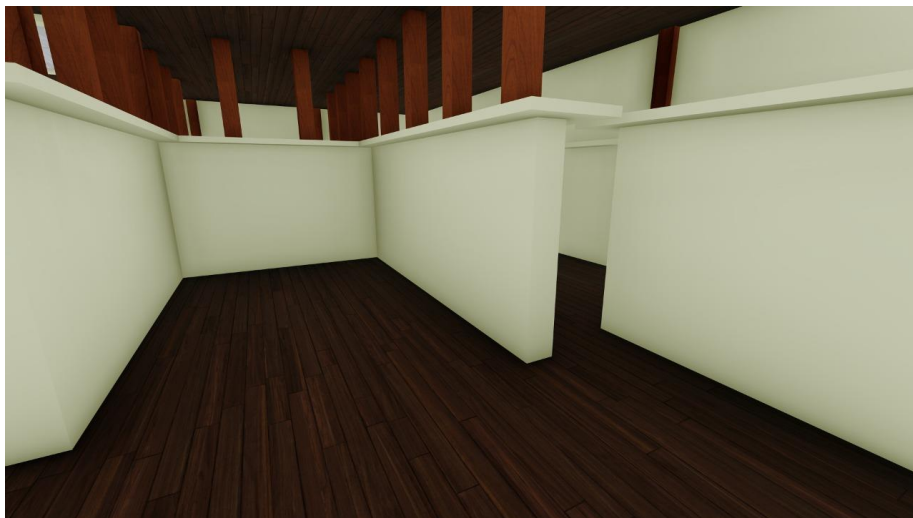
Fig. 29 Render interior #1 de espacio expositivo

