Memor(y)ia

Exposición / Exhibition

Tusovchiks:
Reuniones Indisciplinadas
(Undisciplined Meetings)

1-30 Jun(e)io 2006
Márquez Sterling 29
Colonia Centro
México, D. F.

Alumnos del
Students of

Taller de Producción II
Final Year Studio II

con la Mtra / with Prof
Dianne Pearce de Toledo

Escuela Nacional de Pintura, Escultura
y Grabado La Esmeralda
National School of Painting, Sculpture
and Printmaking La Esmeralda

Instituto Nacional de Bellas Artes
National Institute for the Arts

Conten(ts)ido

3	Invitación Invitation
4	Texto de sala Gallery Text
5	Galería Gallery
6	Montaje Install
7	Inauguración Opening
8-9	Alicia Pelayo
10-11	Ana Paula Benítez
12-13	Atl Laguna
14-15	Benjamín Guerrero
16-17	Claudia López
18-19	Mtra / Prof Dianne Pearce
20-21	Edith López
22-23	Elena Araúz
24-25	Isabel Guitian
26-27	Jason Soto
28-29	Jimena Schlaepfer
30-31	Karen Perry
32-33	Sofía Olascoaga
34	Agradecimientos Thanks

Invitación / Invitation

Texto de sala / Gallery Text

Reuniones Tusovkianas: Indisciplina y Carnavalismo en el Salón de Clase (Manifiesto de las tácticas de una profesora de arte a propósito de una exposición estudiantil)*

Debido al enfoque de mi curso, se ha elegido como título para esta exposición, el de *Tusovchiks: Reuniones Indisciplinadas* —la palabra rusa *tusovaniye* significa barajar, *tusovka* se refiere a la comunidad artística e intelectual compuesta de *tusovchiks*, sus participantes. Intento tratar mis clases como reuniones tusovkianas, refiriéndome a actividades artísticas de los años noventa en Rusia: sus reuniones carecían de una estructura identificable y de jerarquías entre sus participantes; mas bien, cualquier que esa semana se presentara a las reuniones ya fuera artista o no, era aceptado como tusovchik.

Parte del gran placer que obtengo al enseñar el taller del último año de la carrera es precisamente la variedad de los proyectos que puedo ver en un solo semestre: nada es nuevo u original (y no puede serlo), todo se halla mezclado y remasterizado, como establecen los conceptos de post producción de Nicolas Bourriaud. Lo que yo veo en el aula es un juego de estilos e imágenes que invade la manera en que los estudiantes y yo hablamos, el arte que producimos y el que el público consume. Esto implica parodia, cuya yuxtaposición de estilos y códigos sirve para cuestionar, perturbar e, inclusive, subvertir el dominio de las formas establecidas.

Nicolas Bourriaud y yo estamos de acuerdo: el arte hoy en día exige una conversación. El espacio del museo o la galería que fue concebido originalmente para caminar a través de él, ha sido por tanto transformado en un “periodo de tiempo, concebido para ser vivido en él (a través de él)” —un lugar para estar juntos es la preocupación principal para la elaboración de un significado colectivo. Arte, para Bourriaud, es un estado de encuentro.

• Versión resumida del texto original. Traducción por Fco. Gerardo Toledo R.

Tusovkian Meetings: Indiscipline and Carnivalism in the Class Room (Manifesto of the Tactics of an Art Professor on the Occasion of a Student Exhibition)*

We have chosen *Tusovchiks: Indisciplined Meetings* as a title for this exhibition —the Russian tusovaniye meaning to shuffle, tusovka referring to the artistic and intellectual community and tusovchiks being its participants— because of the focus of my course. I try, as best I can, to treat my classes as tusovkian meetings, thereby referencing artistic activities of the 90s in Russia: their gatherings lacked identifiable structure and hierarchies for its participants; rather, whoever showed up at the meeting that week, be they artist or not, was accepted as a tusovchik irregardless of his or her background or current artistic proposals.

Part of the great pleasure I get from teaching a final-year studio course is precisely the variation of projects I see on a weekly basis: nothing is new or original (and can not be), everything is mixed and remastered, like the post-production ideas of Nicolas Bourriaud. What I see in the classroom is a play of styles and images that pervades the way the students and I speak, the art we produce, and the work the public consumes. This implies parody, whose juxtaposition of styles and codes serve to question, disturb and even subvert established forms.

