

Ausencias identitarias.

Huellas colectivas y memoria compartida

Ausencias identitarias. Huellas colectivas y memoria compartida
Carolina Àlvarez Lobato

Trabajo de Final de Grado
Tutora: Eulàlia Grau Costa
Departamento de Artes y Conservación-Restauración

NIUB 16231784
Curso 2015-2016

Facultad de Bellas Artes
Universitat de Barcelona

Abstract

Ausencias identitarias. Huellas colectivas y memoria compartida is the project resulting of an investigation process about the mental processes related to the memory, the interiorization of the extern and its conversion into memories, the vanishment of these memories and the use of the imagination when reconstructing the past, but also a reflection about the power of the images, not only to document realities but also to create them.

Resumen

Ausencias identitarias. Huellas colectivas y memoria compartida es el proyecto resultante de un proceso de investigación en torno a los procesos mentales relacionados con la memoria, la interiorización de lo externo y su conversión en recuerdos, el desvanecimiento de éstos y el uso inconsciente de la imaginación a la hora de reconstruir el pasado, así como una reflexión acerca de la capacidad de las imágenes, no para documentar realidades sino para crearlas.

*palabras clave: huella, memoria, mecanicidad, reproducción, reconstrucción, imaginarios colectivos

Contenidos

2	01 Introducción <i>Untitled. Cristalización</i> 8 - 9 Am
28	02 <i>¿Quién es Marcos?</i>
38	03 Proceso metodológico Objetos como memoria Fotografías como creación Huella
44	04 <i>Ausencias identitarias</i> Resultado
74	05 Anotaciones
76	06 Bibliografía Webgrafía
80	07 Anexos

El proyecto *Ausencias identitarias: huellas colectivas y memoria compartida* se inicia a raíz del encuentro de una fotografía de un familiar desaparecido durante la Guerra Civil española, mi tío abuelo Marcos (01), cuya historia personal cayó en el olvido, y mi desconcierto frente al desconocimiento por parte de mi familia de su existencia, llevándome a generar una propuesta plástica a partir de este encuentro.

Pese a no poder acceder a su biografía o encontrar información sobre él, inicié un diálogo entre la fotografía y yo, trayéndola al presente y generando reflexiones en debate con temas que encuentro todavía vigentes.

Por un lado, el encuentro de la fotografía avivó una preocupación propia y, probablemente, también colectiva: el miedo al olvido. Un olvido que va más allá de nuestra propia existencia; cómo las personas acaban convirtiéndose en fantasmas, pequeños rastros cuyos rostros empiezan a desvanecerse y tan solo permanecen los recuerdos o sensaciones que su presencia/ausencia deja en nosotras/nosotros. Es esta preocupación sobre cómo los recuerdos nos habitan y, con el tiempo, abandonan, la que me lleva a documentarme sobre los procesos de la memoria y olvido, así como entrar en contacto con artistas que trabajan bajo la misma preocupación y poder ver distintas formas de tratar este tema, poniendo el foco de atención en aquellos/aquellas que ya no están.

Por otro lado, un aspecto presente en la imagen que me llamó la atención -la inclusión de un fondo a modo de attrezzo y su obviedad debido al mal encuadre de la imagen- provocó en mí un interés que me llevó a investigar y reflexionar sobre el poder político de la imagen a la hora de construir realidades, así como nuestra tendencia a performativizar imaginarios colectivos/culturales que tenemos ya asimilados debido a su constante reproducción mediante imágenes.

Para que el proyecto plástico presentado reforzase mi concepción de la imagen como creadora de imaginarios y evidenciase la importancia de la memoria a la hora de llenar los vacíos que nuestro desconocimiento ante una situación o el olvido que el paso del tiempo nos provocan, decidí utilizar fotografías de bodas, debido al carácter distintivo de este tipo de eventos, fácilmente reconocibles, y a la constante reproducción de unos patrones a los que este tipo de festividades están sometidas.

El resultado de mi trabajo es consecuencia también de una reflexión, recuperación y relectura de experiencias previas: proyectos realizados durante los últimos 2 años de carrera, que me han permitido establecer relaciones entre mi Trajo Final de Grado y proyectos previos, -descubriendo que las inquietudes presentadas aquí son, en realidad, la continuación de cuestiones ya planteadas anteriormente-, así como la realización de una conferencia-taller dentro del programa *Aprendizaje-Servicio* de la Universidad de Barcelona y el desarrollo de una investigación sobre métodos y procesos de artistas referentes que me han permitido desarrollar y enriquecer mi planteamiento teórico.

Untitled: Cristalización

junto a Clàudia del Barrio

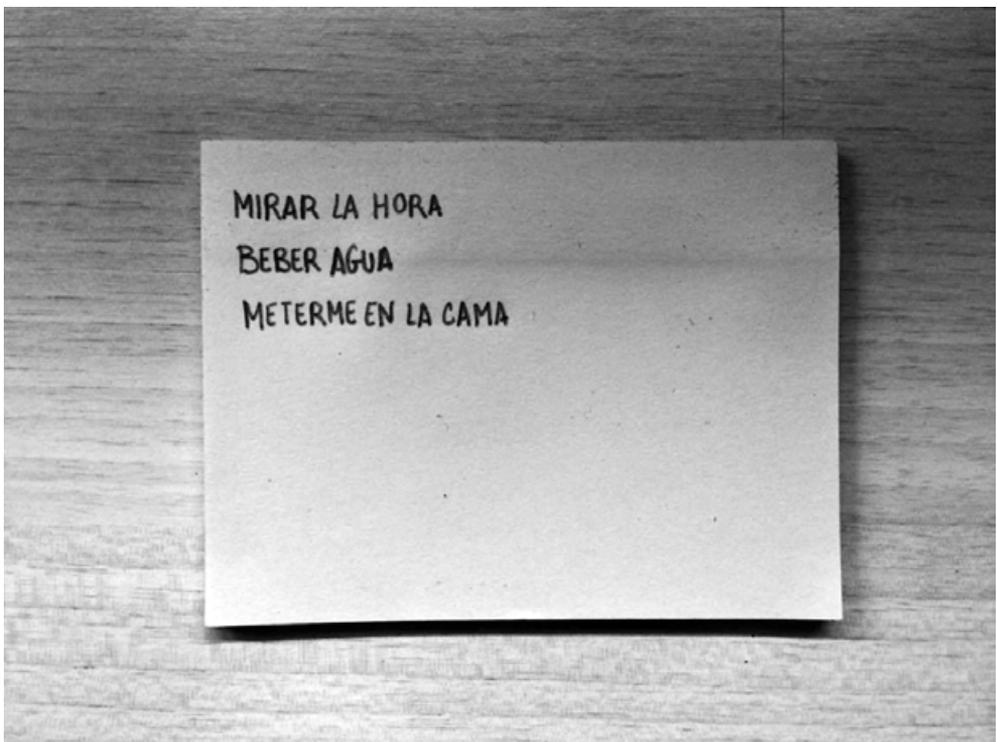
A lo largo de nuestro día a día estamos en contacto con infinidad de objetos a los que dotamos de significado: utilizándolos, consumiéndolos, habitándolos, regalándolos. Nos permiten indagar en la vida y en la memoria de las personas y a menudo los guardamos por los recuerdos que nos traen. Mediante su uso o posesión se convierten en huellas, rastros materiales de las vidas de sus dueños/dueñas. Se transforman en fósiles de nuestra cotidianidad cuyo valor va más allá de la función para la que fueron creados.

