

Matrioshka

---

*Un archivo en torno
a la ausencia y el desamor.*

N

atrioshka

*Un archivo en torno
a la ausencia y el desamor.*

NATALIA PARRA GARCIA

Investigación – creación para optar
por el título de
Maestra en Artes Plásticas.

ANDREA OSPINA SANTAMARIA
Asesora

Grupo de Investigación
Prácticas artísticas contemporáneas,
mediaciones y archivo.

Línea de investigación
Mediaciones y teorías del arte.

Universidad de Caldas
Facultad de Artes y Humanidades
Pregrado Artes Plásticas
2023

C/ontenido

1

INTRODUCCIÓN
Instrucciones de Manejo

3

ARCHIVO

5

MATRIOSHKA

7

CONTENEDOR

9

URGENCIA

2

EXPEDICIÓN

4

AUSENCIA

6

REPETICIÓN

8

VIDRIO

10

Conclusiones

Agradecimientos

A mi abuela, a mi madre y a mi tía, por contener y soportar. A las ausencias de sus vidas y a las mías por abrir el camino donde inició todo. A mi asesora Andrea, por su apoyo y paciencia, por escuchar, guiar y enseñar. A mi papá David, por la escucha y el apoyo.

Y al desamor, fue necesario.

Introducción

La historia de mi vida puede narrarse a través de otros, así como puede tener inicio en momentos en los que no hacía parte de esta existencia. Mi vivencia está contenida en otras y se recoge de duelo en duelo, de dolor heredado, de esa silenciosa presencia femenina que a muchos nos acompaña, consoladora y testigo de los vacíos notables y registrables tras la ausencia: claramente la no presencia de alguien o algo deja lo que podemos llamar un espacio libre. Sin embargo, la añoranza de quién lo ocupaba solo aprisiona y arraiga la libertad de los que extrañan, de los que pierden su capacidad de ser por homenajear constantemente el vestigio de lo que fuimos.

Mi matrioshka/mamushka (mi abuela) es el origen de esta búsqueda, ella es la gran contenedora de su desamor, del de mi madre y del mío, quienes heredamos el relato de ese amor ausente y cargamos también en nuestro interior nuestras propias historias abandonadas. Mi trabajo tomó forma cuando pude identificar, en lo cotidiano, la poética de las cargas que asumimos dentro de un núcleo familiar. La matrioshka contiene en su interior pequeñas versiones de sí misma y es como elige ocupar el espacio vacío que nadie más decidió quedarse a habitar, almacena también memorias en ella y recuerdos en cajas, proceso que se vuelve ritual y veo reproducido en las siguientes generaciones de mi hogar, incluyéndome.

Crezco con estas historias de la vida de mis abuelos, los primeros momentos con sus hijos y la dinámica de su vida juntos e inevitablemente soy también receptora del duelo cuando la historia separa estos personajes: crecí escuchando este relato y con acceso a todo el registro de lo que mi abuela en algún momento atesoró.

Acompañada por las mujeres de mi hogar (protagonistas en este proceso), me doy cuenta en esos ejercicios de convivencia, donde revisamos fotos, escuchamos música y conversamos, que comparto con ellas la fuerte presencia de un vacío, la constante manifestación de una ausencia y que por un momento, a través del arte, deseo desviar la mirada inspectora que siempre hemos tenido dirigida hacia la persona que ya no está, para observar en su lugar lo que ha sucedido con nosotras, las que recordamos.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Indicaciones para realizar una actividad cotidiana; consultar.

Este diccionario no tiene un orden alfabético para la ubicación de sus conceptos, por el contrario prioriza la posición según el orden de lo sucedido, es decir tiene una propuesta cronológica para una lectura natural de los hechos. Señale y consulte a su gusto, igual que en el proceso creativo. Este diccionario contiene momentos a los que acceder para cualquier caso de emergencia/urgencia.

- Archivo (Álbum – arqueología)
- Ausencia (Memoria – ruido)
- Contenedor (Cargas – significados)
- Expedición (Cotidiano – diario)
- Matrioshka (Madre – mujer)
- Repetición (Patrón – heredado)
- Urgencia (Necesidad – otro)
- Vidrio (Fragmento – fragilidad)

Para las definiciones: como primera definición se prioriza la de más uso, la más común teniendo en cuenta el campo de aplicación en este proyecto. Por ende, en este espacio encontrará la acepción más conveniente, seguida de formas secundarias para referirse a los conceptos.

Usada en una oración: la palabra aplicada ya no como concepto, sino como parte de la anécdota o de los archivos consultados para cada tema de esta investigación. Encuentre aquí ventanas a la vida cotidiana, al recuerdo, a la voz de las protagonistas y a voces teóricas.

Asuma el manejo de este diccionario como prefiera, pero definitivamente manipúlelo. Una simple búsqueda podría ilustrar sobre nuevas palabras o nuevos significados: abra el diccionario en cualquier página, trate de adoptar las palabras en su mente, defínalas también, recurra a sus archivos personales, recurra a su vida, consulte estos términos en su contexto y cuéntenos, si recuerda, cómo llegaron a ser parte de su vocabulario.

/Expedición./

Del lat. Expeditico.¹

1. Excursión para realizar una empresa un punto distante. Expedición militar, naval, científica, artística.
2. Conjunto de personas que realizan una expedición.
3. Excursión colectiva a alguna ciudad o lugar con un fin científico, artístico o deportivo.
4. Acción y efecto de expedir.

Usos y aplicaciones:

“Entonces yo le dije a doña Melva. Alberto está en el taller, yo voy a ir a ver qué. Y verdad, me fuí con Felipe de expedición, me acuerdo que él tenía un busito de capotica y yo le dije camine vamos a buscar a su papá.” Abuela Marta, conversación en su sala tomando café, 2023.

---

¹REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.6 en línea].

Cuando pienso en lo que significa realizar una expedición, veo que trae consigo una serie de pasos, o comportamientos que permiten la adecuada exploración de un lugar, historia, tema, etc. Estos comportamientos parecen espontáneos, aunque obsesivos de nuestra parte: recopilar, coleccionar, atesorar, también clasificar, segmentar, generar conjuntos a partir de las cosas, de los objetos que hablan de nuestras vidas. Son momentos que todos tenemos, una capacidad taxonómica y arqueológica que no solo ha servido a la ciencia, sino también al arte y a la persona que quiere descifrarse.

Algo que me parece muy interesante de la expedición son los caracteres que toma según la búsqueda que aun así se unifican en el acto del trayecto: la expedición militar por ejemplo era crucial para el dominio de los terrenos, ya que la previa exploración del espacio permitía conocer, interiorizar y establecer las estrategias. Podría decir que de la misma forma el regreso sobre nuestras historias marca trayectos y conocerlos con una actitud más investigativa permite su dominio.

Figura 1. Taxonomía de Fauna doméstica, Marcela Cárdenas 2011.

En “taxonomía de fauna doméstica” de Marcela Cárdenas (2011), la artista explica que: “La exploración de los sistemas de representación científica, así como su clasificación y simbología me ha llevado a la construcción de un imaginario lleno de coincidencias y doble significación.”² La relación en el trabajo de la artista entre los objetos domésticos y la taxonomía es un aspecto que quiero lograr en mi trabajo, ya que visualmente la clasificación se corresponde con mi compulsión por encontrar o proponer un orden a las cosas, porque esta forma, podría decir ritualista, de limpiar mis asuntos también limpia mis pensamientos y permite la claridad. También el hallazgo es sumamente importante en mi proceso, pues en lo acumulado hay cosas sobre cosas, se camuflan y sus contornos no son identificables, pero tras organizar, salen a la vista casualidades antes ignoradas, las relaciones que podemos generar a través de solo hallazgos... casi que regalan a nuestras historias las justificaciones que en un principio solo cuestionamos. Expedir y coleccionar es una búsqueda del tesoro, ¿por qué lo hacemos? sólo sé que otorga cierta calma al hallar y el impulso es la búsqueda en sí misma.

La expedición deja productos, por esto es una metodología con mucho potencial plástico, desde el punto de origen hasta el destino (e incluso en el regreso) hay desplazamientos y en un primer momento para estas herramientas que dibujan el panorama re explorar las fotos y relatos que ya conocía fue crucial para decidirme a contar esta historia.

Álbumes de fotos familiares, cartas, objetos y anécdotas. Inevitablemente surgieron preguntas a la par que mis libretas de recolección de información se fueron engrosando y las respuestas me señalaban de nuevo al hogar, a las mismas fotos, los mismos objetos, las mismas anécdotas. **¿Cómo se configura el desamor y la ausencia en un archivo familiar por medio de una expedición cotidiana?**

Atesoramos objetos porque queremos sentirnos parte de algo, para sobrellevar el paso del tiempo y sentir que el pasado no se aleja, está en el presente, nos conecta con nosotros mismos, nos conecta con aquellos que se han sublimado en nuestros objetos. Coleccionar parece una añoranza, la recolección de nuestras partes que hacen acto de presencia por las ausencias que ocurren en la vida.

---

² Cardenas, M. s.f. *Taxonomía de fauna doméstica*. <http://www.marcelacardenas.com/new-page-74>

Es natural para los humanos recopilar, teniendo en cuenta, que no es simplemente acumular sin ningún tipo de sensibilidad, pues al recolectar tomamos, al recopilar observamos y al coleccionar creamos conjuntos que son pensamiento, que son emociones, historias y deseo por la pieza que nos falta. Parece que coleccionar incluso en los actos más pequeños, como las fotos familiares que se resguardan en nuestros álbumes, a pesar de su densidad y de la cantidad de unidades en dicho conjunto, es un acto que lo definen las carencias, una forma de solventar lo que no tuve o perdí.