Nicolas Bourriaud and I agree: art today demands a conversation. The gallery or museum space that was meant to be walked through has thus been transformed into a “period of time meant to be lived through”, a place where being-together is a central concern for the elaboration of a collective meaning. Art, for Bourriaud, is a state of encounter.

* Abstract from a longer essay.

Mtra / Prof Dianne Pearce de Toledo

Galería / Gallery

Montaje / Install

Inauguración / Opening

Alicia Pelayo

Alicia Pelayo

Ana Paul Benítez

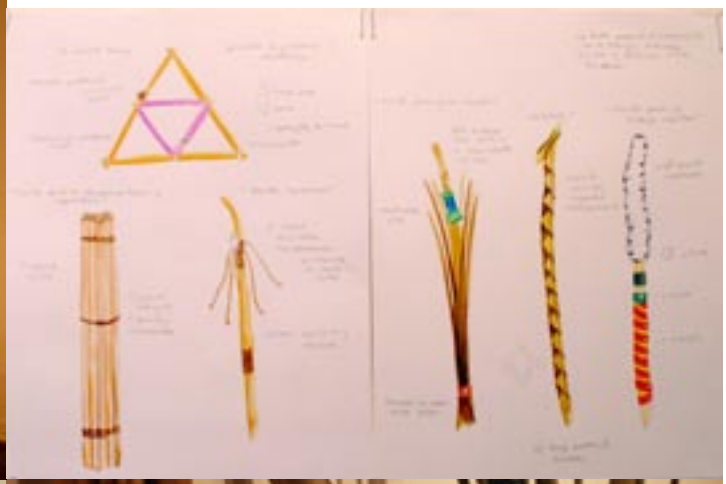
Yo creo que la imaginación humana no ha inventado nada que no sea cierto en este mundo o en los otros.
Gérard de Nerval

El Arte es el espacio que el ser humano se apropia para comunicar, expresar, comentar y/o señalar casi cualquier cosa. Nos permite ser y dejar testimonio de nuestros pensamientos, emociones e ideas. A pesar de trabajarse a partir del intelecto y las emociones, va de la mano de la tecnología, y aunque ésta nos permita trabajar con mayor precisión por medio de máquinas, la factura y la labor manual siguen siendo una necesidad placentera.

Los materiales adquieren nueva importancia, pero son en realidad su energía y sus poderes intrínsecos hacia los que nuevamente volvemos nuestra atención (pues no somos los primeros seres humanos en hacerlo) y revaloramos. Los minerales, las plantas, los caracoles, las semillas, la flores... todos tienen energía, vienen del suelo y el agua, son hijos de la tierra y el fuego, seres con un ciclo de vida. Tienen energía igual que el ser humano tiene alma, y por lo tanto se conectan con la fuerza del universo (que unifica) y por eso nos pueden servir como catalizadores o conductores de esa energía.

Lo que pretendo con mi obra es vincular la carga energética de esos objetos directamente con su carga estética para desarrollar amuletos mágicos, experimentando las cualidades de la escultura y la fotografía, para transmitir al espectador, no sólo al usuario de los objetos o al protagonista de la imagen, el poder y la fuerza de la magia, el cosquilleo que se siente al estar presente en un ritual o al portar un talismán. Mi búsqueda es espiritual, estética y matérica, a través de un proceso de selección intuitivo-artístico de objetos y espacios que me transmiten ese algo que sólo la fe puede explicar y que ayuda a cumplir deseos o satisfacer necesidades.

Ana Paula Benítez



Atl Laguna

Gran parte de mi trabajo surge de mi espacio vivencial, de las anécdotas que recopilo de mi vida y de las impresiones o pensamientos que materializo en piezas de diversos formatos como: la grafica, la escultura, la instalación o el video. Algunas de las ideas que me inquietan son relativas al oficio, entendido como la conjunción del desarrollo conceptual las decisiones formales y el quehacer manual ejercidos sobre el objeto de producción visto como materia y como construcción de sentido.