A partir de la modificación de la superficie de un conjunto de objetos procedentes de distintos orígenes mediante proceso químico conocido como cristalización, el cual se realiza a partir de la disolución de bórax en agua y la inmersión del objeto en la mezcla, establecemos un juego intercambio de valores. Estas posesiones pierden su uso convirtiéndose en pequeñas reliquias que parecen congelarse en el tiempo, intrascendentes.

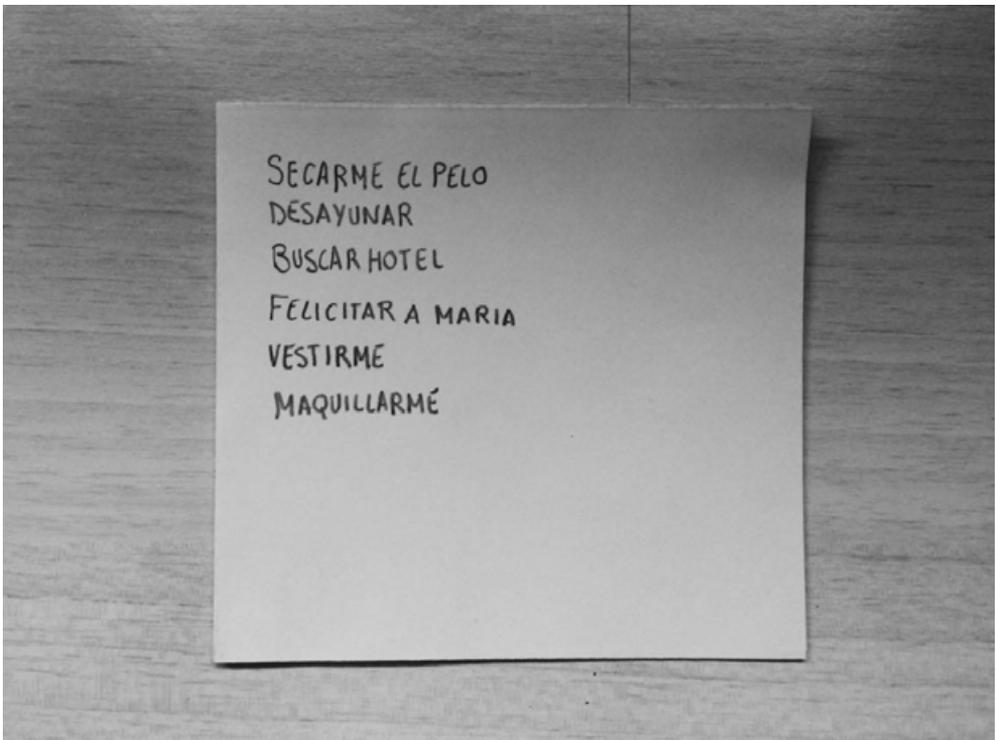
Al separarlos de su contexto inicial y reubicarlos en un nuevo plano común, impidiendo además su utilización, hacemos referencia a las instituciones museísticas y nuestra forma de relacionarnos con las obras que contienen. Los objetos presentados en este proyecto invitan a quien(es) los observa(n) a contemplarlos de forma distinta: a establecer relaciones, recrearlos, comprenderlos -o no- en conjunto, imaginar vidas detrás de ellos, dotarlos de significado y construir nuevas historias.

Del mismo modo que pasa en las exposiciones al situarnos frente a una obra de la cual desconocemos el contexto o su autora/autor, la observación de los objetos cristalizados nos lleva al uso de la imaginación para completar los vacíos que el desconocimiento sobre ellos nos provoca. Lo personal se vuelve colectivo: gracias a la familiaridad que sentimos ante estos materiales cotidianos se genera un vínculo emocional, remiten a. Nos hablan de una ausencia, pero también se llenan de anécdotas e invitan a vivirlos.