Siempre me ha llamado la atención el dibujo botánico, podría decirse que por su limpieza, o por la belleza que veo en la claridad de los objetos y en la descomposición de las partes que lo hacen ser identificables. En algún momento vi esta preferencia como un goce visual, pero la estética lejos de ser una cualidad sólo visual o una

presentación superficial, es una red de emociones, y en esta necesidad de disposición sobre los objetos puede existir una necesidad de disponer de mí y decidirme a auto referenciar me en este proyecto. También una necesidad de control y creación, pues las historias que inspiran mis obras ya han sucedido (y por su propia voluntad), pero necesito tomarlas, manipularlas para sentirlas más mías que nunca, componer mi ecosistema y dominar mi terreno.

Al expedir no solo actuamos como expedicionistas, también mediamos el arte con taxonomías y arqueologías como mencioné anteriormente, porque clasificamos pero también rescatamos, como el arqueólogo que halla la obra y la desentierra del paso del tiempo, de la misma forma desempolvamos lo que la vida va dejando pasar, descubriendo en aquello un furor creativo que siempre encuentra si hay búsqueda.

Esquema del Viaje1. AB. 2010.

Estos objetos con los que conviví mucho tiempo empezaron a resaltar por un patrón de ausencia marcado dentro de las generaciones de mi familia, las fotos paradójicamente tenían presente esta ausencia, pues aunque estaban representados en ellas aquellos que en su momento naturalmente estaban, se siente el vacío: en familia sabemos que alguien falta y cualquier espacio con rastros u objeto consolador en la composición lo recuerda. Cómo conectadas por los lazos que nos unen y los sentimientos que compartimos adoptamos esta capacidad de ser cómplices silenciosas, inmersas en esa sensación de vacío. Veo en los ojos de mi abuela un llamado a tal ausencia, en el dolor de mi tía asomándose tímidamente entre su latente enojo y en lo pensativo de mi madre una preocupación silenciosa. Es cuando noto en mí, un asombro por el entorno que hemos configurado, donde el desamor es una figura cotidiana y la oportunidad de hacer arte una exploración para conocernos más allá de nuestras historias.

Figura 2 y 3. The Hotel, Sophie Calle, 1981.

En esta búsqueda me encuentro con la obra *'The hotel'* es una serie de doce dípticos que representan doce habitaciones, compuesta por fotografías y un texto en la parte superior escrito por su autora, Sophie Calle. En esta práctica recurre a esa necesidad expiatoria que la caracteriza y es esa misma necesidad la que para mí juega un papel muy importante dentro de mi investigación. Calle fue contratada como camarera temporal dentro de un hotel veneciano durante tres semanas, le asignaron doce habitaciones en el cuarto piso. Mientras realizaba sus deberes de limpieza al mismo tiempo iba observando, a través de los objetos y los detalles que encontraba, la vida de los huéspedes, vidas de otros que para ella eran completamente desconocidas pero podía reconocer por los imaginarios que creaba a partir de lo encontrado.

/Archivo./

---

*Del lat. Archīvum.*³

1. Conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una institución, etc., producen en el ejercicio de sus funciones o actividades.
2. *m.* Lugar donde se guardan archivos y otros documentos de forma ordenada.
6. *m.* Acción y efecto de archivar
7. *m.* Conjunto de datos relacionados.

Usos y aplicaciones:

“El archivo es algo infinito, un working progress, sabemos dónde inicia pero no donde termina, emerge en fragmentos...” Guasch A. M. (2020)

---

³ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.6 en línea].

En el ejercicio de la expedición producimos archivos, que pueden ser fuentes de creación o creación en sí misma, dando apertura para categorizar los recuerdos y clasificar los segmentos de memoria que se encontraban inconexos, como quien regresa tras sus pasos, recordando una y otra vez sus asuntos, buscando encontrarse.

El archivo y el arte en la actualidad son casi inseparables, y si sucede es por decisiones del artista, pues lo contemporáneo muestra un interés por la memoria, tanto colectiva como individual. Los artistas valoramos cada vez más el recordar y todo el proceso que conlleva, porque estos productos testigos hablan con propiedad del desarrollo de nuestros lenguajes plásticos. El arte se ha preocupado por el archivo y muchos artistas lo han utilizado porque es una metodología natural para quienes buscamos contenidos sensibles que empiecen por conmovernos a nosotros mismos, de nuevo, como expresé anteriormente, el artista desenterra las historias para señalarlas, hacerlas presentes y darles todo un nuevo valor, como menciona Foucault en *The Archaeology of Knowledge*

“el archivo es el sistema de «enunciabilidad» a través del cual la cultura se pronuncia sobre el pasado”. (Foucault, 1972, pág 129).

Un artista que llamó mi atención indagando sobre la relación archivo-arte es Hans Peter Feldmann, referente y precursor importante de estas prácticas artísticas desde los años 70. Lo que me parece pertinente de Feldmann⁴ es el impulso que lo lleva a hacer y crear como si de una compulsión se tratara, pues más que un artista que gesta sus obras, se considera así mismo un coleccionista obsesivo y un apropiador de imágenes: Feldmann recolecta en su gran mayoría archivo fotográfico de cualquier tipo y clasifica, proponiendo ejercicios curatoriales o resignificando y tomando la simbología de estas imágenes para jugar con sus discursos. No está interesado en el objeto en sí, sino en las relaciones y la tipología de las cosas, esto considero es un ejercicio importante para el fortalecimiento del lenguaje plástico y los imaginarios, así como para potenciar desde el arte, las manías, las necesidades de búsqueda y los patrones de nuestras personalidades y vidas recurrentes.

---

⁴ EL ARCHIVO FAMILIAR. s.f. <https://libretadedidactica.wordpress.com/el-archivo-familiar/>

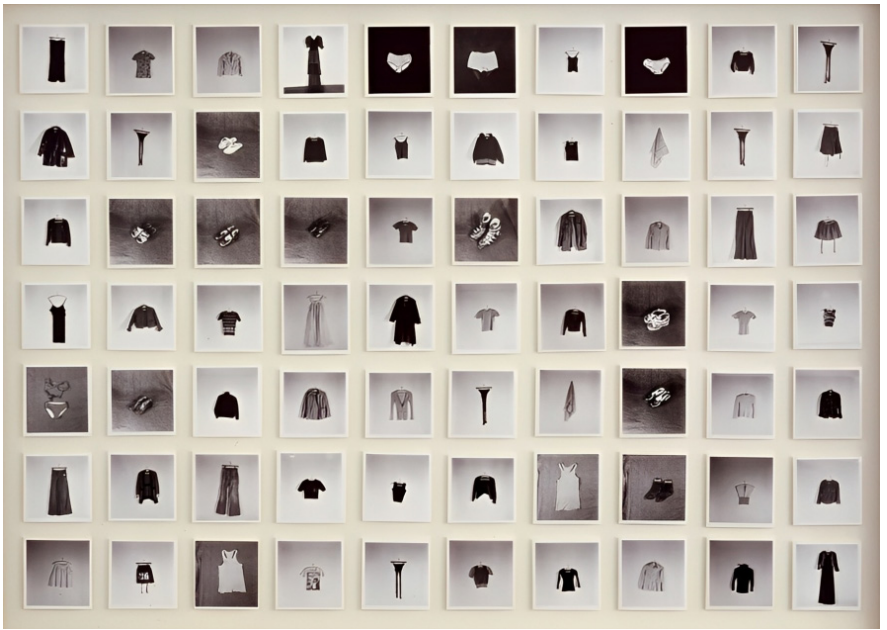

Figura 4. All the Clothes of a Woman, Feldmann, 1970.

El resultado de muchas de las obras de este artista termina presentándose como un álbum, una edición con el mismo proceder, la creación de conjuntos a partir de las nociones que aquellas fotos le sugieren, la repetición, la identificación de patrones que demuestran las maneras de operar de la cotidianidad. Personalmente tomo este referente como un ejemplo del tratamiento de las cosas, al tener yo un archivo que es un álbum familiar, fotografías cuyo patrón o repetición es la ausencia de la figura paterna. Quiero resaltar esta constante plásticamente, para hacer notar la ausencia desde los espacios que deberían contener a quien no está presente.

Figura 5. Love couple, Feldmann, 2013.

Siento que el archivo como obra y como método es muy interesante de experimentar y me permite indagar en mi entorno, como una detective descifrando información que siempre ha existido conmigo pero no había sido cuestionada. Es claro que redescubrirse deja nuevos productos, pero más que dejarlo en un compendio de registros quiero que sea un objeto artístico que hable del tiempo pasado y de cómo transcurre, en donde se comprendan, se relacionan y se interceptan las cosas que en mi vida están presentes y las que no.

Revolver es reactivar.

El inventario y la clasificación en los proyectos de investigación-creación, para mí, más que formar parte de un registro, son una forma de reactivación del mismo impulso creativo, ya que no solo hacemos taxonomías, cartografías o mapas de objetos y conceptos estilizados, sino que estamos categorizando poéticas, y configurarlas es también un acto de creación. Revolver nuestros asuntos para inventariar imaginarios y proponer dispositivos que activan experiencias relevantes en el presente es una forma de dar peso a una obra que ya es especial por el hecho de ser desenterrada de su indiferencia. Como menciona

Suely Rolnik en Furor de Archivo, 2010: “Espero que el furor de archivar que nos acomete en este momento contribuya a que enfrentemos este destino –al menos lo suficiente como para desobstruir el acceso indispensable a estos gérmenes incubados de futuros enterrados, tan deseados en el presente.”