Fig. 31 Render interior #2 de espacio expositivo

Fig. 30 Render interior #3 de espacio expositivo

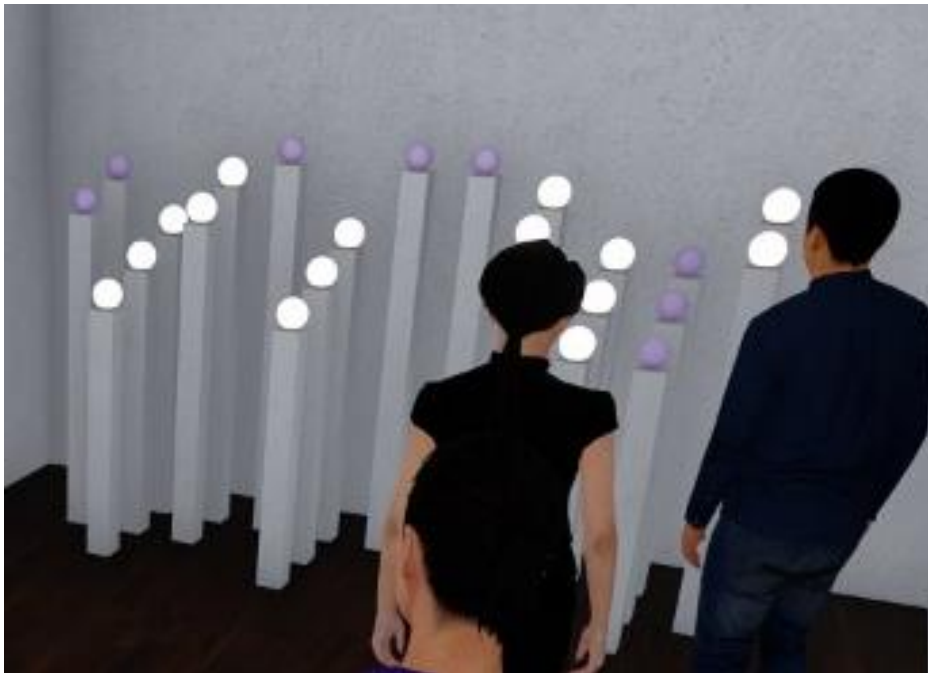

Fig. 32 Render interior #4 de espacio expositivo

Montaje

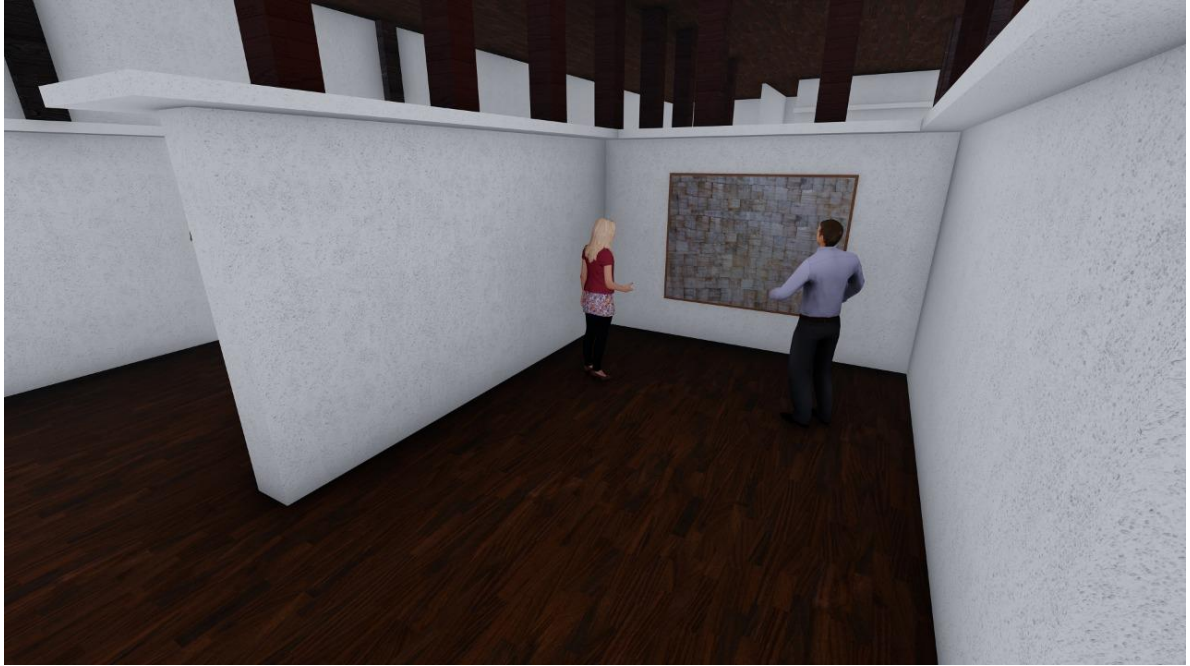

Fig. 33 Render, montaje de obra Reminiscencias

Fig. 34 Render, montaje de obra Puntos de expresión

Fig. 35 Render, montaje de obra Interrogante

Fig. 36 Render, montaje de obra Valiente de la serie LID

(Esta obra quedó inconclusa debido al estado de emergencia en el que nos encontramos)

Fig. 37 Render, montaje de bocetos de la serie LID

Fig. 38 Afiche de exposición

Texto Curatorial

La exploración en la memoria y recuerdos personales se dan a través del análisis e investigación en el campo de la neurociencia, el cual ha llamado la atención del artista por los distintos tipos de memoria que existen en el ser humano y en como los recuerdos se producen y pueden ramificarse ante la presencia del olvido.

En su interés por el medio audiovisual, e instalaciones; son utilizados como técnicas de representación e investigación, los cuales lo han llevado a construir de alguna manera “una nueva memoria, un nuevo recuerdo, un nuevo olvido”.

Reminiscencias, consiste en revelar la mayor parte de la memoria personal, en donde sobreabundan recuerdos violentos, experiencias que han transcurrido con el tiempo y que de alguna manera son un efecto producido en su carácter o distintas maneras de apreciar todo aquello que lo rodea. Es así como la intención del artista es ejercer una búsqueda donde examina e indaga como si de una lupa se tratase, para obtener recuerdos que a partir de su percepción y distintas metodologías; crea nuevas figuraciones, que no necesariamente deba descifrar el espectador sino más bien generar interrogantes que nacen de una memoria que carece por completo de un registro físico.