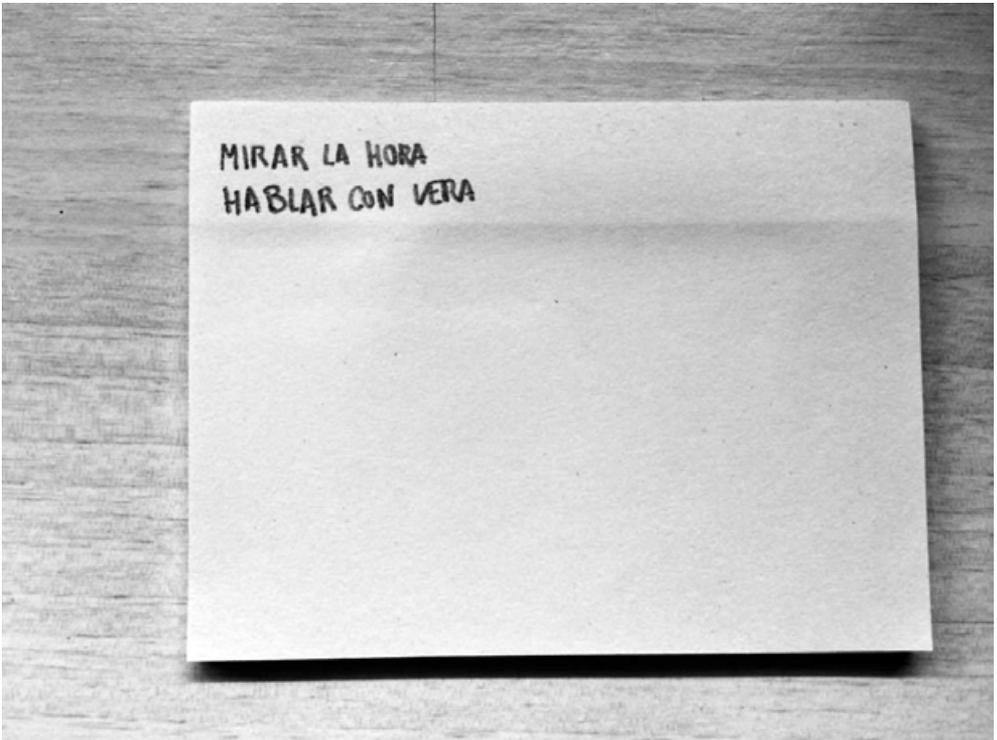
8 - 9 AM

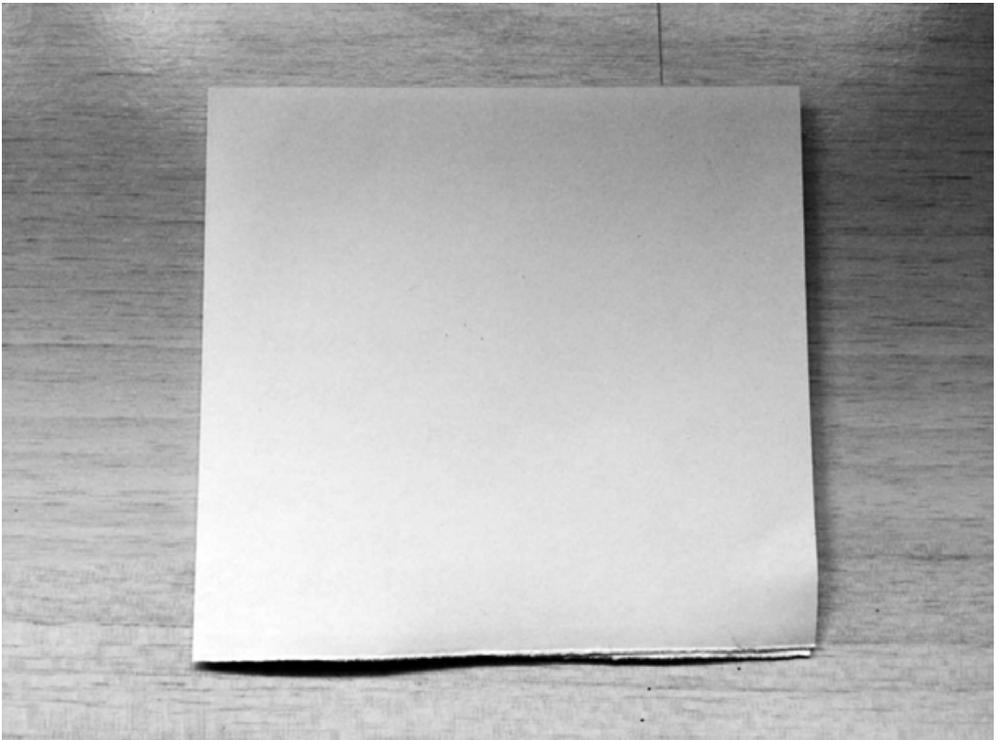
5 de noviembre de 2015

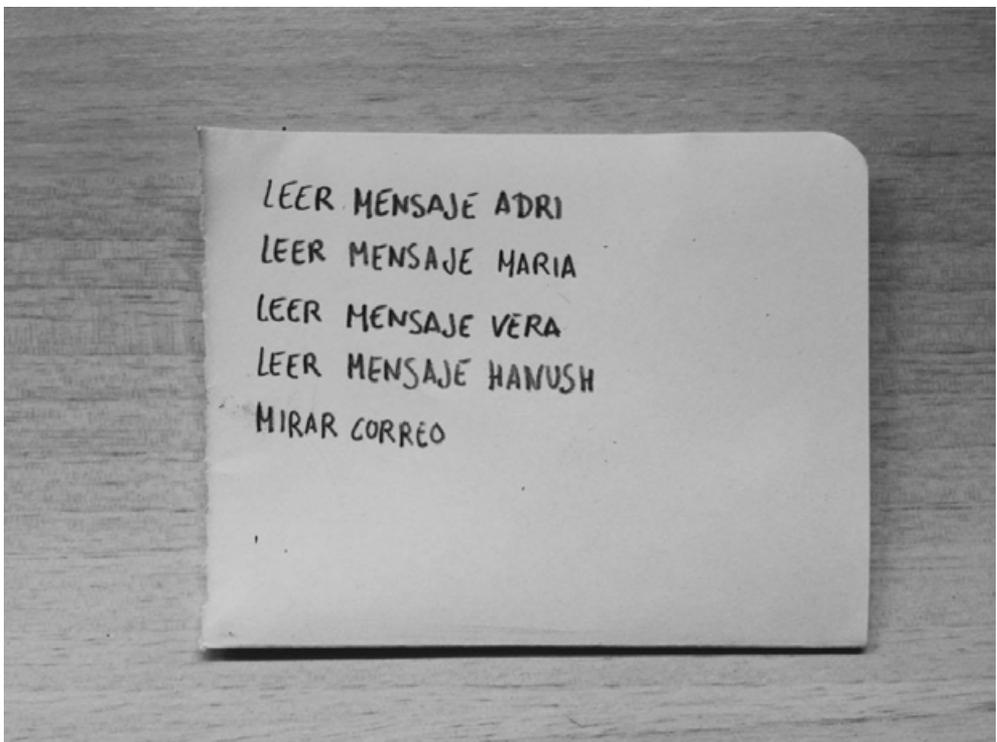
10 de noviembre de 2015

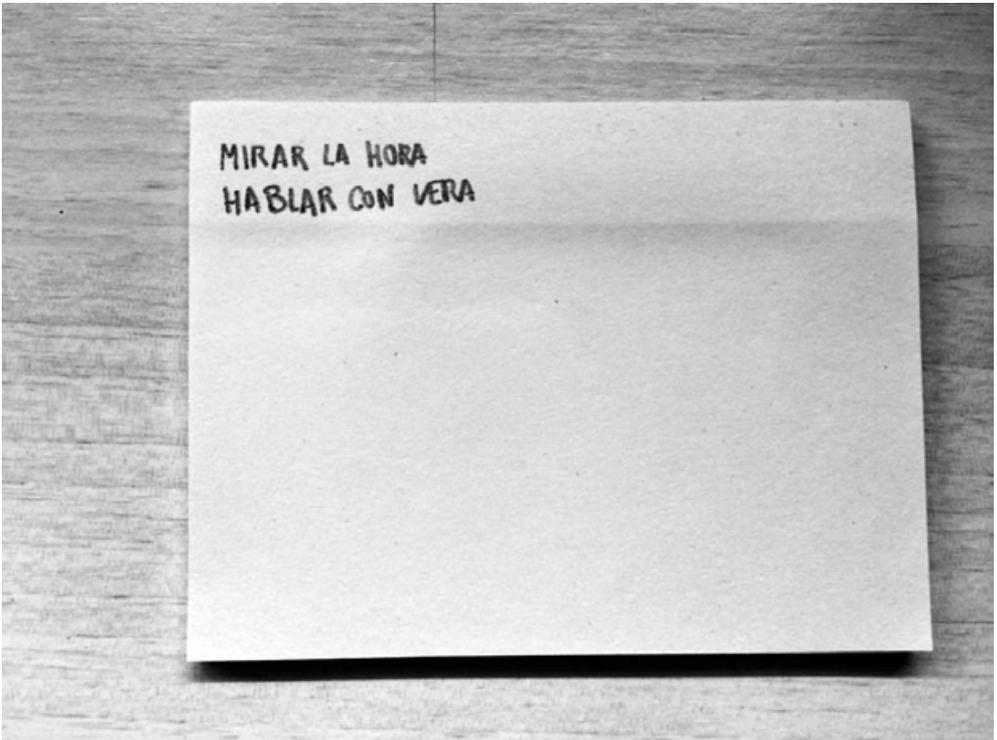
16 de noviembre de 2015

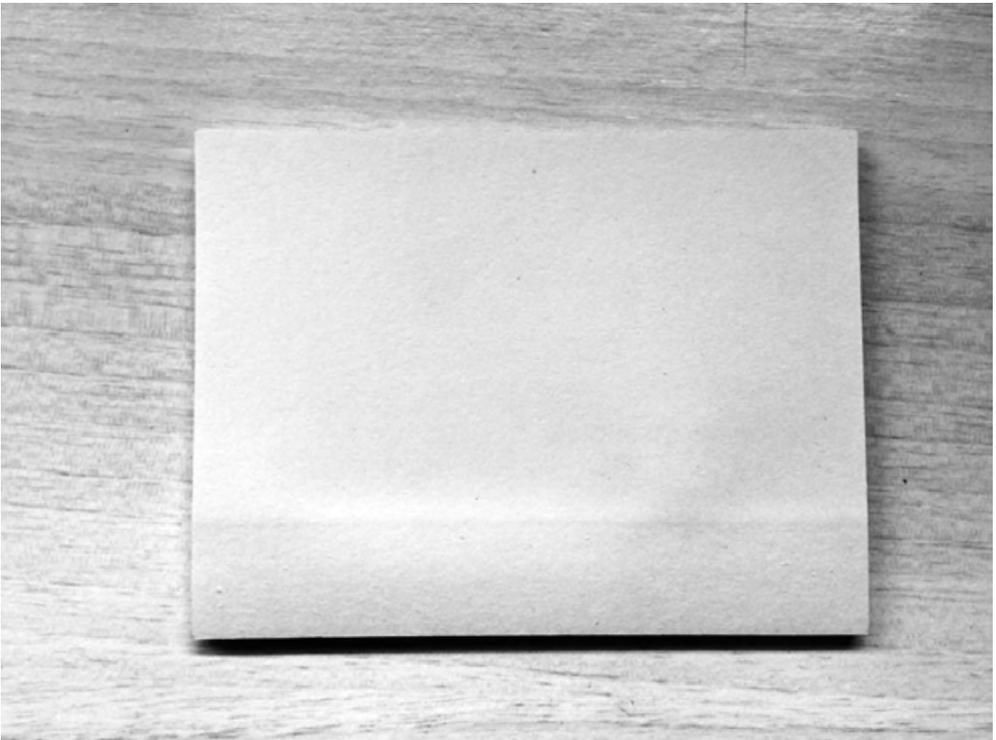
18 de noviembre de 2015

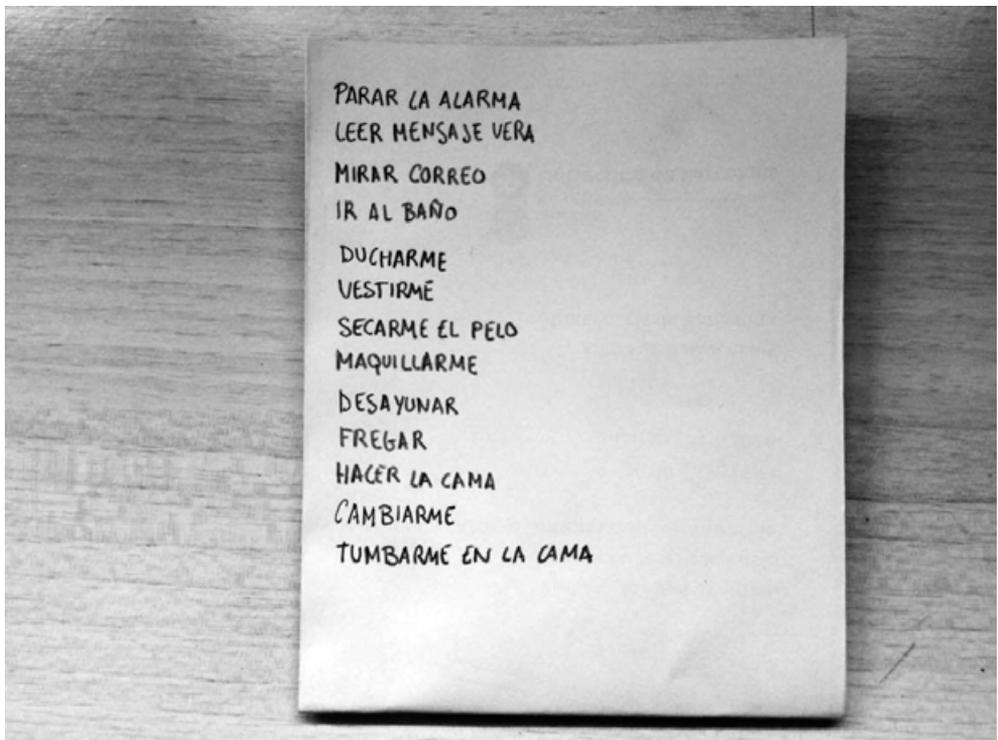
29 de noviembre de 2015

3 de diciembre de 2015

8 de diciembre de 2015

12 de diciembre de 2015

Vivimos en un contexto dominado por el caos, las prisas y el estrés propios de la vida en la ciudad: desplazándonos en masa, aislándonos a menudo de lo que nos rodea y sometiéndonos a un constante producir - hacer. La mayoría de nosotras / nosotros inicia su rutina al despertarse, sin tomar consciencia de la mecanicidad con la que nos preparamos para abandonar el hogar y llegar al lugar de producción-trabajo, para luego abandonarlo y volver al punto inicial.

Este proyecto supone una forma alternativa de enfrentarnos a nuestra rutina. Parte de la seriación y del efecto que esta colección, igual y diferente a la vez, provoca. Recogiendo, a través de listas, hechos triviales en los que nada hay de extraordinario, acabamos encontrando el tiempo detenido, congelado y anclado a un conjunto de situaciones que pasaron y no volverán, pese a su constante repetición.

Este archivo parte de lo privado y lo cotidiano, algo que quizá resultaría irrelevante para cualquier persona -incluida yo misma-, abordando los temas de la cotidianidad, la rutina, el inconsciente y la mecanicidad, partiendo del registro a modo de archivo de las acciones realizadas durante una franja horaria pactada previamente a lo largo de 6 semanas, para hablar de un tema de carácter universal de forma alegórica.

Lo ocurrido durante el fragmento del día escogido para realizar el trabajo -de 8 a 9 de la mañana- no es más que la suma de acontecimientos propios de un rito, del inicio -o no- del día, algo con lo que las/los espectadoras/espectadores pueden sentirse identificadas/identificados. Lo biográfico pasa a un segundo plano para hablar de lo común, fijando la mirada en las pequeñeces de nuestras prácticas diarias, elevando éstas a un plano artístico, y haciendo alusión al paso del tiempo y a la reafirmación de la propia existencia.

02 *¿Quién es Marcos?*

Sostengo que, después de todo este tiempo,
devine menos.

Sostengo que saqué mis defectos
y los tendí. ¿No nos aprendemos desde fuera? Me aprendo.

¿Existo?