Rolnik, S. (2010) Furor de archivo. ERRATA#1, pág 38 - pág 51.⁵

A este punto de mi proyecto me resulta preciso generar un archivo a partir de mi genealogía, un archivo en el cual consultarme constantemente y prolongarme. Esto para reunirme y reunirnos, repensarme y repensarnos, insertos en estos relatos que están en mi memoria como pedazos sueltos, como murmullos, nociones, imágenes y sentidos que pueden conectarse en infinidad de relaciones.

**Como también define Ana María Guasch es un su texto
Arte y archivo para Foucault :**

La arqueología describe los discursos como prácticas específicas dentro del archivo y pretende analizar la <<experiencia desnuda>> de su orden. No interpreta el documento; lo trabaja desde el interior, organizándolo, distribuyéndolo, ordenándolo, estructurándolo en niveles, estableciendo series, distinguiendo lo que es pertinente de lo que no lo es, señalando elementos, definiendo unidades, describiendo relaciones y elaborando discursos.” (Guasch, pág 48, 2011).

Puede aplicarse un carácter arqueológico en nuestras prácticas autobiográficas, pues desenterramos vestigios de lo que el tiempo y la interacción con el otro han hecho de nuestro ser, de nuestros pensamientos y cuerpo, también lo que nuestra historia ha hecho con nuestros objetos: desde cómo lucen y cómo los disponemos hasta cómo los vemos, cómo los percibimos, qué significado les otorgamos, qué simbología les hacemos cargar. Es catártico como la acción de recurrir a llamados del pasado activa o delata un estado de emergencia.

⁵ <https://revistaerrata.gov.co/edicion/errata1-arte-y-archivos>

Figura 6. Positivados de gran formato de la serie 'Chance', taller de Christian Boltanski.

Figura 7. Les Archives du Cœur, Christian Boltanski, 2008.

Christian Boltanski es otro artista donde veo el archivo como herramienta y concepto atravesando su obra, que consiste también en la recopilación de fotografías, objetos, recortes, ropa, sonidos. etc, para crear diferentes discursos -pienso yo- alrededor de una “población afectada”, pero la herida en sí, son las huellas que dejó el holocausto y la segunda guerra mundial en la memoria de sus padres y, eventualmente, en su propio crecimiento alrededor de estas historias. Relaciono mi trabajo con el suyo, cuando ambos evidenciamos la existencia de una problemática que pasa de generación en generación y que Boltanski hábilmente convierte en un juego de empatías, donde muchas personas pueden identificar su vida a través de imágenes que aluden en este caso a un hecho histórico.

Fernández explica en *“Archivos abiertos: Sonido, imagen y cosa en obras de Christian Boltanski, Oscar Muñoz y Grete Stern”*, una cualidad importante del archivo y que es potenciada en las obras de Boltanski:

“*Los objetos extraídos del archivo cambian de función o, como en este caso, al archivo mismo transformado en instalación. Si, digamos, una fotografía es empleada para aludir una cosa distinta de su referente, que resulta despojada de nombre y es exhibida junto a muchas otras fotos anónimas, la acción de desarchivar altera, por el uso dado a la imagen, la propia naturaleza de la imagen.*”
(pág 4, 2013).⁶

Sacar del archivo y exhibir de la forma en la que el artista lo hace, configura nuevos significados como he mencionado anteriormente, lo interesante de las palabras de Fernández es pensar en el archivo como algo que naturalmente encuentra forma en el arte, la figura anterior, muestra una instalación de su serie “Chance”, planeada en confinamiento, donde amplió fotografías de bebés recién nacidos que encontró en un diario polaco. En este caso vemos como la fotografía es archivo

---

⁶ Fernández Bravo, A. (2013) *Archivos abiertos: Sonido, imagen y cosa en obras de Christian Boltanski, Oscar Muñoz y Grete Stern* [en línea]. VI Jornadas de Filología y Lingüística, 7 al 9 de agosto de 2013, La Plata, Argentina. En *Memoria Académica*.

por excelencia y encuentra dimensiones más amplias de ella misma en el uso de la memoria y la poética, para Boltanski el trauma es algo que también está presente en sus obras, sea el suyo o el ajeno, en esta obra, su trauma es su fecha de nacimiento y la de muchos otros desplazados antes de nacer. En otras instalaciones como “*Inmigrantes*” donde utiliza los objetos también en estado de migración, muestra la relación objeto-archivo, el objeto se convierte sin querer en un testigo indirecto. En “El archivo de los abuelos”, proyecto realizado con estudiantes de la Universidad de Leuphana (Lüneburg, Alemania), donde propuso un ejercicio de lo que en este proyecto he definido como “expedición” de los alumnos sobre sus abuelos y lo sucedido en el mandato del tercer Reich, los hallazgos de dicha expedición individual fueron compartidos en cajas de cartón en una sala, y la motivación era el silencio de sus familiares más ancianos sobre lo sucedido en la época con este proyecto los estudiantes identificaron los roles que tomó su árbol familiar, encontrando tanto víctimas como victimarios.

Siento que el artista no solo llevó a otras personas a un proceso arqueológico y taxonómico

de sus propias vidas, también abrió una discusión, pues estas personas tenían un suceso en común, comprensible y difícil de asimilar entre ellos, formando lazos de empatía (desde mi punto de vista). Mi archivo personal, al igual que el de Boltanski, puede parecer anónimo desde la mirada de cualquier espectador que no conozca a mi familia, pero con las modificaciones precisas de la obra artística, es una historia sensible a todos. ¿Por qué hablar de la ausencia desde mi álbum familiar?, si bien un concepto como la ausencia tiene acepciones generales no creo que sea necesario un lenguaje universal para transmitirla, aunque en mi álbum familiar las fotografías sean de mi contexto, el álbum en sí y la fotografía de familias es algo universal, y en mi proyecto es mi primer recurso, mi lugar de consulta y parte de mi desarrollo plástico. De nuevo, la fotografía es archivo por excelencia porque nace para inmortalizar, testificar, recordar tiempos que no pueden volver si no es por evocación, es por esto que estoy convencida que mi rostro, la de las mujeres de mi casa y las figuras faltantes en mis fotografías, por ajenas que sean a los demás, son irónicamente familiares.

/Ausencia./

Del lat. *absentia*.⁷

1. Acción y efecto de ausentarse o de estar ausente.
2. Tiempo en que alguien está ausente.ordenada.
3. Falta o privación de algo.
4. Condición legal de la persona cuyo paradero se ignora.

Usos y aplicaciones:

“En las Cuestiones Tusculanas IV, Cicerón define la palabra deseo: Desiderium est libido videndi ejus qui non adsit. Palabra por palabra: deseo es la libido de ver alguien que no está allí. La desideratio se entiende como la dicha de ver, a pesar de la ausencia, al ausente. ...Si descomponemos la molécula de dicha palabra, en el desiderium, en el astro ausente, hay un retorno [sous-venir] de lo que se perdió y que viene otra vez a mostrarse no obstante su pérdida.” Quignard, P. (2015) La imagen que nos ve, p. 11.

---

⁷ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.6 en línea].

La palabra **ausencia** viene del latín *absentia*, nombre derivado del participio *absens*, *absentis* (ausente) del verbo *abesse*, un compuesto de *esse* (ser, estar) con el prefijo *ab-* (alejamiento, separación). Así *abesse* significa estar lejos y *absentia* es la situación o cualidad del que está lejos.⁸

au, duele, *sencia*, no está, no va a estar.

Solía pensar que la ausencia se representaba como vacío, soledad, quietud y silencio, son las primeras nociones universales y aprendidas que me llegan cuando intento responder **¿Qué es la ausencia?**, pero, (ver **Expedición**, pág. 8.) escuchando lo que la experiencia me recuerda, en mi cuerpo la ausencia es muy contraria a estas nociones, por el contrario se manifiesta como música... la ausencia es el aire que se respira en la sala de mi casa cuando el canto y llanto de mi abuela armonizan con ella, la ausencia detona emociones que se hacen sentir. Momentos como estos, sucediendo en mi infancia, podría llamarlos como los primeros acercamientos que tuve con una “tusa” o el mal de amores, sin comprenderlo completamente pero acompañándolo. Recuerdo estos instantes como algunos

días, que en realidad fueron años enteros, donde mi abuela evoco la ausencia y lloró cada una de las veces, porque esta escena (aunque sea una imagen en mi mente) es una situación que continuó de la misma forma y con la misma intensidad. Las imágenes que usamos para recordar tienen el poder de herir y sanar nuestro ser incluso en el presente, la imagen arde porque está viva, porque es atesorada, porque alguien continúa depositando en ella sus experiencias vitales

“ *La imagen es algo muy distinto de un simple recorte realizado sobre los aspectos visibles del mundo. Es una huella, un surco, una estela visual del tiempo lo que ella deseó tocar, pero también tiempos suplementarios – fatalmente anacrónicos y heterogéneos entre sí- que no puede, en calidad de arte de memoria, dejar de aglutinar. Es ceniza mezclada, hasta cierto punto caliente, que proviene de múltiples hogueras ”*

Didi Huberman, pág 42, 2012.