Jhon Cepeda

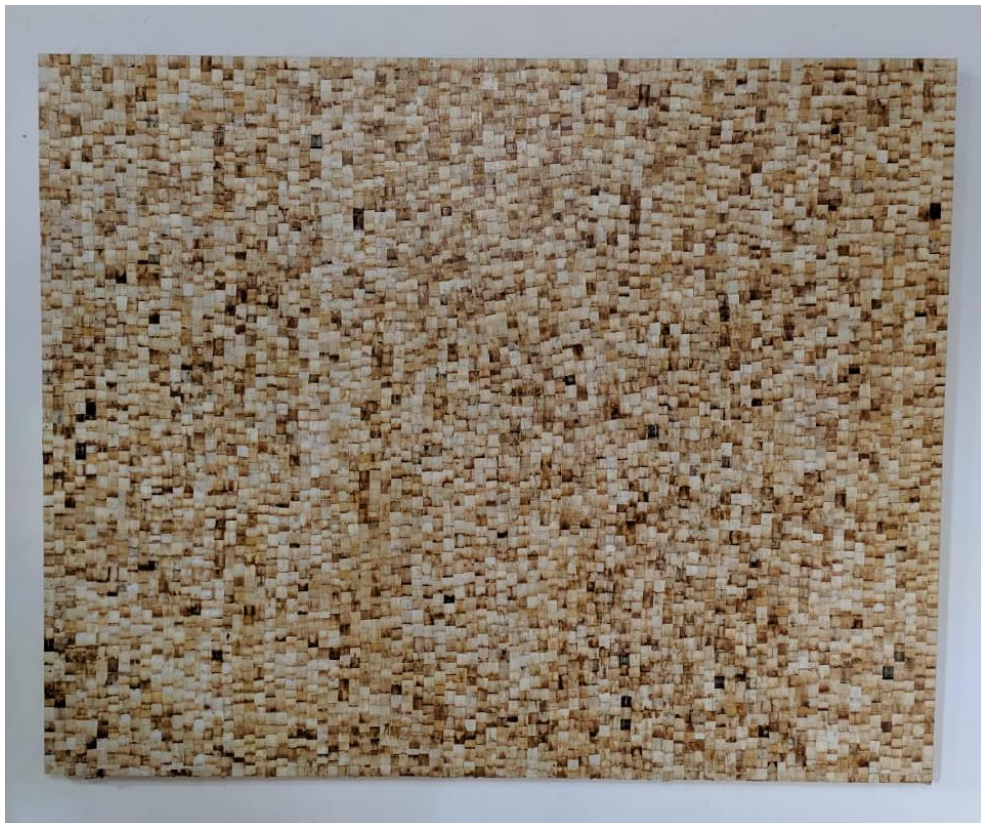
3.3 Registro Proyecto expositivo

Fig. 39 Una y otra vez, video. 2020

Fig. 40 Puntos de expresión, 24 esferas intervenidas con arduino y sensores, medidas variables. 2020

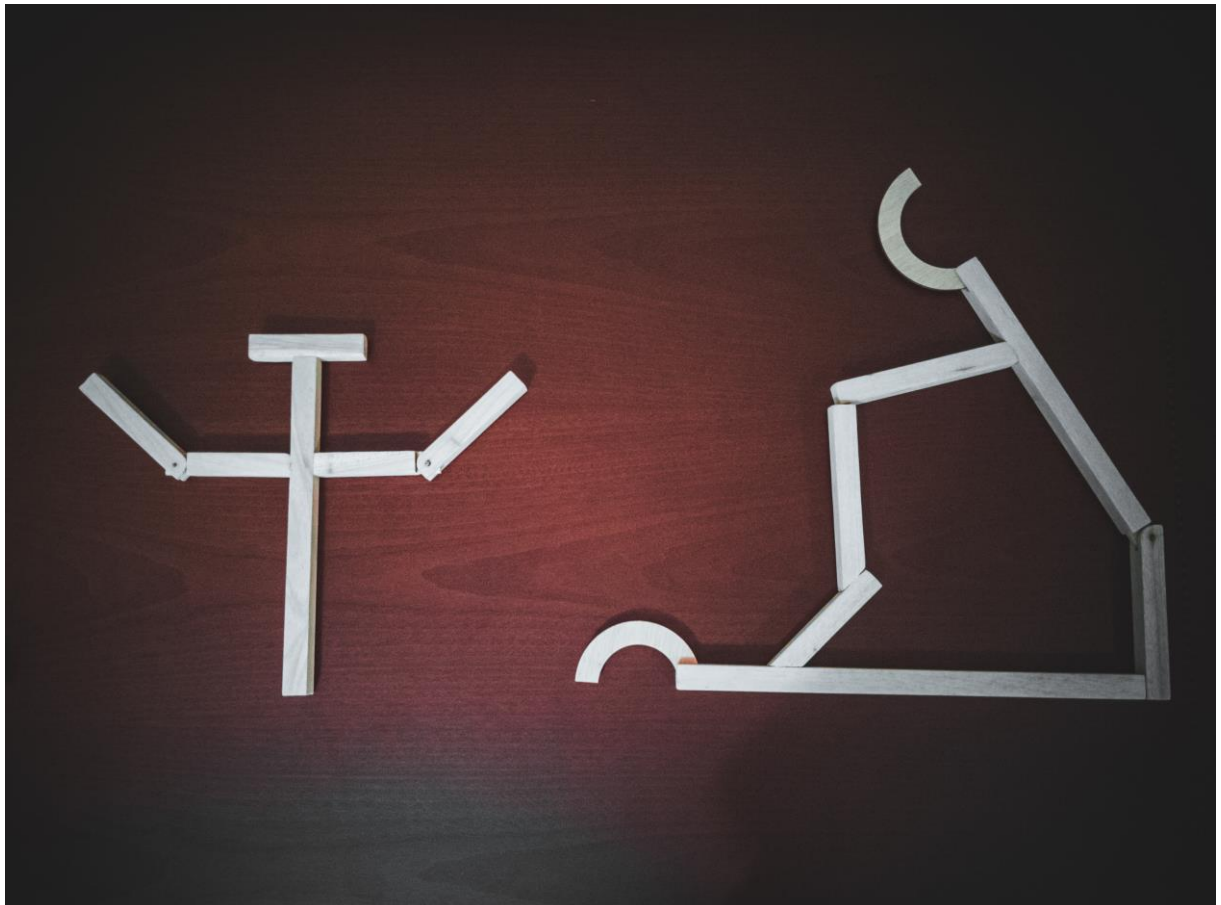
Fig. 41 Interrogante, colillas de cigarrillos, 200 x 160cm. 2020