Mi obra partió inicialmente de problematizar la escultura expandiéndo sus límites con una investigación de soportes y estrategias de tal suerte que incursioné en el video, la fotografía, el texto, el dibujo y el desplazamiento e intervención física de objetos. Resultados de este periodo de trabajo fueron dos exhibiciones individuales en 2003; La primera PROYECTO fue montada en la galería de mi facultad era un conjunto de obras conceptualizadas como esculturas recurriendo a distintos formatos y técnicas. El comentario implícito era mi posición ante la academia. En mi segunda individual IGUAL DIFERENTE ocupe el espacio con una serie de piezas blancas o negras que surgieron de mi bitácora, usando instrucciones o el gesto de anotar sobre un papel. Escribir es como dibujar y el papel un espacio aséptico y receptivo (similar a la galería), esa idea me seducía; y también su vínculo con la palabra escrita y el lenguaje como sitio donde se articula la obra.

A finales de 2003 tuve un percance legal que me recluyo 5 meses en la cárcel; Viéndome en esta situación me dedique en lo posible a dibujar, leer y escribir como únicas actividades, mi proceso fue mas introspectivo, en ese momento no pensaba que mis dibujos fueran arte, solo eran un medio para aislarme del exterior inmediato. Al salir y reintegrarme a mis actividades era claro mi disgusto, la negación y el horror vacui fueron tema constante en mi nueva obra. Acontecían en función de una búsqueda ontológica y una fijación con el vacío. Estas sensaciones se han vuelto el motivo que me ha llevado a escribir respondiendo a los estímulos del mundo que me rodea, usando referencias de obras literarias, raptándolas de su lugar original y jugando con ellos para convertirlos en parte de mi historia.

Actualmente trabajo en dos libros, en el primero escribo y dibujo y el segundo son imágenes de las páginas y frases que mas me gustan de los libros que he leído; un libro de notas y uno de preferencias. Conceptualmente me interesa el hecho de definir un lapso de tiempo (un año) ocupado en Señalar Acumular y Registrar cosas o situaciones que a la larga se convertirán en obra. Otra inquietud en el proyecto es considerar la lectura y el acto de escribir o dibujar como una actividad espacio-temporal especifica con un ritmo autónomo determinado por el objeto libro.

La bitácora es el conjunto que me parece más vital. En ella realizo un ejercicio literario donde recurro a formas aforísticas para hablar de mi relación con el mundo asumiendo el proceso creativo como un devenir no lineal lleno de notas, fragmentos e ideas que al catalizarse en dibujo o en texto se vuelven el punto de partida y primer lugar de edición de mis futuras obras. Estas páginas son como un pozo tolerante, bondadoso, en el que voy dejando caer todo lo que pienso, sin aliño, sin orden. Pero la preocupación es sacarlo después, poco a poco, recuperarlo y colocarlo, ya limpio y aderezado en el mundo tangible. En una realidad física o visual.

Atl Laguna

Benjamín Guerrero

Va a desaparecer la experiencia del cuerpo entero, del individuo integrado. A cambio de eso saldrán a la luz un conjunto de órganos, de sólida impronta sexual (pechos, a nos, bocas, penes), cada uno con sus imperiosas demandas. Es lo que Delleuze y Guattari llamarán las máquinas deseantes (el cuerpo-fragmento, cada uno con otro fragmento al que unirse).

Cortés, José Miguel G. *El cuerpo mutilado. La angustia de muerte en el arte*,. Generalitat Valenciana, 1996. p 13-14.

Desarrollo mi producción alrededor de la **identidad a partir del cuerpo desde la superficie al interior y visceversa, el cuerpo como contenedor y sujeto contenido; cuerpo y superficie como vehículos de auto-conocimiento y reconocimiento de la otredad**. Tengo la "fantasía" de integrar en el cuerpo fragmentos independientes de una identidad abstracta, indefinida y trunca en la infancia, y es ahí donde encuentro material para trabajar. Busco que, dichos fragmentos, remitan a sensaciones originarias, ambiguas o contradictorias como lo bello y grotesco reunidos en una misma forma y/o superficie.

Tanto los materiales como los procesos de elaboración manual-artesanal siempre han tenido especial relevancia en mi desarrollo como artista en casi todos mis proyectos. Objetos y materiales de uso, materiales humildes como la manta de algodón, el hilo de costura y de bordado, comestibles como el betún de pastel, o la cartonería donde se utiliza papel y engrudo (harina y agua), hablan de mi interés por actividades íntimas relacionadas con algunos oficios, roles de género o costumbres como las artesanías populares; éste interés resulta de encontrar en lo efímero, lo usado y frágil, cualidades fetichistas que se originaron en la infancia de mi historia particular y que ahora cobran fuerza para desarrollar un discurso plástico.