---

⁸ Etimología de ausencia, (s.f) <http://etimologias.dechile.net>

Esta imagen difusa en mi cabeza me lleva a pensar en las palabras de Huberman en la hermosa metáfora con la que cierra en sus últimas páginas del texto *Arde la Imagen* (2012) donde habla del calor, de la llama que son las imágenes las cuales como portales temporales en este mundo, conectan sensibilidades, y se intuye que es una cualidad vital: arde por lo que tocó como menciona su cita, porque carga en sí misma calor de lo que retrata, también carga deseo, arde porque tiene una intención de mantener vigente, porque enuncia tiempos y los inscribe en otros, y porque es urgente mirarlas y crearlas... arde porque puede desaparecer pero sobrevive y es ahora capaz de archivo, por dolor y las brasas llegan a quién puede abrazarlo y arde por memoria, y por lo tanto no deja de arder, pues aún si fuera solo ceniza, sobrevive y evoca.

Natalia López (conocida en el mundo artístico como la Reina), con su obra "SIN TY" nos habla del dolor, entregándonos un archivo de sentimientos que provienen de la pérdida de su madre. Mes a mes López registró con una obra de arte cómo llevaba su duelo, en estas obras arde el recuerdo, y se comparte para que otros reflejen también sus propios duelos o se conmuevan con sólo imaginar una situación pendiente para todos.

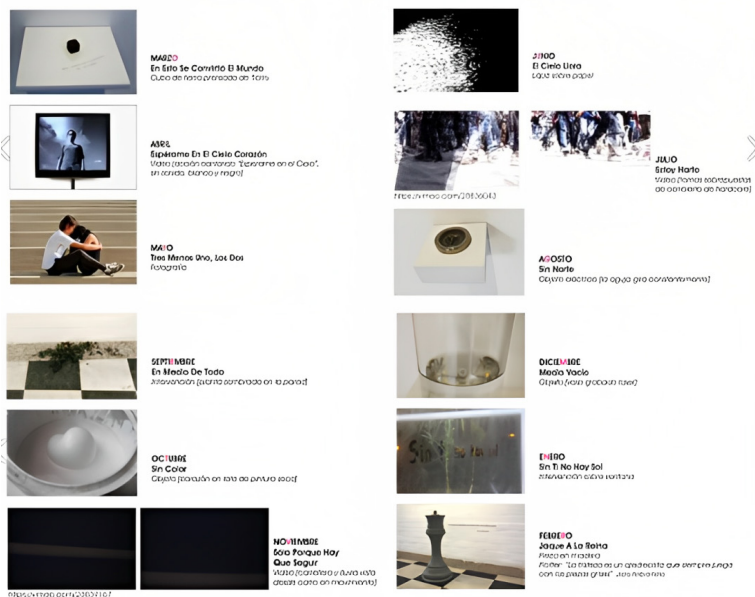

Figura 8. SIN TY, Natalia López, La Reina.

La ausencia en mi vida, opuesto a La Reina, proviene de mi padre y se extiende hasta mi abuelo, y se manifiesta de una forma irónica, pues sentir la ausencia, el que algo falta, sucede después de examinar lo que está presente: cuando reviso mis fotos y veo la red de mujeres con las que he construido la esencia de mi hogar, veo también el padre, el abuelo, el amor que no está y formuló una dicotomía de los roles en mi vida, por mucho que esté la madre, es inevitable que las circunstancias me recuerden que falta el padre.

La ausencia en mi vida empiezo a verla camuflada en muchas cosas, no solo en lo que me concierne, también en lo ajeno y donde quiera que me refleje. La ausencia está en un parque decorando las futuras memorias de algún niño con su papá, y en lo precario de mis desvanecidos recuerdos con aquella silueta. La ausencia es reparar y reproche de mi parte, porque ese niño y su padre van unidos de la mano y en la mía pasa el viento, unida sólo al pensamiento intrusivo y recurrente: "ellos lo tienen todo y yo tengo ausencias."

La ausencia es la rutina, esa niña que los sábados en la mañana, después de estar bañada y organizada veía Disney Channel, hasta que llegara la tarde y la hora del portón, para

sentarme con mi abuela a seguir el ritual de dejarlo salir otro poco con la música. La ausencia está en cada canción de despecho que sin intentarlo aprendí.

La ausencia está en lo que está y no está.

La ausencia es trauma, el golpe al vidrio, los pedazos colisionados, el estruendo tras el golpe y el que yo sentía segundos antes de decidir que pasará, porque estaba sola, porque él me dejó sola, y peor, me dejó sola limitada a mí misma, porque me dejó encerrada y quería salir. No quería estar más ahí pues mi mano seguía sola, hasta que apareció el alicate y ya no lo estuvo, como no estuvo el vidrio cuando se convirtió en salida de emergencia, y al llamado respondió un vigilante que llamó a mi mamá. La ausencia es la espera de lo que debería ser inmediato, la ausencia cambia de piel y permea todo lo que está alrededor para tener que censurarlo después, porque definitivamente dolería recordar: está en una herramienta, está en High School Musical y la evasiva a escucharlo y regresar.

La ausencia es miedo... La ausencia crece y es desconfianza... la ausencia envejece y es dolor.

Figura 9 y 10. SERIE "Archivo de una ausencia", Natalia Parra, 2023.

Esta obra es una serie de 40 piezas de transfer sobre vidrio, en la cual transferí fotografías originales de mi archivo personal (álbum familiar) y las modifiqué para hacer la ausencia visible aunque en algunas se presenta mucho más sutil, la composición de la

fotografía fue editada, ya que como mencioné anteriormente, existen en mi hogar espacios vacíos donde ubico las figuras paternas faltantes en mi vida. De la misma forma, algunas fotografías reflejan ese vacío, pues la figura que estuvo y ya no está

fue eliminada, como si el pasado correspondiera a las carencias del presente; en otras estarán siempre con nosotras porque el recuerdo también es un capricho de la ausencia, en otras ediciones más solitarias con el paisaje como único protagonista tal vez se noten los vestigios del suelo que pisaron, pero el lugar debe estar solo porque así permaneció, ellos no estuvieron para habitarlo.

Varias de estas fotografías dispuestas sobre la pared pueden estar rotas, pues su soporte es el vidrio, y el vidrio es recuerdo, es vínculo, es protección y también es frágil.

Figura 11 y 12. Desierto, Sebastian Fonnegra, Exposición fotográfica, 2021.

La forma en la que las figuras aparecen y desaparecen en mi obra tienen el mismo manejo de la imagen que utiliza el artista Sebastián Fonnegra, quién recopiló de uno de sus álbumes familiares materno de los años 60 una serie de fotografías que él intervino borrando del paisaje a las personas y a los elementos importantes que hacían parte de las composiciones. El resultado son fotografías y dibujos cargados de vacío y nostalgia, espacios presentados como inhabitados, haciendo énfasis a lo que él buscaba lograr con esta intervención de las imágenes: obligar que la mirada empiece a notar el vacío.

/Matrioshka./

Del lat. mater (Madre).⁹

1. Juguete típico ruso de madera que consiste en una muñeca hueca que se abre por la mitad y dentro contiene otras iguales, cada una de las cuales es más pequeña que la anterior.
2. “Matrioshka: tradicionales muñecas rusas hechas de madera con múltiples figuras en su interior, es decir, la misma muñeca en distintos tamaños que encajan unas dentro de las otras.”¹⁰ Proviene del latín *mater*, que significa madre, estas muñecas simbolizan la maternidad y la protección.
3. “El hecho de que una esté dentro de la otra significa que una madre da luz a una hija, y la hija a otra hija y así sucesivamente. También tiene un significado de fraternidad y auto reconocimiento haciendo referencia al interior de cada persona”.¹¹

Usos y aplicaciones:

“Como una matrioshka, soy aquella que puede habitarse como se habita una ciudad. Una estación de rostros femeninos con ojos que desbaratan los gritos. Inviernos arropados bajo túnicas de madera. Artesanas de rituales que conjuran la luna y acomodan en vasijas de madera. Cada historia y su final.” Rivera Núñez, P. L. (2021) Como una matrioshka.

---

⁹ Pérez Porto, J., Gardey, A. (12 de diciembre de 2018). *Definición de mamushka - Qué es, Significado y Concepto*. Definicionde. Última actualización el 21 de septiembre de 2022. Recuperado el 20 de febrero de 2023

¹⁰ Ángels., (9 de Febrero de 2018) Cuál es la historia de la Matrioska, la muñeca rusa. UNCOMO

¹¹ Canal Institucional, 07 de Mayo de 2021), Matrioskas: la historia del símbolo del viaje interior en ‘Así es la Vuelta’.

Un relato de Dimitar Inkiow nos presenta el origen de esta figura: Serguéi, el carpintero que talla en madera a la Matrioshka es informado por ella de su soledad, está vacía, pues ha llegado a ella un instinto que llamamos materno, o puede ser también una intención de compartirse y de prolongar. El carpintero entonces extrae la madera de su interior y con ella talla a Trioska quien habita el interior de su “mater” más grande, pero a su vez le invade el mismo instinto, por lo que Serguéi repite el procedimiento y talla a Oska.