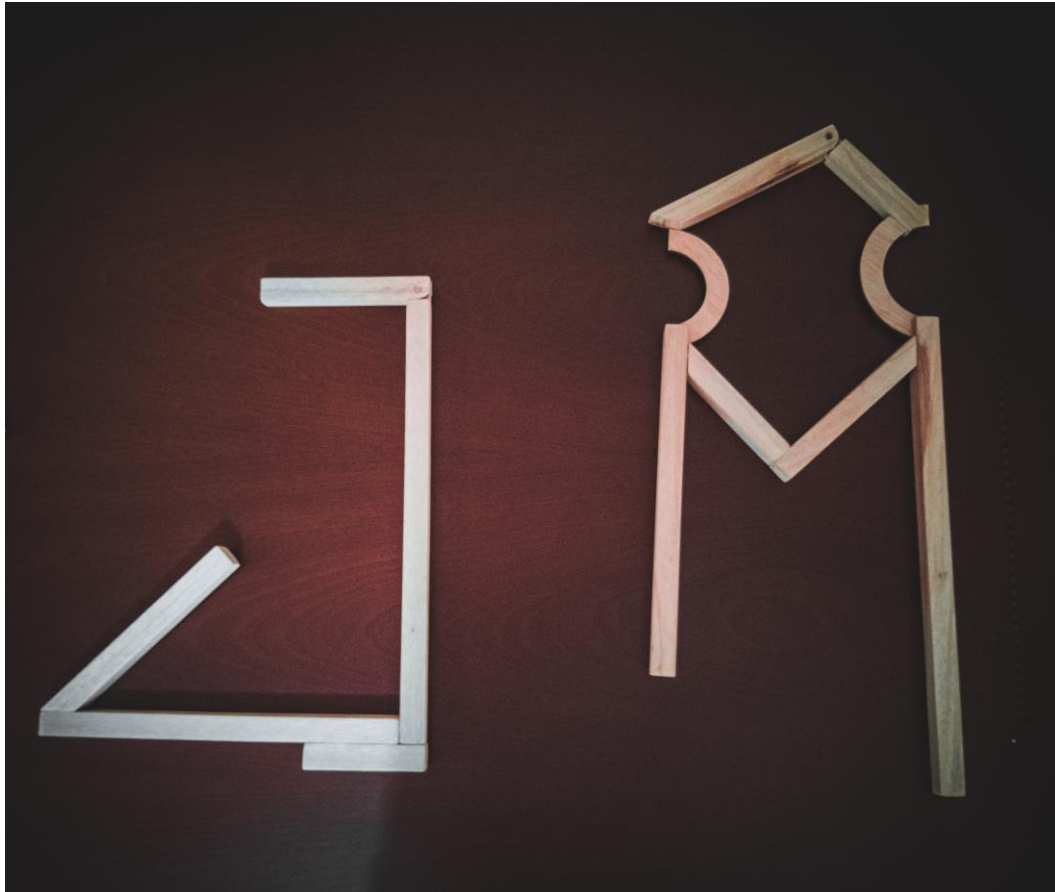
Fig. 42 Interrogante, detalle

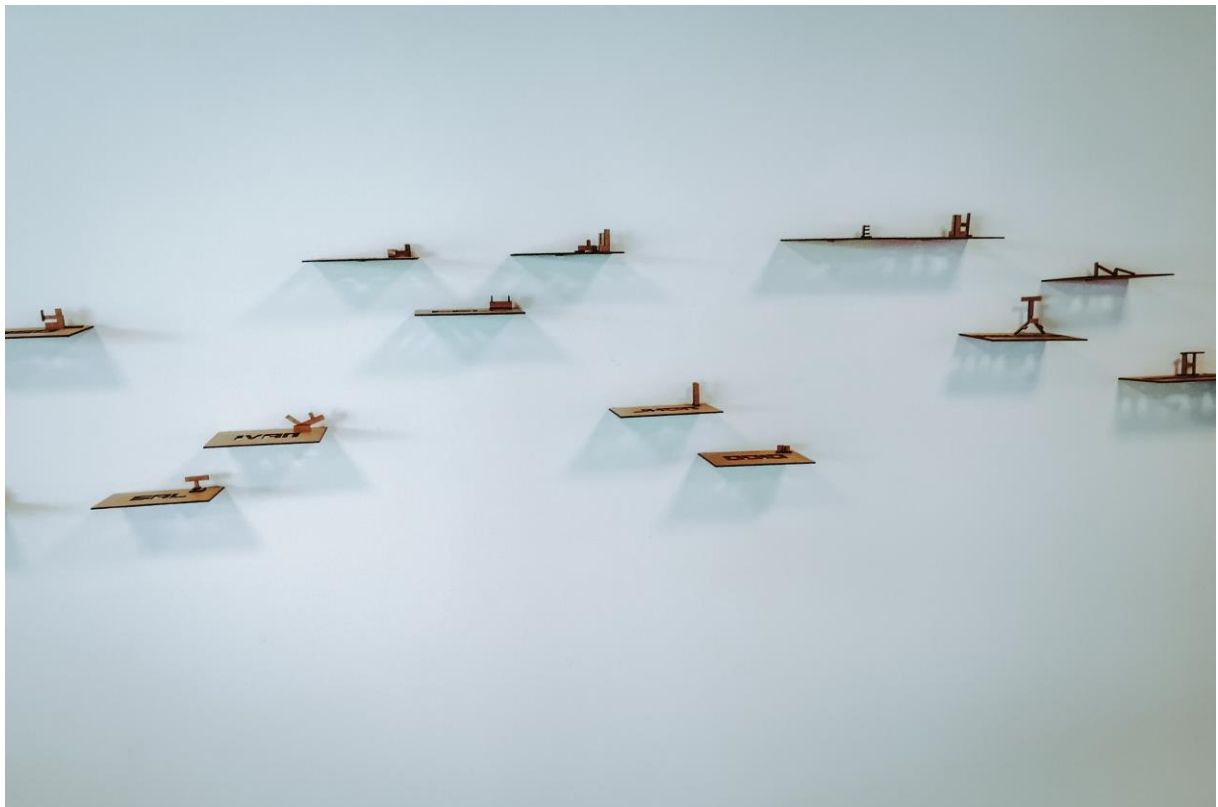
Fig. 43 Valiente de la serie LID, obra inconclusa por COVID-19

Fig. 44 Prototipos #2 #3 de la serie LID

Fig. 45 Prototipos #4 #5 de la serie LID

Fig. 46 Reminiscencias, 25 piezas de MDF, 14 x 19cm C/U. 2020

IV. EPÍLOGO

La memoria puede ser frágil y fugaz, pero a su vez resulta fuerte y perpetua, los recuerdos como especie de nudos de una red la conforman, para subsistir en el tiempo.

Esta exposición describe las distintas etapas vividas en mi periodo de infancia, que acompañadas del espacio (La casa del artista plástico) creo un ambiente que se fragmenta y encierra los traumas, de quienes desconocía y se encontraban alojados en mi subconsciente.