Benjamín Guerrero

Claudia López

El espacio original, sea éste un país una ciudad, una aldea, un barrio, una casa, o incluso un territorio simbólico, siempre conlleva la imagen de un refugio cerrado a partir del cual uno puede soñar su vida.
Maffesoli, *El nomadismo: Vagabundeos iniciativos*, pág. 105.

Mi trabajo artístico habla del espacio de la infancia como un territorio significativo: el lugar de la memoria y el recuerdo como una vía que mantienen la esencia de la identidad. En este sentido, mi acercamiento, las razones subjetivas y sensibles se dan en contacto con el recuerdo, la infancia, la casa y el territorio habitable como entidad móvil cambiante: la añoranza, el retorno a la infancia, los juegos, los momentos intensos, el instante pequeño, que deja huella, que se hace eterno.

La experiencia de estar alejada del hogar, del núcleo familiar, me genera una necesidad de hablar del sentido de pertenencia: la vida errante, y los constantes desplazamientos, de los hogares múltiples; la casa, los juegos de infancia me llevan a rescatar espacios evocativos, a darles un nuevo orden y entenderlos a partir de una propuesta artística.

Desde este espacio de recuerdo-historia busco en el depósito de la memoria, a través de los recuerdos, sucesos, imágenes, palabras, momentos, como si cada evento guardara un secreto que hubiera que descubrir para entender la compleja entidad del ser. Es una constante introspección, una especie de psicoanálisis: buscar información en las partes más ocultas y veladas para entender sucesos que hacen eco en el presente.

En este sentido, la estrategia de trabajo es de ida y vuelta: retomo elementos significativos de la infancia: momento perdido y añorado, lugar importante por la intensidad y capacidad de descubrimiento, que determina y repercute en vivencias posteriores: me interesa rescatar y entender mi espacio individual y colectivo a partir de evocar lugares del pasado.

Claudia López

Mi infancia estuvo repleta de muestrarios de color y selecciones de tapicería que ensamblaban perfectamente en los bordes, los cuales mi padre repetidamente aplicaba a las paredes de la casa familiar. Seguramente esto explica el interés particular que tengo por el papel tapiz: adorables y vaporosos patrones floreados de brillante colorido que, cuando se combinan en perfecta coordinación con otras variables, crean las sensaciones más comfortables y relajantes. Pienso en las palabras de María Carmen África Vidal Claramonte quien dijo: "... [E]n la escritura femenina, la vida transcurre en interiores. Allí lo real es un invento fantástico; un invento que, tal vez, por el tenue claror que se cuela por una rendija, adquiere un misterio enorme."

La "economía hogareña" era todavía un curso requerido a las jovenes mujeres en Canadá cuando yo estaba en la secundaría finales de los setenta. Por lo tanto, el patrón y la textura se han vueltos importantes en mis piezas debido a las particulares conexiones que tiene tradicionalmente el dominio femenino con el hogar y la moda, el cual revela estatus social, clase, y buen gusto. Como escribe Nicolas Bourriaud en *Estéstica relacional*, "el espacio doméstico representa...un sitio de confrontación entre guiones sociales y deseos privados, entre imágenes recibidas y las proyectadas.... Todos los interiores domésticos...forman una versión guionizada de la vida diaria...."

Cuchillos de cocina e instrumentos quirúgicos figuran en mi trabajo, los primeros aludiendo a la comida, el hogar, y la nutrición —aún otro lugar donde la laboriosidad y la habilidad eran admiradas y compensadas— y los últimos a la profesión médica como una institución paternalística. Mi intención no es aludir tanto a la enfermedad y la curación, ni a cocinar o nutrir, sino la tendencia de arreglar o reparar por medio de la remoción, la eliminación, o la ausencia. La medicina preventiva no existe aquí, desafortunadamente.

La noción de "silenciar" me ha llevado a investigar el lenguage y su supuesta autoridad. En mi nuevo trabajo, me enfoco en el lenguaje como una estructura que determina la inclusión o exclusión de un grupo dado, sea religioso, cultural, racial, género, político, orientación sexual, etc. El trabajo de Mijaíl Bajtín y de Julia Kristeva sobre la ruptura del código linguístico a través del dialogismo me ha parecido interesante, y las piezas recientes que estoy elaborando, cuestionan la autoridad del lenguaje. Me gusta su idea del carnavalismo como un espacio donde los textos se encuentran y se contradicen a través de la repetición y la construcción ilógica —me gusta la idea de romper las leyes de lenguage, previamente censuradas por la gramática y la semántica.