La paradoja de este juego contenedor es su propensión a la infinidad (sí así queremos imaginarlo), pero en algún punto habrá una pequeña versión tan pequeña donde solo cabrá ella misma y, en el inicio de la cadena, estará la versión original tan grande que no la contiene nadie. Este ciclo logra romperse en el relato de Inkiow cuando Oska, la más pequeña, manifiesta el mismo deseo de ceder su imagen a una nueva creación que la complete y Serguéi, al ver lo complejo que sería extraer tan poca madera para continuar con el cuidadoso legado en tan pequeño espacio, decide tallar a Ka y decirle: “Eres hombre, no puedes tener hijos”. Finaliza la dinámica donde las

formas encajan y los sentimientos se corresponden, con la alteridad de un personaje que no pudo heredar esa voluntad, ya que se le ha dicho no ser de su incumbencia. Es curioso pensar si la negativa a tener hijos se interpreta sólo cómo la incapacidad biológica o se extiende también a la incapacidad cultural que ha relegado a las mujeres a estar solas y acompañadas entre sí.

Es evidente lo sistemático en nuestra sociedad el abandono del hogar por parte de la figura paterna, pues abundan los casos de familias monoparentales o las llamadas madres solteras, pero a pesar de ello es difícil pensar en las causas de tal propensión a abandonar, y de nuevo regreso a la forma en que culturalmente se le ha permitido al hombre comportarse como un ser supuestamente incapacitado para asumir responsabilidades afectivas. Parece que por mucho tiempo la función del padre fue proveer y con la entrada de la mujer al mundo laboral, dejó de ser un rol que los identificara. En Colombia, para mayo del 2017 había 22 millones de mujeres, de las cuales menos de la mitad, el 41,9 %, tiene alguna ocupación laboral fuera del hogar, además se registra que 12,3 millones son madres cabeza de hogar (El Heraldo, mayo 2017).

Las mujeres entonces enfrentan la situación familiar solas, y muchas veces apoyadas en otras mujeres que también debieron asumir la crianza y la solvencia de sus hijos de la misma forma. Este modelo se ha normalizado, el padre abandona y la madre asume, así como fue normal para mí por mucho tiempo crecer en un hogar rodeada de mujeres. Este es otro patrón que no solo vi en mi casa sino también en lo ajeno, ya que existen redes de mujeres apoyándose para subsistir (mi abuela, mi tía, mi madre y yo), y tras notarlo primero siento el agradecimiento por las mujeres que asumen, pero siempre queda la extrañeza del hombre que no pudo, ¿por qué no pueden quedarse? Así como la matrioshka es una figura recurrente que contiene muchas vidas en su experiencia, el padre (el ausente) es una figura repetitiva que mutila vínculos. La empatía que buscó generar y sentir con este proyecto sé que es posible, porque esta es una figura que marca una enorme ausencia en muchos de nosotros.

Figura 13 y 14. MATRIOSHKA, Natalia Parra, 2023.

Cinco matrioshkas alzadas en fragmentos de vidrio, una más grande que la otra, contenidas y enlazadas a partir del mismo material.

Esta obra mutó muchas veces, ya que mi imagen de la matrioska continuaba cambiando, de la misma forma que mi abuela, mi madre, mi tía y yo cambiamos y nos reconstruimos de nuestra historia rota. Supe que debía alejarme de la silueta o contorno de la misma, pues no necesitaba hacer evidente o literal una sucesión de historias y sentimientos que siempre habían estado presentes, y más que ser una figura sólida y bien tallada, estamos rotas, en fragmentos, pero acompañadas.

/Repetición./

Del lat. *repetitio*, *-ōnis*.¹²

1. f. Acción y efecto de repetir o repetirse.

2. La palabra **repetición** viene del latín *repetitio*, formada del prefijo *re-* (hacia atrás, reiteración), el verbo *petere* (dirigirse a, pedir, buscar, intentar) y el sufijo *-ción* (acción y efecto). Otras palabras que nos vienen del verbo *petere* incluyen: *apetecer*, *apetito*, *ímpetu*, *centrípeto* y *competencia*.

Usos y aplicaciones:

“La constante producción de innumerables imágenes en la sociedad demuestra lo mucho que recurrimos a ellas para recordar e ilustrar ciertos acontecimientos, aunque simultáneamente, en la inmediatez del consumo, una gran cantidad sea desechada. En otros tiempos, las fotografías representaron una relevante guía de aquello que debíamos mirar; hoy, no propician de la misma manera el “ver”. Crónicas de la ausencia, Óscar Muñoz y Rosangela Rennó, 2009.

---

¹² REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.6 en línea].

Muñoz y Rennó en sus indagaciones y en sus trabajos individuales suelen resaltar la fragilidad del recuerdo, y el registro fotográfico es para ellos la existencia de historias que han decidido olvidarse.

Es aquí donde la crónica da una intencionalidad adicional al acto de recopilar imágenes, pues el rescate de la historia, considero yo, es como una representación, una nueva repetición de los acontecimientos, e incluso si los estragos del tiempo transforman el escenario, en esencia repetimos lo que hace años fue contenido.

Figura 15. Archivo porcontacto, Oscar Muñoz, 2007 ¹³

¹³ <https://www.banrepcultural.org/oscar-munoz/archivo-porcontacto.html>

“*Archivo porcontacto*” es una obra de Oscar Muñoz, donde el colombiano en los años 70, compra fotografías de personas anónimas a los fotógrafos ambulantes o “fotocineros” en Cali, estas fotos de personas caminando y habitando los parques, calles y espacios de la ciudad, fueron luego seleccionadas en grupos por el artista, buscando los patrones, las repeticiones y constantes que nos muestran la fotografía de una sociedad y su estructura.

Fernández también se refiere a Muñoz en “*Archivos abiertos*”: “*su intervención compone “una fotografía del cuerpo social”. No obstante, el archivo, en este caso un archivo popular y comercial, funciona como palanca para especular sobre la subjetividad colectiva y la supervivencia de las imágenes*”. (pág 7, 2013). La fotografía vuelve eterno lo que extrae de diferentes temporalidades, logramos ver en el ejemplo de Muñoz cómo podemos proponer imaginarios cuando se nos insinúa un patrón en las imágenes, y de esta misma forma recuperar las constantes para manifestar una realidad así se presente modificada por la subjetividad del recuerdo.

Repetir una anécdota o un acto es recordar, y puede también generar variantes. Mi proceso de expedición contó con reiterados momentos de repetición, de nuevo la acción de a veces ojear, otras comentar y tal vez analizar mi álbum familiar, dejaba conclusiones diferentes según mi manera de abordar una búsqueda que ya ha sido realizada en muchas ocasiones. Los capítulos anteriores nombrados por conceptos están muy relacionados y el orden en el que emergen las herramientas puede canjearse: mientras expedimos generamos, mientras archivamos acumulamos y ambas formas de procesos informativos repiten maneras, repiten cantidades, repiten indicaciones... es claro que conocernos es un acto investigativo, en este punto la repetición es para mí es regresar y tal vez encontrar algo nuevo, es también regresar y entender la cronología de mis cosas.

En este apartado de mi trabajo también regreso a definiciones y métodos similares a los expuestos en “EXPEDICIÓN” (ver pág 8) y “ARCHIVO” (ver pág 14), pues mi interés en la taxonomía artística y en la categorización de mis objetos me lleva a identificar patrones,

a enfocar lo que se repite, como mencioné anteriormente: se repite la ausencia de una figura paterna, se repite una red de mujeres que acompañan mujeres, se repiten manías y compulsiones coleccionistas, se repiten también roles, anécdotas y materialidades en este proyecto... reconocer patrones es una capacidad cognitiva que nos permite conectar la multiplicidad de algo con nuestra memoria, un estímulo con un recuerdo, y también con el futuro, pues reconocer patrones permite predecir cuando las circunstancias nos están llevando al mismo resultado.

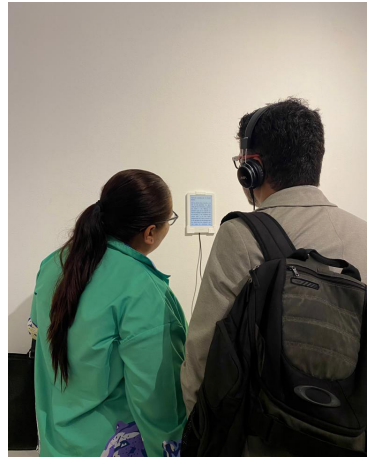
“El que no conoce su historia está condenado a repetirla”, debe ser el dicho irónicamente más repetido de la historia... sin embargo hay unos patrones que vuelven a resultar incluso con el conocimiento de su existencia. Las familias tendemos a tener vidas similares, como una especie de lealtad silenciosa, como si los asuntos pendientes se heredarán, o tal vez, por cómo es la disposición del mundo y las cosas, casualmente compartimos males que como especie permitimos y alentamos. Yo no tengo un padre presente, mi madre tampoco lo tuvo (se ausentó como se ausenta normalmente esa figura), se ausentó también el padre de su padre, abriéndole

el paso, y empieza esa secuencia y consecuencia de los que abandonan y las que permanecen.

Figura 16 y 17. Recuerdo. Natalia Parra, 2023.

En esta instalación sonora, desde un dispositivo de audio individual, reproduzco una edición conformada por las canciones de despecho que solía escuchar mi abuela, en algunos momentos también se escucha su relato de desamor, historia que desencadenó esta tesis. La voz narradora es mi abuela, contando su historia con toda naturalidad; el sonido es sucio y lejano para simular un equipo antiguo y la música se siente lenta, como si apenas y con dificultad se escuchara en el presente evocada desde el pasado.

