

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Óxido de Hierro

Cecilia Isabel García Lara

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Artes
Maestría en Artes Plásticas y Visuales
Bogotá, D.C., Colombia
2021

Óxido de Hierro

Cecilia Isabel García Lara

Tesis o trabajo de creación presentada(o) como requisito parcial para optar al título de:
Magister en Artes Plásticas y Visuales

Director:

Carlos Mauricio Bejarano Calvo

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Artes

Maestría en Artes Plásticas y Visuales

Bogotá, D.C., Colombia

INSTRUCCIONES PARA ABRIR ESTE ARCHIVO

Como la génesis de este proceso se originó en la noción de archivo, cualquiera fuera la idea que tuviera sobre él y de cómo quisiera desplegarlo en un espacio que me dieron como taller en el salón 112 del edificio de Diseño Gráfico. —En estos momentos no podría hablar sobre cuál fue esta idea, porque nunca la tuve. Tan solo empecé a pasar las páginas en blanco de mi vida hasta encontrar en ella los tatuajes¹, las marcas, los engramas, que con más fuerza se habían escrito/inscrito en mí o que sentía que señalaban algo que no quería o no había podido ver hasta ahora.— Quise que este documento conservara esa vocación de ser archivo, uno cualquiera, el que quisiera ser. En principio mi propuesta de escritura del texto era que no tuviera que escribir uno, quería entregar mi cuaderno de apuntes. Una especie de testimonio físico del proyecto de obra, sin organización, desvencijado por estos dos largos años. No quería añadir algo más, pero la propuesta no dio resultado y no sé bien porqué, creo que mis cuadernos de apuntes no son muy funcionales, a veces me expando en una cantidad de materiales e ideas que no sé cómo organizar y quedan por ahí regados en mi memoria, en mi escritorio, en mi computadora y por toda la casa, disculpen. Así que diseñé otra propuesta de presentación de este proceso. La que les presento responde a un archivo de materiales que más o menos se corresponde a los momentos que siguió el proceso, pero que no necesariamente se sucedieron así.

Este texto–archivo está organizado a manera de capas, fragmentos, partes, capítulos o estratos. Es una propuesta de escritura espacializada y escenificada de pensamientos, sensaciones y emociones entremezcladas. Puede parecer deliberadamente caótica, pues busco señalar la historia de la creación de una imagen desde la lógica que llevé en mi cuaderno de apuntes. Intento además recoger cómo se dio la búsqueda desde mis deseos, intenciones, reflexiones, pruebas, experimentaciones, líneas de pensamientos, errores, frustraciones, dudas, imprecaciones, etc.

¹ El tatuaje como lo entiende Peter Sloterdijk en “Venir al Mundo, Venir al Lenguaje”.

Después de merodear tanto y siendo el 15 de agosto de 2021, considero que este archivo es el sustrato o las ruinas —depende de la perspectiva— del proceso de creación de “Óxido de Hierro”: una narrativa de naturaleza vivencial, sugerente, abierta y múltiple que se configura en el tiempo y en el espacio con los elementos del video–ensayo experimental, el objeto, el sonido y el gesto en vivo. Los cuales se disponen por sus relaciones de resonancia, similitud, cambio y transformación.

Los elementos que la componen son: La instalación sonora de una cinta magnetofónica que intenta reproducir el registro de un casete que grabé en el año de 1987, —cuando tenía cinco años—. Una serie de videos experimentales con registros del municipio de Puerto Colombia en el departamento del Atlántico, Bocas de Ceniza en Barranquilla, el río Magdalena a la altura de Bodega Central en el departamento de Bolívar, el centro de Bogotá, mapas y gráficos, e intervenciones sonoras creadas con materiales de estos territorios y mi voz y cuerpo en vivo que narra y teje relatos reales, soñados, imaginarios, posibles entre mi historia personal y la desaparición de una isla.

En todo caso este documento es tan solo el testimonio del proceso de configuración y nacimiento de un símbolo bajo la idea de la metamorfosis, en sus diferentes estados y materias dispuestos de manera fragmentaria.