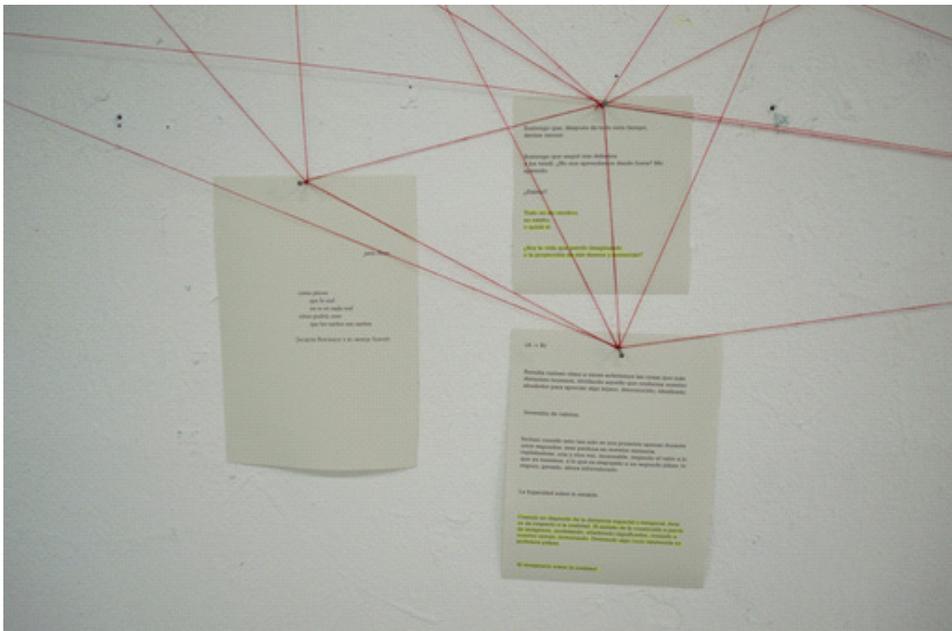
Todo en mi cerebro;

no existo,

o quizá sí.

¿Soy la vida que pierdo imaginando
o la proyección de mis deseos y memorias?

A finales del semestre pasado participé junto con mi compañera Ruth Soria en la iniciativa *Compartir ideas. La universidad va al instituto*, promovida por el grupo Aprendizaje Servicio de la Universidad de Barcelona (ApS-UB). Esta iniciativa consiste en la realización de conferencias por parte de distintas facultades de la UB en institutos de educación secundaria y bachillerato de Barcelona bajo un tema concreto.

El proyecto *¿Quién es Marcos?* presentado en la conferencia - taller realizada bajo el título *Accionemos con metodologías de creación de artistas* gira alrededor de la figura de un personaje olvidado, fantasma, y de cómo la falta de conocimiento y de recuerdos sobre él conducen, con el paso de los años, al desvanecimiento de su identidad.

A raíz del hallazgo de una fotografía de mi tío abuelo, desaparecido durante la Guerra Civil española y relegado al olvido por su afiliación política, propusimos embarcarnos en la creación de una falsa identidad para el mismo, en donde la imaginación remplazase el vacío de su memoria.

Los integrantes de cualquier sociedad necesitan el pasado para encontrar, construir sus identidades y para apuntalar el futuro. Trabajar a partir de una simple fotografía, documento de una situación real y a la vez recuerdo artificial, plantea la posibilidad de desarrollar inagotables narraciones y ficciones sobre su(s) protagonista(s) y su(s) contextos.

Partiendo de la idea de que las imágenes no documentan la verdad, sino que la generan, la propuesta presentada el día 14 de diciembre de 2015 en el instituto de educación secundaria y bachillerato Infanta Isabel de Aragón de Barcelona consiste en utilizar la fotografía para generar un nuevo relato y poder llegar al cuestionamiento sobre la veracidad de las informaciones visuales que recibimos.

La primera parte de la propuesta consistió en la realización de una conferencia sobre metodologías de creación de artistas, de unos 30 minutos de duración. En ella, trabajamos a partir de distintos referentes artísticos en torno a la recuperación e interpretación de la memoria a partir de objetos, introduciendo la obra de Joan Fontcuberta, Sophie Calle y Christian Boltanski, y de cómo éstos pueden dar lugar a mitos e historias, poniendo como ejemplo la figura del Santet de Poblenuu y todo el imaginario colectivo al que figura de Francesc Canals y Ambrós ha dado lugar.

Para la parte experimental, propusimos la elaboración de trabajos grupales que girasen en torno al eje central de la conferencia, tratando el recuerdo, sus contenedores y su archivo, a partir de unas pautas descritas en la ficha de trabajo adjunta (02), que fue repartida entre las/los alumnas/alumnos del instituto. Es así como entran en el cuestionamiento de la imagen original del personaje olvidado y como participan en la re-estructura de su historia, a partir del cuestionamiento de las que les son personales.

Pese a la falta de respuesta por parte del instituto y a la no realización de la respuesta plástica propuesta dentro del margen de tiempo pactado, no considero la no continuidad de esta experiencia algo negativo.

La participación en esta iniciativa propuesta por el grupo Aprendizaje - Servicio me ha supuesto una experiencia positiva y enriquecedora. La elaboración de la conferencia y estructuración de la presentación me llevó a profundizar en aquellos temas entorno a los cuales decidimos organizar la parte teórica de la conferencia-taller.

Además, la participación en el proyecto *Compartir ideas: La universidad va al instituto* me ha ofrecido ser partícipe en una ponencia durante las jornadas *Aprender haciendo* del día 5 de Abril de 2016 en la Facultad de Empresa, la presentación de la propuesta para la asignatura Taller de Creación III, llevada a cabo durante el semestre pasado, asistir a las jornadas de formación en oratoria realizadas por el grupo Aprendizaje - Servicio en la Facultad de Pedagogía, la participación en la realización del video sobre la iniciativa *Compartir ideas* y explicar la experiencia como formación entre iguales en el grupo Taller de Creación II de Escultura.

La no continuidad de esta propuesta me ha llevado a generar otro material y dirección, continuando mi interés por trabajar la imagen como creadora de relatos y supuestas verdades desde un planteamiento contrario. Descentrando la figura de Marcos como eje central de mi proyecto decidí, en vez de crear una ficción a partir de una imagen, trabajar bajo la idea de las imágenes como ficciones, reproductoras de relatos.

Como continuación de las experiencias vividas en los últimos dos años, explicadas en el apartado anterior, inicio un proceso metodológico conceptual, desarrollando el planteamiento teórico de mi proyecto, a partir del cual más tarde llegaré a definir su formalización.

La metodología explicada en este apartado parte de distintos referentes artísticos cuyos métodos y procesos de trabajo se asimilan conceptualmente a mi propuesta, generando una investigación más allá de la estética, estableciendo relaciones con mis experiencias previas y otros referentes teóricos en los que me he apoyado para durante el desarrollo del proyecto, y que acabo por englobar bajo el concepto *huella*, que veremos más adelante.