Figuras 18-19 y 20. Exposición Matrioshka, Natalia Parra, vista general, Centro de museos Universidad de Caldas, 2023.

/Contenedor./

Trad. del inglés. *container*, der. De *to contain* ‘contener’.¹⁴

1. Que contiene.

2. Embalaje metálico grande y recuperable, de tipos y dimensiones normalizados internacionalmente y con dispositivos para facilitar su manejo.
3. Recipiente amplio para depositar residuos diversos.
4. La palabra **contenedor** está formada con raíces latinas y significa ‘el que retiene por completo’. Sus componentes léxicos son: el prefijo *con-* (todo, junto), *tenere* (dominar, retener), más el sufijo *-dor* (agente).

Usos y aplicaciones:

“yo me senté y le dije Alberto dígame la verdad, ¿usted tiene otra mujer? Yo sé que va a ser duro, pero yo presiento que usted tiene otra mujer, ahí contuve las ganas de llorar. Él me asintió con la cabeza, y yo le pregunté: ¿hace cuánto? y me dijo: hace ocho meses, y yo ah muy bien, y le dije se me va, no quiero vivir más con usted y me fuí para la cocina a llorar y a llorar” Abuela Marta, conversación en su sala tomando café, 2023.

---

¹⁴ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.6 en línea].

Contener es albergar dentro de sí, como la mamushka se contiene y nos contiene, como consuelo, como encierro, como unión o extensión de lo que es ella. Contener es delimitar, como marcando trayectos para la exploración, fijar el contorno de lo que se contendrá en las categorías de mis asombros... contener es *comprender*, abarcar mis historias una y otra vez hasta comprenderlas, contener es también lo que otorgamos y sellamos en objetos testigos.

En “*El sistema de los objetos*” de Jean Baudrillard dice que nos relacionamos con los objetos ni siquiera por la función de estos, sino por el significado que tienen. Esta capacidad tan humana se comporta de forma artística, pues la pregnancia de los objetos en los que nos reconocemos, su capacidad de sublimar en ellos descripciones extendidas a las universales y la evocación (que no sabemos si le otorgamos o autónomamente la detonan), son estímulos que tocan nuestra mente y nuestros apegos. Los objetos sí nacieron con una utilidad práctica, con la urgencia del artefacto, pero muy humanamente le atribuimos componentes estéticos que hablan de una necesidad de proyectar los afectos; lo digo de esta forma porque querer un objeto, atesorarlo, es un acto de añoranza a nuestra propia historia, un homenaje a recordarnos.

Figura 21. Efraim Ugueto, Prácticas pictopanópticas, 2021.

Prácticas pictopanépticas de Efrain Ugueto, es una obra que me llama mucho la atención, por ser parte de su archivo artístico, “desmitificador de imágenes” y por ser en sí misma un inventario de imaginarios. Ugueto trabaja con el ícono y el símbolo, en un aspecto más político, pero son los objetos los encargados de las narraciones, ya que les otorga la capacidad de simbolizar aspectos humanos como la fantasía o la idealización mediada por imágenes.

Reflexionar el cómo acontecemos por medio de las cosas es una herramienta narrativa importante para aprehender nuestros símbolos, y es increíble cuando ocurre el hallazgo de un hábito, cuando señalas un origen en relación con lo reiterativo de nuestras manías, por ejemplo, como un alicate para mí: no es una pieza más en un kit básico de reparación, un alicate es un recuerdo y ese recuerdo adopta mil tonos, ese alicate es útil para la tristeza, para el reproche, para el pensamiento, un devenir que muta con el tiempo como una amenaza desde lo ya ocurrido, evado y acudo a él, de nuevo, desde un estado de emergencia.

Figura 22. Evidencias, Lorena Wolffer, 2010-2016.

“Evidencias” es una obra de Lorena Wolffer que recurre al objeto como un archivo indirecto y como un contador de historias, en su proyecto invita a mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica a depositar sus historias a través de objetos testigos. Cada uno de ellos, más que evidenciar la violencia misma, demuestran la sutileza y la normalidad con la que la violencia se camufla en nuestro cotidiano. Este es un ejemplo de cómo el objeto es una herramienta para el arte porque contiene las subjetividades con las que los moldeamos: estos objetos en cualquier otro contexto son domésticos, aquí tras una búsqueda, clasificación, identificación de patrones y evocación, son la voz narradora de una problemática, que de nuevo, todos podemos comprender y empatizar.

En artistas como Wolffer y Boltanski admiro la forma en la que involucran al otro, aunque más que involucrar, me gusta cómo a pesar de ellos ofrecer el problema sobre el cual crear, la obra en sí está hecha por fragmentos de personas antes que de sus propios relatos. Más que transmitir a los demás su mirada, han logrado verse a ellos mismos a través de los demás, eso me parece una cualidad valiosa del arte, encontrarnos. En mi búsqueda surgió una necesidad de encontrar a las personas y sus propias búsquedas, está esa urgencia contenida en mí, es por eso que regreso a la pregunta principal de mi proyecto, si la ausencia no se ve reflejada en el vacío, ¿Qué es realmente lo que la contiene? Para mí y para mi obra este cuestionamiento sigue abierto, es por eso que me urge buscar en los demás y extender hacia otros, ¿qué formas toma la ausencia y cómo está presente en sus vidas?

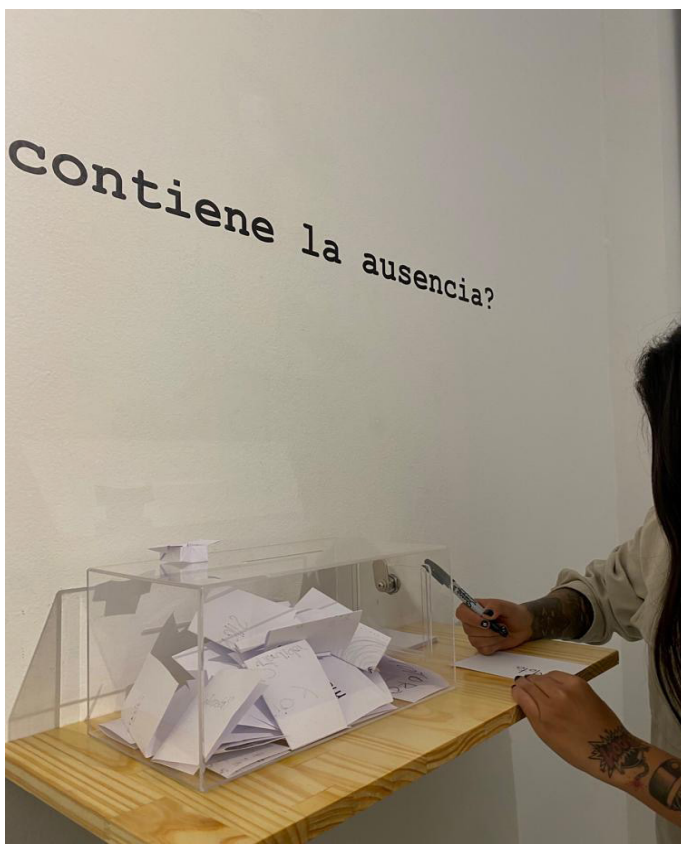

Figura 23 y 24. Detalle de obra participativa buzón de ausencias.

Para esta parte de mi proyecto decidí proveer un contenedor, un recipiente donde las personas puedan depositar ¿Qué contiene a la ausencia? Siguiendo esta lógica idee un buzón de vidrio, y si se quiere de sugerencias, pues necesito escuchar sus versiones, quiero entender mucho más los alcances de lo que desaparece y cómo se camufla en todas nuestras cotidianidades. Esta obra es participativa y se irá completando en la sala de exposición, donde el contenedor en un inicio vacío, pasará a estar lleno de cosas, anécdotas, nociones o recuerdos donde las personas encapsulan los estragos de las ausencias.

Vidrio.

Del lat. *vitřeum*, de *vitrum*.¹⁵

1. Cosa muy delicada y quebradiza.

2. Sólido duro, frágil y transparente o translúcido, sin estructura cristalina, obtenido por la fusión de arena silíceo con potasa, que es moldeable a altas temperaturas. 3. Recipiente amplio para depositar residuos diversos.

Usos y aplicaciones:

“Una vez de tantas que él estaba dispuesto a dejarla, yo estaba en la casa y él iba a ir por la ropa, me dijo yo voy a ir por mis cosas ya vengo, entonces yo les dije a ellas dos (a su mamá y su tía): No se me vayan a ir por allá me hacen el favor y esperan acá. Y con una amiguita de ellas se fueron a escondidas, se fueron a tocar allá esa puerta. Cuando salió el pelaito ellas le dijeron que llamara a Alberto, al papá, y salió esa mujer, las insultó, las empujó y les cerró la puerta, entonces las niñas cogieron piedras y le quebraron los vidrios.” Abuela Marta, conversación en su sala tomando café, 2023.

---

¹⁵ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.6 en línea].

El vidrio posee entre sus cualidades una dualidad muy bella y capaz de hacernos sentir identificados ya que es un material duro y frágil al mismo tiempo: la dureza de su superficie se mantiene ante la promesa de verlo como una barrera, que muchas veces enmarca un adentro y afuera, brindando una apertura sellada y transparente que permite ver sin ingresar al espacio que observamos; y la fragilidad depende también del golpe... y el golpe es pura intención. El vidrio es fuerte si así lo pienso y así lo dejó, pero con la suficiente fuerza, con una razón y en emergencia, el vidrio se agrieta, se fragmenta o se rompe, y pasa a ser de una forma completamente diferente pero aún reconocible... es transformación.