Mtra / Prof Dianne Pearce

Edith López

Descubrir selectivamente, mediante la memoria colectiva, elementos del pasado que fueron eficaces para defender los intereses de las clases explotadas y que vuelven otra vez a ser útiles para los objetivos de lucha y concientización
ALS BORDA, Orlando. *El problema de cómo investigar la realidad para transformarla por la praxis*, Tercer Mundo, Bogotá, Colombia. 1979.

Sobre mi caminar como artista, tengo antecedentes familiares: donde quiera que volteo encuentro huellas de los andares revolucionarios de mi familia, desde la revolución, la lucha magisterial, la sindical, la guerrilla, etc. -incluso yo misma soy parte de un movimiento en pro de un nuevo orden social-. Pero en mis andares, y en mi historia, se siguen repitiendo constantemente una y otra vez las agresiones del Estado hacia muchos movimientos sociales, un comportamiento digno de llamar "Terrorismo de Estado".He estado muy cerca y he conocido mucha gente que lo han vivido, y que en gran medida me han mostrado el valor de la resistencia y por ende, el valor de la dignidad. Y en gran parte, mi obra se dirige hacia ese rumbo, por una parte en agradecimiento hacia ellos, por otra como denuncia hacia un largo historial de gobiernos corruptos, que hasta la fecha no han cambiado (tal vez de forma, pero no de fondo).Y en lo que más me esmero en mi producción es en buscar un lugar digno para todos aquellos rostros ocultos, forjadores de mi destino.

En la gráfica, con mis objetos y mantas, he trabajado con muchos retratos de mujeres desaparecidas en "la guerra sucia" (los 60s, 70s y 80s). En el tratamiento de la imagen he buscado darles un toque de dignidad, de agradecimiento. He tenido el cuidado de tejer cada imagen como si cada una de ellas se tratase de mi madre, el tiempo que el tejer implica, me obliga a tenerlas presentes a cada instante y así a valorarlas de una manera diferente. Así mismo, no solo regreso al recuerdo por mero agradecimiento, sino además, el verme en un presente que no dista mucho del pasado, donde las desapariciones, las torturas, la cárcel, el asesinato, siguen ocurriendo como si viviéramos en el pasado. Me obliga a manifestarme y sacar mi historia que me constituye -y no precisamente es la más grata- a denunciar aquellos actos atroces que cometió el Estado en contra de mis madres, a no permitir que se repita más... y la única arma que tengo para ir a la ofensiva es el arte.

...el temor al olvido, la esperanza por la memoria, y aún una sed de justicia...

Edith López

Elena Araúz

En una imagen poética el alma dice su presencia.
Gaston Bachelard, *La poética del espacio*

Nunca olvidare la avenida San Mateo, aquella repleta de puestos, en donde el polvo lo cubre todo y el bullicio de la gente y los camiones parece no detenerse. Ahí se asomaba desde una ventana un molino rojo, de esos que son manuales y que por sus proporciones y color resultan interesantes -por lo menos para mí -. Al acercarme, no podía creer, que detrás del puesto de la barbacoa encontraría un espacio tan peculiar, como la casa del anticuario.

En ese lugar pase un tiempo fuera del tiempo, en una semipenumbra con olor a barbacoa, salsa y tortillas calientes, rodeada de objetos que abarcaban todas las habitaciones, creando informes montañas y surcos estrechos por donde pasar.

Sin proponérmelo, empecé a escuchar (por decirlo de alguna manera) las voces inaudibles de objetos enterrados en otros objetos, dentro del caos del reino del anticuario. Esos objetos se han convertido en mis modelos que observo minuciosamente, donde al tratar de desentrañar su misterio encuentro el misterio propio.

Por lo mismo el encuentro para mi es el resultado de un proceso de trabajo que conlleva una sorpresa. Al identificarme con un objeto siento que he encontrado algo valioso para expresarlo a través de mi trabajo. Trabajando en el pienso que puedo ser autentica; pues creo que la expresión plástica es autobiográfica.

En ese dialogo con los objetos, trato de apoderarme de ellos, personalizándolos a través del dibujo. El dibujo me apasionó desde un principio, pues me ha permitido apoderarme de las formas. El ejercicio del dibujo me llevó a preferir al grabado sobre otras disciplinas. El grabado por su fuerza expresiva, su diversidad de soluciones plásticas, me hizo preferirla junto con el dibujo sobre otras disciplinas.