Para desarrollar esta metodología, realicé una selección de referentes artísticos, generando una reflexión en debate entre el marco teórico que su obra trabaja y el mío. Seleccionando una serie de conceptos que podemos extraer de sus obras y organizando la información relevante mediante un archivo digital, fui indagando en aquellos aspectos que encuentro relevantes para mi proyecto: archivo, desvanecimiento y ausencia, paso del tiempo, cotidianidad y realidad y ficción.

En este apartado desarrollo los distintos conceptos mencionados anteriormente y todo el marco teórico que ello ha generado agrupados bajo los dos temas que sostienen mi obra: por un lado, lo *material como huella* y, por otro, la *fotografía como creación*.

Objetos como memoria

Como se puede apreciar en la actividad propuesta para la conferencia-taller de la iniciativa del grupo Aprendizaje Servicio de la Universidad de Barcelona, así como en la experiencia realizada el curso pasado *Untitled. Cristalización*, mi proyecto parte de la concepción de los objetos como contenedores de memoria, vestigios del pasado que funcionan a modo de documentos antropológicos y nos permiten rememorar situaciones ya vividas o crear nuevas ficciones mediante la asociación entre el objeto y nuestras experiencias.

Entrar en contacto con la obra de Christian Boltanski, Carmen Calvo y Doris Salcedo resultó clave para entrar en contacto con el concepto de *fantasma*. Los fantasmas son esas figuras borrosas del pasado, desdibujadas, que retornan al presente, rompiendo con toda idea de linealidad temporal. Las instalaciones con antiguas posesiones personales y fotografías de personas que ya no están, objetos cotidianos que reconocemos con facilidad, establecen un juego constante entre opuestos: ausencia y presencia, memoria individual y memoria colectiva, vida y muerte, recuerdo y olvido. Las identidades de las personas que una vez poseyeron esos objetos o protagonizaron las fotografías que utilizan en sus trabajos se borran pero, a la vez, la vida sigue presente desde la ausencia que estos materiales libres de sus dueños evidencian.

Esto conduce, igual que en el proyecto presentado en el apartado anterior *Untitled. Cristalización*, a otorgar al público un papel activo en cuanto a elemento esencial para completar la obra, darle significado(s) a partir de sus propias experiencias, siempre variables, subjetivas y personales. Debido a que los recuerdos de generaciones enteras están relacionados con objetos del día a día, huellas de vidas pasadas, estos crean un vínculo emocional con las/los espectadoras/espectadores, quienes pueden ver su vida reflejada en aquello que nunca poseyeron o las fotografías que nunca se hicieron.

Interesándome también por el aspecto artificial de la fotografía y su papel en la producción y difusión de imaginarios colectivos/culturales, decidí tratar también este tema y hablar de cómo las imágenes nunca son neutras, apoyándome en el cuestionamiento de la veracidad de la fotografía y en su capacidad para generar relatos que plantean Hito Steyerl y Joan Fontcuberta en sus trabajos.

No cabe duda de que las fotografías están hechas por personas quienes, a su vez, son reflejo de la sociedad en la que vivimos. Las sociedades se rigen y diferencian entre ellas por su cultura: una serie de costumbres, ritos y pensamientos compartidos, que no son más que construcciones, jerarquizaciones y relaciones arbitrarias que a menudo tomamos como realidad objetiva o verdad absoluta, sin cuestionar los principios de estas leyes que rigen nuestro entorno y mantenemos vivas mediante una constante reproducción.

Pese a la supuesta libertad con la que vivimos, nuestras acciones y pensamientos diarios responden a una serie de valores pre-aprendidos que compartimos con el resto de integrantes de nuestra sociedad. Nuestra identidad de manera social y las fotografías, congelaciones de momentos que solemos efectuar intencionadamente, son un reflejo de la constante performatividad a la que nuestro devenir está sometido. Y ya no solo por la sobresaturación visual a la que nos vemos sometidas/sometidos a lo largo del día, desde fotografías compartidas en las redes sociales hasta las imágenes publicitarias situadas en el espacio público, sino por la reproducción de imaginarios estereotipados.

De este modo se genera un choque entre el individualismo consecuente de la modernidad y la falta de singularidad en las imágenes que emitimos. La sociedad actual se basa en la acumulación, en la posesión y en la ilusión de poder que otorga el tenerlo todo (Baudrillard, 2000). Esto nos lleva a generar inintencionadamente un archivo global basado en la repetición de ciertos motivos: retratos, fotografías turísticas, imágenes de puestas de sol... Huellas colectivas en donde todo es igual y nada es lo mismo. Es posible que el acto fotográfico sea ahora la experiencia, y el momento fotografiado pase a un segundo plano.

Las imágenes son construcciones, como también lo son las sociedades en donde sus productoras conviven. ¿Dónde están pues, los límites entre realidad y ficción? Fontcuberta aborda el tema de la realidad artificial en sus fotografías y nos hace cuestionar la autenticidad de aquello que entendemos por real mediante el fotorraque y la manipulación de las imágenes con las que trabaja. Entrar en contacto con su obra, dotada de mirada crítica contra la ceguera con la que el público tomaba por ciertos los animales híbridos que presentaba en el MACBA o la historia del cosmonauta perdido en el espacio, me llevó a aplicar este posicionamiento en la lectura de la fotografía de Marcos y tratar el poder político de la imagen como realidad artificial y poner en duda su veracidad.

Igual que hace Joan Fontcuberta con la creación del cosmonauta Ivan Istochnikov, Hito Steyerl examina el poder y la implicación política de las imágenes a través de la figura de su amiga Andrea Wolf quien, tras su muerte, se convierte en un símbolo revolucionario. November nos habla de cómo una imagen releída pierde su discurso original y cambia su uso, connotando cualquier significado. Igual que pasa con los objetos de Boltanski, las fotografías desprovistas de su contexto original pueden ser relacionadas a eventos o historias a las que nunca acompañaron o ser el punto de partida para crear nuevas ficciones o convertirse en el símbolo de una lucha social.

Huella

El desarrollo de la metodología de trabajo descrita a lo largo de este punto llevó, como se explica al principio del apartado, al concepto huella, concebido como término paraguas que comprende los distintos planteamientos teóricos que dan lugar a este proyecto.

Si buscamos el término huella en el diccionario, entre las distintas definiciones nos encontramos con éstas:

1. f. Señal que deja el pie del hombre o del animal en la tierra por donde pasa.
4. f. Señal que deja una lámina o forma de imprenta en el papel u otra cosa en que se estampa.
5. f. Rastro, seña, vestigio que deja alguien o algo.
6. f. Impresión profunda y duradera. La lectura de ese autor dejó huella en su espíritu.
7. f. Indicio, mención, alusión.
8. f. Arg., Bol., Chile, Ec., Nic., Par., Perú, Ur. y Ven. Camino hecho por el paso, más o menos frecuente, de personas, animales o vehículos.

La propuesta plástica presentada en este proyecto, así como su planteamiento teórico, parte pues del concepto de huella, entendiéndolo como cartografía humana, algo que guarda una historia detrás; rastros, juegos de ausencia y presencia que evidencian la falta de una persona y, a la vez, le otorga protagonismo o permite resituarla en el lugar. Las fotografías, las posesiones personales y cualquier material físico ejercen la función de huella mnémica activando recuerdos en nuestra memoria que, a su vez, establecen una red de conexiones, experiencias interseccionadas, y nos permiten rememorar un recuerdo a partir de acontecimientos vividos ligados a estos objetos.