Figura 25. Detalle de la SERIE "Archivo de una ausencia", Natalia Parra, 2023.

Figura 26. Detalle de MATRIOSHKA, Natalia Parra, 2023.

Elegí este elemento como un foco principal para mi trabajo plástico, por su relación directa con anécdotas de mi infancia, es un objeto implicado en diferentes momentos y está en mis recuerdos, pero es también ese tipo de material que habla de estados, estados propios. Está completo hasta que el choque colisiona su estructura, como mi abuela, mi madre y yo podríamos sentirnos completas hasta que repentinamente las bases de nuestra confianza se desplomaron. Pueden existir rupturas más sutiles, de esas que se generan en algún cristal por un pequeño golpe accidental, y que el tiempo con su peso y movimiento, se encarga de agrietar

hasta que la herida sea notable y monumental, son emergencias que no estallan urgentemente y fragmentan gradualmente.

Lo resistente y lo delicado de algunos materiales puede traducir nuestra propia piel, estamos fracturados, armados por pedacitos encontrados y con hendiduras por donde se filtra el vacío de esos que no se recuperaron... como la porcelana rota, también nos vestimos con fragmentos de lo que queda, un mosaico que se recoge así mismo.

Como seres, nuestros pedazos también se desprenden por mucho que los insertemos de nuevo y las hendiduras pueden taparse con lo que decidamos usar para maquillar la cicatriz.

El kintsugi es por ejemplo una práctica japonesa que me conmueve por su homenaje a la resiliencia, según la leyenda, proviene del s.XV, cuando el gobernador militar Ashikaga Yoshimasa (1435-1490) ordenó reparar una preciada antigüedad cerámica y se la devolvieron burdamente recompuesta con grapas metálicas. Finalmente, fueron sus artesanos quienes idearon la técnica del kintsugi para restaurar la cerámica respetando la belleza de la pieza original.

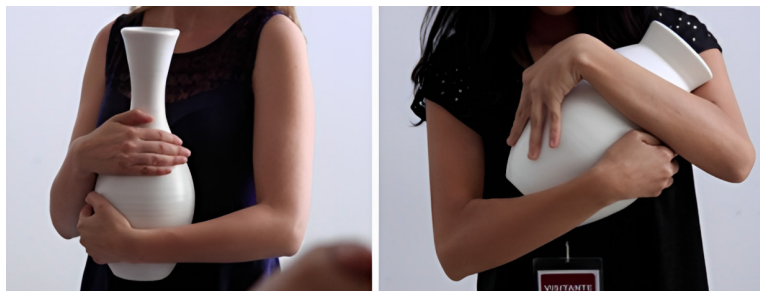

Figura 27. Ana Paula Santana, Resiliencia, 2017.

Ana Paula Sanatana es una artista que trabaja con el concepto de la resiliencia y el cuerpo como una materialidad que se fragmenta, en esta obra dispuso 10 jarrones y pidió a 6 mujeres que eligieran uno, para después indicarles que lo rompieran, como una liberación, una catarsis, una soltura del cuidado con el que tratamos lo frágil. Sobre la artista registran Carlos Méndez y Hortensia Mínguez en *“Los cuerpos fragmentados: La poesía cerámica en Resiliencia de Ana Paula Santana”*, una comunicación personal, que da una noción de cómo estas mujeres percibieron el ejercicio:

Fue sorprendente observar cómo acariciaban y abrazaban la pieza cerámica previo al rompimiento, como en un intento por traspasar sentimientos de pena a la pieza, y al mismo tiempo, en un acto de protección materna. Ninguna de ellas quería romper la pieza, y cuando lo hicieron (de una por una, mientras las demás observábamos en un círculo de silencio) se detonaron sentimientos de aflicción y llanto. Fue un momento muy catártico que nos unió como mujeres y como equipo.

(A. P. Santana, pág 6, 2020)¹⁶

Esta obra me lleva a pensar cómo entrevemos entre el daño, y tendemos a quedar incompletos. Es difícil asimilar la cicatriz como es difícil acostumbrarse al accidente, al cuerpo que ha sido interrumpido por lo imprevisto, sin embargo el posterior proceso de reconstruir y resaltar la cicatriz como un homenaje a la vida misma, es bello y es resiliencia, cuando intentamos reconstruir o solo recogemos y conservamos lo roto, rescatamos el vestigio de lo que nos ha pasado que finalmente es lo que somos.

Figura 28. Ana Paula Santana, Resiliencia, 2017.

¹⁶ <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/74359/4564456559895>

Quise realizar un ejercicio de inventario con el vidrio, ya que descubrí la repetición de un material que consideraba solo plástico y que tras el proceso investigativo, reconozco ahora como un personaje recurrente en mis historias. El vidrio, reflejado en la fragilidad que veo en las relaciones humanas, en la fragilidad del amor y la familia, pero también en momentos clave de estas anécdotas:

Cuando rompí el vidrio de la puerta en el apartamento de mi padre, porque me dejó encerrada y sola; cuando las mujeres de mi familia fueron a romper los vidrios de la amante de mi abuelo; cuando la pequeña puerta de vidrio del mueble donde está el equipo de sonido se reventó varias veces, por el uso y abuso de la música para lidiar con todo lo que está roto.

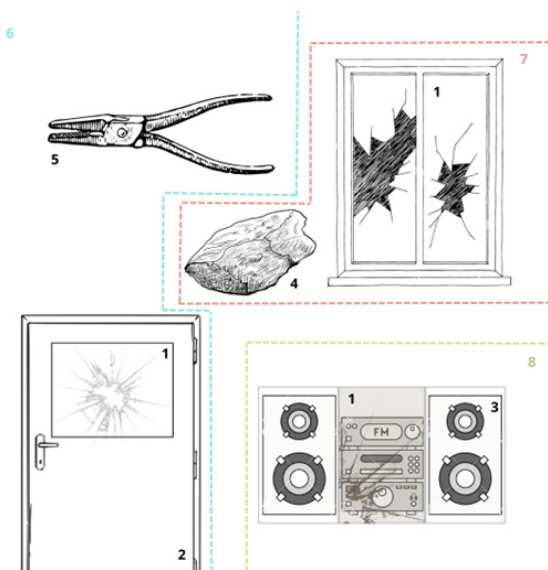

Figura 29. Diagrama vidrios, Natalia Parra, 2023.

Los vidrios (1) de estas historias separan, en sus diferentes extremos; espacios, como una línea límite, un límite que puede cruzarse como ya se cruzaron muchos, un límite que se sobrepasó, un límite que llegó a su límite. Las puertas (2) son frágiles si deben ser abiertas, la frágil línea que se revienta; denuncia ruidosamente (3) que estamos aquí y estamos rotos y queremos romperlo todo, a pedrazos (4), con lo primero que encontremos (5), porque es urgente explotar de una vez los dolores que de grieta en grieta son pura tortura. Estas son historias de miedo (6) Historias de rabia (7) Historias de costumbre (8).

/Urgencia./

Del lat. *Urgentia*.¹⁷

1. Cualidad de urgente.

2. Caso urgente.

3. Inmediata obligación de cumplir una ley o un precepto.

La palabra urgente viene del latín *urgens* “empujado, empujado”, es el participio presente de *urgere* “empujar, empujar fuerte”.

Usos y aplicaciones:

---

*“tengo ganas de hallarte
preocupación de hallarte
certidumbre de hallarte
pobres dudas de hallarte
tengo urgencia de oírte
alegría de oírte
buena suerte de oírte
y temores de oírte”*

Benedetti, M. (1974) *Viceversa*, 1-4.

---

¹⁷ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.6 en línea].

Parte de lo que hace a una emergencia algo urgente, es lo imprevisto. Las circunstancias para las que no estamos preparados requieren un auxilio, y su cualidad inevitable no permite posponer: ocurre y se sobrepone a nosotros.

Somos empujados de nuestra zona, o empujamos para salir de un estado a otro... emergencia y urgencia son dos palabras que se degradan entre sí, y son importantes para darle nombre a lo recogido en mi investigación. Emerger insinúa un movimiento paulatino, o algo que va de forma continua sucediendo por estar expuesto al entorno, como emerge la flor, la emergencia sucede por el riesgo, apremia asistencia porque las condiciones dicen que algo va a pasar y puede evitarse. La urgencia, por otra parte, parece ser eso que reconocemos después del shock, después del desastre, cuando todo ha sucedido y nosotros lo único que entendemos es que debemos salvarnos ya.

Mi creación artística en cuanto a mí se refiere, podría considerarse un intento de salvarme, tomar una situación que muchas veces me supera y dejar de pensar que es ajena a mi arte que es claramente mi parte sensible. Por eso, decidí comenzar a resolver mis problemas a partir del autoconocimiento,

de investigarme e investigar al núcleo femenino de mi hogar, pues era urgente sanar esa herida.