PARTES DE ESTE ARCHIVO O NO –ARCHIVO

- 1.: Presentación del proceso y Preludio “En búsqueda del Deseo”: Incertidumbre inicial frente a cuál, qué archivo desplegar y cómo, para qué.
- 2.: CAP. I. AGUA. La Génesis y el Archivo. Este punto fue desplegado por Víctor Laignelet, uno de los docentes de la maestría quien diseñó un proceso inquietante para encontrar la génesis de nuestro archivo. En este momento el proyecto tomó para mí fuerza en mi relación con el agua y pensé en que llevara ese nombre.
- 3.: CAP. II. EXPERIMENTO DE JUGUETERÍA VOCAL EN CLAVE DE FA INSOSTENIDO O SIMPLEMENTE UN; Configurado por las sensaciones e intensidades que se desprendieron de la imagen del río Magdalena (el de las historias de mi familia, el del malecón de Barranquilla y el de Bocas de Ceniza), mi voz en un registro del año 1987 y la fulguración de la muerte que una vez más y casi como de costumbre se presentaba en mi vida. Presento como evidencia una reflexión oral grabada en un mini casete.
4. CAP. III. LA LÍNEA. Catálogo de citas textuales, ideas propias, de mi tutor, de mis asesores, parafraseos, derivas, imágenes y dibujos de mi cuaderno. Son 36 fichas numeradas por el reverso.
5. CAP. IV. ÓXIDO DE HIERRO. Collage de estética simple y básica que busca señalar el entramado de relaciones visuales que me llevan a la creación de una narración desde el lenguaje de las imágenes.

ADVERTENCIAS GENERALES

Si encuentran a lo largo y ancho de estas partes algunos textos con las siguientes características, significan:

Letras en color rojo: una voz que dialoga e interlocuta con la voz principal, puede llevar o no un discurso paralelo frente a lo que se está tratando.

Letras en tamaño más pequeño: subtexto, monólogo interior que susurra al oído con timidez lo que piensa.

Textos o frases tachadas: algo que digo y corrijo, especie de autocensura o autocorrección, muestra el sentido originario de la idea, la necesidad del error dentro de todo proceso, error que a lo mejor no estaba tan equivocado y que debería volver a revisar.

Letras en tono gris claro: imágenes que iban llegando en forma de sueños o en medio de algún ensoñamiento. Pueden tener o no relación con el texto, pero sí con cómo iba mi vida durante este tiempo, mi universo íntimo de sensaciones, percepciones y sentimientos.

Letras en cursiva y sin comillas o referente: citas propias o acotación breve.

Letras en cursiva entre comillas y con referente: cito a otra persona.

También encontrarán otras formas expresivas como el uso exagerado de mayúsculas, frases escritas a mano, rayones, tachones etc. Todo esto hace parte de este propósito.

Mi total agradecimiento a Mauricio Bejarano y a Alejandro Burgos.

A mis tíos Adalberto y Manuel.

Al cuerpo docente de la Maestría en Artes Plásticas y Visuales X Cohorte.

Al grupo de estudiantes de esta cohorte.

A Juan Carlos Arias.

A Edison Montero.

A Mario Opazo, por quien supe de esta maestría.

RESUMEN

“Óxido de Hierro”

Este archivo es el sustrato o las ruinas —depende de la perspectiva— del proceso de creación de “Óxido de Hierro” : una narrativa de naturaleza vivencial, sugerente, abierta y múltiple que se configura en el tiempo y en el espacio con los elementos del video–ensayo experimental, el objeto, el sonido y el gesto en vivo. Está organizado a manera de capas, fragmentos, partes, capítulos o estratos. Es una propuesta de escritura espacializada y escenificada de pensamientos, sensaciones y emociones entremezcladas. Puede parecer deliberadamente caótica, pues busco señalar la historia de la creación de una imagen desde la lógica que llevé en mi cuaderno de apuntes. Intento además recoger cómo se dio la búsqueda desde mis deseos, intenciones, reflexiones, pruebas, experimentaciones, líneas de pensamientos, errores, frustraciones, dudas, imprecaciones, etc.

Palabras clave: Arte, artes plásticas y visuales, instalación sonora, artes escénicas, creación artística, imagen, memoria, río Magdalena, casete, archivo, experimentación,

ABSTRACT

“Iron Oxide”

This file is the substrate or the ruins —depends on the perspective— of the creation process of “Iron Oxide” : a narrative of an experiential, suggestive, open and multiple nature that is configured in time and space with the elements of the video-experimental essay, the object, the sound and the live gesture.

It is organized as layers, fragments, parts, chapters or strata. It is a spatialized and staged writing proposal of intermingled thoughts, sensations and emotions. It may seem deliberately chaotic, since I seek to point out the history of the creation of an image from the logic that I kept in my notebook. I also try to collect how the search took place from my desires, intentions, reflections, tests, experimentations, lines of thought, errors, frustrations, doubts, imprecations, etc.

Keywords: Art, plastic and visual arts, sound installation, performing arts, artistic creation, image, memory, Magdalena river, cassette, archive, experimentation.