04 *Ausencias identitarias.*
Huellas colectivas y memoria compartida

Mi interés por trabajar la multiplicidad de lecturas de la fotografía y su concepción como reproductora de imaginarios colectivos y constructora de memoria social/antropológica parte del entendimiento de los objetos físicos como constantes productores de memorias.

Al fotografiar un momento, estamos luchando contra el olvido. Acudimos a la fotografía debido a su naturalidad para narrar algo ocurrido, para fijar imágenes en un soporte físico y poder acudir a ellas después, permitiéndonos resituarnos en un momento ya pasado o ubicarnos en lugares en los que no hemos estado.

Mi proyecto centra la mirada en la constante repetición y reproducción de imaginarios a la que están sometidas nuestras fotografías. Para ello, y partiendo de una anécdota personal -el casamiento de mi hermana este mismo año- he escogido trabajar a partir de fotografías de bodas celebradas entre los 80s y 90s, debido a la constante reproducción de tópicos e imaginario a la que este tipo de celebración está sometida.

Reuniendo fotografías de distintas bodas, tanto de familiares como de conocidos, tapé las caras con Tipp-Ex, eligiendo este material por la poética que encuentro en él: este líquido corrector se utiliza en documentos físicos para tapar errores y poder escribir de nuevo sobre ellos una vez el producto se seca. En el caso de las fotografías, un elemento que aparece en ellas de forma intencionada, el rostro, es cubierto para no ser rectificado, generando un espacio en blanco allá donde recae la importancia del retrato.

Al cubrir los rostros, el principal elemento distintivo de las personas, se evidencia el carácter vacío o la ausencia de singularidad de las imágenes. Éstas, una vez ninguneadas, pierden su aspecto individual para convertirse en un archivo colectivo, una reproducción de imaginarios compartidos, más allá del propio evento que pueda traer recuerdos tan solo a las/los invitadas/invitados, pues se corresponde con una serie de signos y valores propios de una cultura y época determinadas, que performatizamos por asimilación e inercia.

La ocultación de las identidades y la elección del blanco y negro otorga a las imágenes la capacidad de trascender el tiempo, siendo el resultado el conjunto de un grupo de personas que podríamos ser nosotros mismos. Al presentar unos eventos concretos despersonalizados, las personas que los protagonizan dejan de ser el centro de atención y nos hacen desviar nuestra mirada, centrándonos en el entorno y en el attrezzo que acompaña las fotografías. Igual que pasaba con la imagen de Marcos, empezamos a percatarnos del escenario construido y que envuelve la escena.

Las informaciones visuales que recibimos y compartimos dejan de ser imágenes para convertirse en las copias de las que nos hablaba Walter Benjamin en su conocido escrito La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica: reproducciones de reproducciones que carecen de singularidad. Se evidencia la ceremonia y el valor simbólico de las fotografías, yendo más allá de lo documental y convirtiéndose en un agente fundamental a la hora de construir imaginarios. Estas celebraciones se convierten en un conjunto de tópicos y estructuras reproductibles que nos remiten a infinidad de situaciones vistas ya anteriormente. Es debido a la familiaridad que nos suponen las escenas representadas que podemos resignificar las imágenes.

Este procedimiento de relectura funciona de manera similar al proceso mental que nos permite traer los recuerdos al presente. Al citar un momento pasado y traerlo al ahora en forma de recuerdo o imagen mental, nunca nos limitamos a repetir lo ya acontecido o visto. Con el tiempo, las imágenes o recuerdos que almacenamos en nuestra memoria pierden fuerza, se desvanecen poco a poco y los detalles que recordamos son cada vez menores. Las personas y los lugares aparecen borrosas, siendo las sensaciones que nos producen el aspecto más perdurable y duradero en nuestro cerebro.

Al volver nuestra mirada hacia el pasado, nos encontramos con que nuestros recuerdos están incompletos: tienen vacíos, huecos que han dejado aquellas partes que hemos olvidado y completamos, aunque sea de forma involuntaria, con la imaginación. Esto nos lleva a una constante reconstrucción de la memoria, a trabajar sobre ruinas que vamos modelando cada vez que traemos al presente, generando imágenes imprecisas, alteradas por nuestra mirada. Por eso, las experiencias vividas y nuestra particular forma de contemplar nuestro alrededor resultan decisivas a la hora de hablar del pasado.

Del mismo modo, cuando observamos las fotografías presentadas en este proyecto, acudimos a la imaginación para completarlas. No sabemos quiénes son las personas fotografiadas, dónde o cuándo han ocurrido las ceremonias o si estamos viendo constantemente al mismo grupo de personas o son éstas distintas en cada boda. Es el cerebro quien busca relaciones entre las imágenes, pudiendo generar infinitud de lecturas a partir de las singularidades de cada espectadora/espectador.

El concepto ausencias identitarias introducido en el título de este proyecto hace referencia a lo explicado a lo largo de este apartado: a cómo, mediante nuestras vivencias, podemos encontrar sentido a algo que no nos pertenece. Lo ocultado intencionalmente genera infinitas posibilidades de completar las imágenes, la ocultación de los rostros permite a las fotografías absorber historias propias o imaginarias. Somos nosotras/nosotros quienes completamos la obra, resignificándola, siempre de forma personal, pero no por ello menos válida. Algo que en un principio no era más que la congelación de momentos etéreos se transforma en un portal para dibujar nuevos caminos, tejiendo historias, produciendo conexiones y demostrando el potencial de las imágenes para dar paso a multitud de relatos y discursos.

Resultado

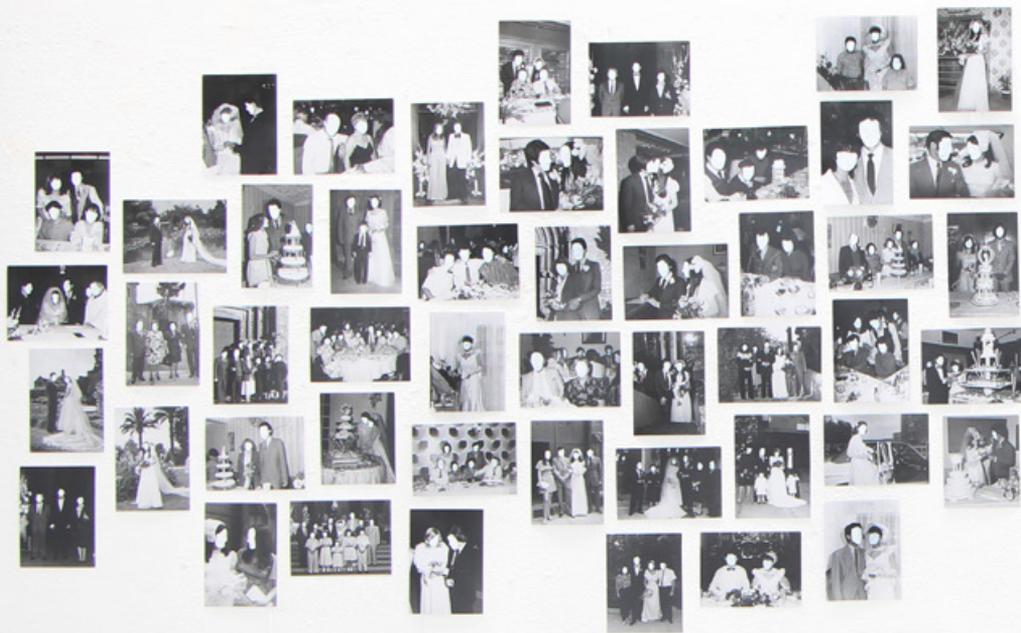
Ausencias identitarias. Huellas colectivas y memoria compartida