En este apartado quiero introducir mi obra "Rompa el vidrio en caso de emergencia", que se compone de cajas dispuestas en el espacio de mayor a menor en relación a su tamaño, apropiandome del concepto de la Matrioshka, entendida en este caso como un contenedor de múltiples versiones en su interior y símbolo de maternidad. La de mayor tamaño representa a mi abuela, continuando con la que representa a mi madre, en la siguiente generación y tamaño mi tía, y finalmente yo. Las cajas encajan una dentro de la otra y en su materialidad son cajas de emergencia real, completamente rojas y con las ventanas de vidrio, a través de las cuales pueden vislumbrarse objetos agrupados por mí de forma taxonómica bajo la premisa de las ausencias que cada una lleva en su interior. Reposan ahí objetos testigos de que alguna vez hubo una presencia que ahora solo es recuerdo, en el vidrio también se lee el aviso "Break glass in case of emergency"- (rompa en caso de emergencia) como una caja de emergencia real que espera la urgencia de ser destrozada para acudir a lo que resguarda.

Figura 30 y 31. Rompa el vidrio en caso de emergencia, Natalia Parra, 2021.

¿Cuándo es urgente hacer arte? siento que la pregunta viene acompañada de una sensación de justicia. Es urgente hacer arte porque se siente como

una redención, la intención creadora, la productividad a partir de los dolores que nos han estancado, el arte en un método inmediato de transformación, para recurrir a las carencias del pasado y hacerlas las necesidades del presente, una excusa para avanzar. Es urgente hacer arte para cambiar el estado de las cosas.

Figura 32 y 33. URGENCIA, Natalia Parra, 2023.

Es urgente también para mí verme en los demás, no cuento esta historia para que se identifiquen conmigo, sin que haya algo malo en que eso pase, pero así como investigarse abre sensibilidades que antes no percataba, así quiero seguir encontrando incluso en otros, patrones que hablen de las ausencias que llenan el mundo: si quiero seguir comprendiendo, hacer arte y recibir a cambio una posible apertura a una nueva anécdota es urgente.

y curarlos bajo la cuestión que es en este caso, el amor y el desamor.

Figura 34. Háblame de amor, Adriana Marmorek 2017.

Un ejemplo de obra que busca el testimonio del otro, es *Háblame Amor* de Adriana Marmorek, quien menciona: *“formulo reflexiones valiéndome de la estructura del objeto reliquia/tesoro que custodia el enamorado en su idealización del amor, así como de aquel objeto cachivache —elevado a tesoro— que se guarda en el museo.”* 2017. Su propuesta tiene un enfoque curatorial que busca dar a objetos anónimos la condición de tesoros una vez son “legitimados” por su estancia en el museo, pero también resalta la importancia del objeto con tan solo pedirle que hable de amor, y aunque provienen de diferentes personas, vemos un patrón de desamor, una repetición del acto de re significar objetos y un método que hace posible la reproducción de un gesto artístico: elegir, designar objetos

C onclusiones

Sobre la ausencia he llegado a algunas conclusiones propias, aunque la pregunta siempre estará abierta a los demás, ya que como todo lo que sea sensible a nosotros los humanos, puede verse y definirse desde diferentes perspectivas. Para mí, la ausencia no está en la omisión de la imagen o el sonido, no se encuentra en el vacío, sino que está presente, tiene forma, tienes rostros y eso aumenta su antagonismo, modifica con el tiempo lo que existe y deja de existir, y convierte lo que alguna vez fue vida del día a día en un recuerdo. La ausencia, digo yo, está presente cada día en todo lo que evocamos, reivindicamos la memoria, defendemos el recuerdo y nos obsesionamos en él. También concluyó que es paradójica, pues es bastante extraño pensar en la posibilidad de sentir lo que está desaparecido: el fragmento se conecta con la ausencia porque el recuerdo rescata pedazos de quienes se van y ellos se llevan consigo pedazos nuestros, vivir es romperse y eso está bien.

Decir que estamos rotas o fragmentadas es poetizar el cuerpo y poetizar la vida, quiero resaltar que a pesar de pensar que nuestras historias fragmentaron los aspectos de nuestro ser, no lo digo como algo incapacitante o que nos reduzca a un estado malogrado,

al contrario creo que estamos múltiples, versionadas y en todas partes, porque cada pedazo es una singularidad y nuestros trayectos individuales empezaron a ser visibles cuando juntamos los pedazos en lo que cada una estaba contenida. Concluyó que la matrioska nos contenía para protegernos, para refugiarnos toda en esta historia que fue transferida familiarmente, pero también hay cosas intransferibles como nuestros sentires específicos, nuestros imaginarios, los objetos con los que narramos y nuestros duelos o la forma en la que nos enfrentamos a cosas tales como la ausencia. En todo este proceso hay vida y resiliencia, a las mujeres de mi hogar les queda continuar sus historias como a mí me queda continuar creando, y buscando estas poéticas en las historias de todos, en sus residuos y relatos.

En estas conclusiones hablo de mi familia y mi persona como materias, y los materiales sufren transformaciones, una forma de mutar o re-crearme fue el arte y el desarrollo de una investigación-creación, pues la plástica que nace naturalmente toma fuerza y amplitud cuando está acompañada de un proceso consciente de pensamiento e indagación: que mi entorno inmediato fuera el objeto de estudio, no hizo el proceso

más fácil aunque sí más accesible. Es difícil desde un principio reconocer nuestros propios asuntos, estamos demasiado inmersos en ellos como para señalar dónde empiezan y hasta donde se extienden, siento que la investigación no solo abrió un proceso de producción artística con el cual me comprometo, también trajo consigo una conciliación en las formas de percibir mis dolores. ¿Cómo se ve el arte en este proceso de sanación?, la transición de lo plástico a lo teórico supuso un paso de lo espontáneo a la estructuración, del relato al discurso y a medida que sentía más control y ejercía transformación creativa sobre mis dolores, supuso también una sanación, pues es poderoso controlar la palabra. Narrar mi vida en un campo que genera incluso desde la destrucción, sanar es dialogar y yo pude comunicarme con mi arte y comprender qué necesitaba de mí, necesitaba que me abriera, conectara con las ausencias y señalará mi dolor en ellas.

El arte ha sido el canal en este proceso, por el cual he podido conectar con materiales que me hacen ver reflejada en las figuras ausentes de mi vida y en mis antecesoras, para mí es valioso que el proceso creativo me permitiera

ver en la fractura de un vidrio un ser y toda su condición humana y comprender que así, a fragmentos estoy construida, pero no es un obstáculo es una fortaleza y una excusa para la eterna creación. Como materiales siempre hemos estado presentes, y el vidrio también sin que yo entendiera muy bien su poética en un inicio, me llevó a comprender quizás mi estructura, indagando más sobre quién soy a través de las que ya fueron antes de mí, me encontré entre retazos de historias, pedazos sueltos y recortes de fotos. Mi historia y quién soy, gracias al arte, está llegando a mí, a través de las mujeres con las cuales crecí.

R/Referencias

Baraya, A. (2019). De la expedición como una de las bellas artes. *Agenda Cultural Alma Máter*, (568). Recuperado a partir de <https://revistas.udea.edu.co/index.php/almamater/article/view/339583>

Baudrillard J. (1969) *El sistema de los objetos*.

Siglo veintiuno editores S.A de C.V.

Cárdenas M. (2011) Taxonomía de fauna doméstica.

<http://www.marcelacardenas.com/#/taxonomia/>

EL ARCHIVO FAMILIAR. (s.f).

<https://libretadedidactica.wordpress.com/el-archivo-familiar/>

Fernández Bravo, A. (2013) Archivos abiertos: Sonido, imagen y cosa en obras de Christian Boltanski, Oscar Muñoz y Grete Stern [en línea]. VI Jornadas de Filología y Lingüística, 7 al 9 de agosto de 2013, La Plata, Argentina. En Memoria Académica.

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.3851/ev.3851.pdf

García Ángel I. (2021) ¿Sabes cuál es el origen de la matrioshka?

<https://blog.claroshop.com/2021/10/29/sabes-cual-es-el-significado-de-la-matrioshka/>

Guasch, A.M. (2005) Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar. *MATERIA*. Revista del Departamento de Historia del Arte. Universidad de Barcelona, vol. 5, 2005, pp. 157-183.

Guasch, A.M. (2011) ARTE Y ARCHIVO, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades. Ediciones Akal, S.A.

Guasch A. M. (2020) Archivo y Exposición. [Conferencia] V Festival Internacional de arte contemporáneo. Manizales, Colombia. <https://www.youtube.com/watch?v=nEgPw4eJUMo&t=1385s>

Huberman, D. (2012) Arde la imagen, Serieive.

Lopez, L. (2020) El meta-archivo fallido de Christian Boltanski. Eikasia. Revista de Filosofía III Arte. No. 92. p. 297 - 313.

Michel Foucault, (1972) The Archaeology of Knowledge, New York, Pantheon.

Pérez Porto, J., Gardey, A. (12 de diciembre de 2018). *Definición de mamushka - Qué es, Significado y Concepto*. Definicion.de. Última actualización el 21 de septiembre de 2022. Recuperado el 20 de febrero de 2023 de <https://definicion.de/mamushka/>

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.6 en línea].

<https://dle.rae.es/expedici%C3%B3n?m=form>

Rolnik, S. (2010). Furor de Archivo. ERRATA #. No. 1 ARTE Y ARCHIVOS. p. 38 - 53. <https://revistaerrata.gov.co/edicion/errata1-arte-y-archivos>

Tate Gallery Foundation 1999. *The Hotel*. (1981) Calle S. <https://www.tate.org.uk/art/artworks/calle-the-hotel-room-44-p78303>

artes plásticas
UNIVERSIDAD DE CALDAS

CENTRO DE
MUSEOS
UNIVERSIDAD DE CALDAS