Alguna vez, leí que “detener lo fugitivo, en el tiempo; plasmar lo mudable, en el espacio son operaciones mágicas que se propone el artista frente a su modelo. De ahí a decir que el artista aspira a inmortalizar lo mortal, no hay más que un paso”£

Esta cita de Xavier Villaurrutia expresa mi preocupación y la necesidad de representar lo ideal en forma sensible o de idealizar los objetos reales, que son algunas constantes en mi trabajo.

£ Villaurrutia, Xavier, *Obras: poesía, teatro, prosas, varios*, ED. Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas), México, 1996 (1953), Pág. 1072.

Elena Araúz

Isabel Guitian

Isabel Guitian

Jason Soto

A la posibilidad de descomponer la materia cuánto nos plazca y cómo nos plazca cuando hablamos de la continuidad de la extensión material pero esta continuidad, como se ve, se reduce para nosotros a la facultad que la materia nos deja de elegir el modo de discontinuidad que le encontremos: es siempre en suma el modo de discontinuidad una vez escogido lo que nos aparece efectivamente como real y lo que fija nuestra atención porque sobre él se regula nuestra acción presente.

Henri Bergson

Comprendiendo la actividad plástica como una conciencia activa expuesta frente al mundo, mi acercamiento mas irresistible con ese mundo es mi poder de decidir qué hago con esto y cómo lo hago, proponer una transformación de las cosas: un devenir mutuo entre el sujeto-objeto, me gusta ver las posibilidades multiplicadas de un objeto para así llegar a una invención del mundo particularmente dinámica, caótica, compleja.

Es por eso que me gusta abordar el movimiento desde una situación donde éste pueda ser concebido bajo sus fricciones, sus retrocesos, su irreversibilidad, su misma inmovilidad e incluso su desempeño ante la sociedad: su uso y su ficción.

Mi obra se vuelve, o mejor dicho deviene en líneas de fuga para construir una propia significación de esquemas inestables de posibles mundos, con el pretexto permanente de un territorio móvil de nuestras relaciones humanas; sus habitares, sus lenguajes, sus espacios.

Jason Soto

Jimena Schlaepfer

En el reino de la imaginación el infinito es la región donde aquella se afirma como imaginación pura , donde está libre y sola, vencida y vencedora, orgullosa y temblando. Entonces las imágenes se lanzan y se pierden, se elevan y se aplastan en su altura misma. Entonces se impone el realismo de la irrealidad. Se comprenden las figuras por su transfiguración.

Gaston Bachelard. *El aire y los sueños. Ensayo sobre la imaginación del movimiento*. Fondo de Cultura Económica, México, 1980, pág.15.

Mi trabajo consiste en la materialización de un mundo fantástico que vive en mis memorias y pensamientos. Historias y situaciones imaginarias que se narran a través del dibujo y que se hacen tangibles al ser modeladas con la cerámica, el cartón y el papel..

Considero que lo bello es un sentimiento universal, reconocible por su propia naturaleza de ser, mas allá de una cuestión cultural, ideológica o religiosa.

Me interesa porque creo que se trata de un sentimiento sublime que nos provoca felicidad, nos maravilla, nos conmueve y que nos deja huella de algo trascendental en el corazón; trato de que este sentimiento sea algo visible en mi trabajo.

La imaginación y la fantasía son el camino que yo he seguido para tratar de encontrar belleza y poesía y también para compartir mis sueños y utopías.

Existe una fuerte estética de lo infantil en mi trabajo y es porque no hay nada mas universal que lo que representa la infancia. El lenguaje que remite a lo infantil es un lenguaje que todos podemos comprender porque se trata de un lenguaje muy básico, nada mas y nada menos que el lenguaje de las sensaciones.

En el mundo racional de los adultos no hay tiempo para el gozo de las sensaciones puras, estas quedan olvidadas o son devaluadas a pesar de ser sensaciones que son muy importantes para poder ser felices.

Mi trabajo intenta hacer una conexión con esas sensaciones a través de imágenes que obviamente nos remiten a la infancia.