Por medio del presente proyecto, planteo exponer las acciones de evocar en mi memoria o las experiencias violentas vividas durante mi infancia. Entre mis obras se encuentran mis intentos por consolidar un recuerdo del cual no tengo ningún registro físico, y que, en efecto podría tornarse frágil e ilegible a la hora de exponerlo.

Al intervenir en mis recuerdos con puntos como el azar y el interés por fragmentarlos, es evidente la presencia de un nuevo ser actuando sobre ellos (nuevos criterios, actitudes, círculo social, etc.) debido a que los procesos giran en torno a mis nuevas experiencias, tal y como lo dice el neurocientífico Facundo Manes, «La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla»²⁵ esto crea en mí una nueva pregunta ¿Vivo un presente radical de nuevas experiencias o las consecuencias del pasado?.

En conclusión, debo decir que, en el proceso de mi investigación, logré establecer vínculos, al analizar mis recuerdos como archivos que carecen explícitamente de evidencias físicas y que se desarrollan únicamente en mi memoria; entender cómo y en que situaciones o momentos se producen los distintos tipos de memoria, su funcionamiento; y el discernir la importancia del olvido a través de un cuento de Jorge Luis Borges.

---

²⁵ aprendemosjuntos.elpais.com, “Seis consejos para cuidar la salud de tu cerebro: Facundo Manes”, <https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/la-vida-no-es-la-que-vivimos-sino-como-la-recordamos-para-contarla-facundo-manes/>, consultado 11 de febrero de 2020

V. BIBLIOGRAFÍA

Aprendemosjuntos.elpais.com, “Seis consejos para cuidar la salud de tu cerebro: Facundo Manes”, <https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/la-vida-no-es-la-que-vivimos-sino-como-la-recordamos-para-contarla-facundo-manes/>, consultado 11 de febrero de 2020

Aycart Jorge, Curaduría, *Días de 1999* de Carlos Figueroa, (Guayaquil: Galería DPM), 2017, 39, <http://www.gyearte.ec/files/up/Portafolios/32-portafolio.pdf>, consultado 23 de noviembre del 2019

Banco Promerica, Pamela Hurtado, *Había una vez...*, Ediciones el Apuntador, 2013

Borges Jorge Luis, *Funes el memorioso*, Artificios y ficciones, Argentina, 1944

Cargocollective.com, Javier Areán, <https://cargocollective.com/arean/Acerca-About>, consultado 15 de octubre del 2019

Cristianvillavicencio.net, “Proyectos, Translation III / Strafsachen. Mechanic translation system, video camera, monitor. Ars Electronica Festival. Linz Austria -2014”, http://www.cristianvillavicencio.net/00b_Proyectos.html, consultado 18 de marzo del 2020

Ecured.cu/Gillian_Wearing, “Gillian Wearing, Análisis de su obra”, https://www.ecured.cu/Gillian_Wearing, consultado 15 de marzo del 2020

Espanol.lingolia.com, “Signos de puntuación”, <https://espanol.lingolia.com/es/redaccion/signos-de-puntuacion>, consultado 12 de enero del 2020

Guasch Anna María, *Arte y Archivo 1920-2010, La génesis del paradigma del archivo*, Ediciones Akal, S. A., 2011, Madrid

Historia-arte.com, “La destrucción del padre: Matar al padre”, editado por HA!, <https://historia-arte.com/obras/la-destruccion-del-padre>, consultado 29 de octubre del 2019

Manes Facundo, *Usar el cerebro*, 4a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Planeta, 2014

Noebermejo.blogspot.com, “En imagen mnémica no reconocible o criptomnesia”, editado por Noé Bermejo, <http://noebermejo.blogspot.com/2017/03/en-imagen-mnemica-no-reconocible-o.html>, consultado 10 de octubre del 2019

Oscarenfotos.com, “Gillian Wearing: Viaje al fondo de la identidad”, <https://oscarenfotos.com/2013/04/14/gillian-wearing-viaje-al-fondo-de-la-identidad/>, consultado 15 de marzo del 2020

Palacios David, Tesis *Historia de fantasmas para adultos*, Ecuador, enero, 2013

Paulabarragan.com, “Info”, editado por Paula Barragan, <https://paulabarragan.com/trabajo.html>, consultado 27 de noviembre del 2019

<https://www.tinkercad.com/things/ecHIyD3TrTc-start->

Youtube.com, Entrevista con Javier Areán en Galería VIP, México, febrero, 2014, <https://www.youtube.com/watch?v=MICO82on4RM>, consultado 17 de octubre del 2019