Jimena Schlaepfer

Karen Perry

“Siempre he sentido fascinación por la aguja. . .
La aguja se utiliza para repara el daño. . .
. . .es una reivindicación del perdón”
(Louise Bourgeois)

Registro de la ausencia

Que difícil es llenar los huecos en la memoria, los vacíos que van devorando momentos en el tiempo; tiempo que registramos con recuerdos, y en el afán de no perderlo nos aferramos a las cosas, los objetos, las fotografías. Las ausencias se vuelven la presencia de lo que se nos ha ido, cuando aprendemos a vivir con ellas y hemos comenzado a amarlas.

Guardar. No solo en mi memoria, sino en los objetos que hago, para estar segura que no lo he olvidado, y a la vez ser yo misma quien construya mi recuerdo. Objetos que hablan por si mismos el lenguaje de los olvidos, pequeñas cajas que guardan las historias de mi infancia, de mis sueños, de mis tristezas y alegrías. Personajes de cera y cabello, que resignados a su silencio no hacen mas que mirarme como si quisieran disculparse por no poder contestar a mis preguntas y a la vez suplicando ser escuchados; un par de zapatos (de mi madre)que me hacen pensar en lo difícil que sería estar en ellos y andar por la vida. Quien pudiera pensar en lo cruel que llegara ser dar cuerda y escuchar la melodía de un caja musical por que nos trae la ausencia. Descoser y volver a coser prendas para disponerlas a manera de pieles y mostrar las heridas de la voracidad del tiempo.

Observar y exponer mi existencia como un contínnum, con sus placeres y dolores forjándose en el archivo de calendarios, bitácoras, fotos, historias, frases; mil y un maneras de registro.

Y al final todos son el cadáver del tiempo. . . de lo que ya no está.

Karen Perry

Sofía Olascoaga

ARTE: Actividad que consiste en producir relaciones con el mundo con la ayuda de signos, formas, acciones y objetos.
Nicolas BOURRIAUD, *Estética Relacional*

Entiendo el Arte como una práctica social, que se activa en forma de maquinaria compleja. Es en esencia intercambio. La noción de arte cobra para mí un sentido real en su función social, en las mismas dimensiones de búsqueda que la vida. La dimensión social da sentido, y paradójicamente replantea una cuestión primordial y antigua: casi siempre la creación del arte ocurre en soledad.

Mi trabajo oscila en este conflicto: en la necesidad de socializar una experiencia y la búsqueda de ese lugar individual desde donde asirla. Me he centrado en propiciar espacios de intercambio, flujo de información, sensaciones, energías, como una conversación.

¿Me permite esta obra entrar en un diálogo? ¿Puedo existir (y de qué manera) en el espacio que define? (Nicolas Bourriaud)

Entenderme como parte de una estructura social dinámica y en constante transformación, me hace reflexionar sobre las relaciones que establezco con cada uno de los objetos y las personas de mi entorno. La manera en que transformo y soy transformada a partir de ellas.

Tiendo a acumular información, referencias, apuntes, textos, impresos o gráficos y material de registro y documental que remiten a esta intensidad vivencial. La fotografía es una herramienta esencial: es el testimonio de haber estado ahí, la referencia directa de mi experiencia y la proyección de esta en mí modo de mirar lo acontecido.

Luego, la edición me permite agilizar y ubicar un momento de ordenamiento de dicho material (físico, teórico, visual, etc) en mi proceso productivo. La edición consiste en una toma de decisiones, de orden y significación de un conjunto de signos personales que sin ser ordenados no pueden ser leídos. Después de periodos de apertura y diversificación, en los que la fotografía registra un proceso de investigación, exploración, desarrollo de un tema o ejercicio, es necesario ligar una estructura precisa. Es necesario proponer una lectura que de orden a lo vivido para conformar algo concreto que permita fluir entre la ambigüedad y la rigidez extrema por distintas vías.

Sofía Olascoaga

Agradecimientos / Thanks

Favor de dirigir comentarios y preguntas a

dpearce@att.net.mx
+ 52-55-5658-9559

Agradezco la participación entusiasta de mis alumnos, y les felicito por el excelente trabajo que han hecho durante el semestre.

Fotos por Ana Paula Benítez,
José Eduardo Ravelo y Dianne Pearce.

© Dianne Pearce

Please direct comments and questions to

dpearce@att.net.mx
+ 52-55-5658-9559

I would like to thank my students for their enthusiastic participation, and congratulate them on their excellent work throughout the semester.

Photographs by Ana Paula Benítez,
José Eduardo Ravelo y Dianne Pearce.

© Dianne Pearce