Carolina Álvarez

2016

100 fotografías intervenidas

Instalación de 370 x 100 cm

Ausencias identitarias. Huellas colectivas y memoria compartida surge del interés y curiosidad frente a una situación personal, el hallazgo de la fotografía de mi tío abuelo Marcos, y de cómo este encuentro me pareció interesante para ser tratado desde un planteamiento artístico.

La importancia de este proyecto no recae exclusivamente en la obra plástica, sino también en todo el planteamiento que se ha originado a partir de ésta: cómo una fotografía ha servido como punto de partida para iniciar una investigación entorno a la memoria y los procesos mentales relacionados con la interiorización de lo externo y el olvido, lo cual me ha conducido a pensar en la fotografía de una manera distinta.

La propuesta presentada se centra en la fenomenología del espacio, buscando generar una nueva percepción del entorno. Mediante la disposición de las fotografías en un plano vertical, se obliga a quienes las observa a interactuar con la obra mediante un movimiento de vaivén, acercándose primero a las imágenes, yendo de lo anónimo a la búsqueda del reconocimiento de los detalles, y alejándose después, para visualizar la obra en su totalidad.

Este juego de comprensión de lo individual como colectivo mediante el distanciamiento respecto a la obra sigue la idea de la finalidad de la composición, la uniformidad que provoca la repetición y el enmascaramiento de las identidades particulares. Al dejar de ver o perder detalles -ya sea mediante la lejanía respecto a la obra o a partir de la ocultación de los rostros- lo individual y distintivo se convierte en común.

La posibilidad de relecturas que ofrecen las fotografías, vistas como conjunto o entendiéndolas como imágenes independientes, es inagotable. El desconocimiento lleva a la /el espectadora/espectador a leerlas desde su propia memoria, buscando experiencias en su yo interno para resignificar y completar las escenas.

Cada instantánea representa una *huella*, una congelación material de un momento ya pasado y, a su vez, la ausencia que provoca la ocultación de la identidad, característica de las huellas que guardamos en nuestra memoria y se desvanecen con el paso del tiempo, establece un espacio de creación desde donde escribir historias, siempre en constante mutación.

Benjamin, W. (1989). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.

Cabello, I. (2013). El arte y lo doméstico: Doris Salcedo. Croma Cultura. Recuperado de: <http://www.cromacultura.com/doris-salcedo/>

Goffman, E. (1993). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu

Guasch, A. M. (2011). Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades. Madrid: Ediciones Akal, S.A.

Fontcuberta, J. (1992). Història artificial. Valencia: IVAM.

Jiménez, J. (1996). Memoria. Madrid: EDITORIAL TECNOS, S.A.

Universitat de Barcelona (2013). Dimensions XX. Genealogies femenines. Art, recerca i docència. (Volum I). Barcelona: Edicions Saragossa

Documentos en línea

Bono, F. (16 de julio de 1998). Boltanski vincula los objetos viejos con los recuerdos, en una instalación en Valencia. Recuperado de: <http://www.elpais.com>

Casadidio, N. (2013). Los (no) lugares turísticos: La calle Baquedano de Iquique. Revista de Ciencias Sociales, 32. Recuperado de: http://www.revistacienciasociales.cl/archivos/revista32/pdf/rcs32_art01.pdf

Centenero, M. J., Tomás, J. (2004). Pantalla total, de Jean Baudrillard. Glosas Didácticas, 12. Recuperado de: www.um.es/glosasdidacticas/doc-es/GD12/20resena03.pdf

Dreymüller, C. (24 de octubre de 2015). Peter Handke: "La invención y la ficción son la verdad". Recuperado de: http://cultura.elpais.com/cultura/2015/10/23/actualidad/1445626324_874066.html

Espinoza, D. (2014). Memoria y azar: las obsesiones de Boltanski llegan a Chile. Recuperado de: <http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/10/1453-600298-9-memoria-y-azar-las-obsesiones-de-boltanski-llegan-a-chile.shtml>

Fernández, S. (2015). La vida de Sophie Calle. Input. Recuperado de: <http://input.es/contemporanea/sophie-calle-modus-vivendi/>

Lafuente, P. (2008). Por a populist cinema: On Hito Steyerl's November and Lovely Andrea. Afterall, 19. Recuperado de: <http://www.afterall.org/journal/issue.19/populist.cinema.hito.steyerls.november.and.lovely>

Pardo, R. (2012). La fotografía familiar en la época de las redes sociales. Recuperado de <http://rebecapardo.wordpress.com/2012/04/12/la-fotografia-familiar-en-la-epoca-de-las-redes-sociales/>

Pardo, R. (2011). La fotografía y el cine autobiográfico: la imagen familiar como huella mnemónica e identitaria. Recuperado de: <http://e-archivo.uc3m.es>

Schjeldahl, P. (2015). A painting a day, The New Yorker. Recuperado de: <http://www.newyorker.com/magazine/2015/02/16/painting-day>

Steyerl, H. (2010). ¿Una estética de la resistencia? La investigación artística como disciplina y conflicto. Recuperado de: <http://eipcp.net/transversal/0311/steyerl/es>

Sosa, E. y Diego. (2014). Doris Salcedo y sus objetos políticos. La Artillería. Recuperado de: <http://laartilleria.com/doris-salcedo-y-sus-objetos-politicos/>

The Photographic Universe II (2013). Victoria Hattam and Hito Steyerl: Photography and political agency? Recuperado de: <http://www.artandeducation.net/videos/photography-and-political-agency-with-victoria-hattam-and-hito-steyerl/>

Vicente, P. (2014). Apuntes a un álbum de familia. Revista Fakta. Recuperado de: <https://revistafakta.wordpress.com/2014/07/05/apuntes-a-un-album-de-familia-por-pedro-vicente/>

Yusti, C. (2002). Christian Boltanski o el inventario de la muerte y la memoria. Escáner cultural, 43. Recuperado de: <http://www.escaner.cl/escaner43/yusti.htm>

Videografía

López-Linares, J.L. [Cineinvisible2013].(2003). Un instante en la vida ajena [Archivo de video]. Recuperado de: www.youtube.com/watch?v=Adp_fAP1jJI

Steyerl, H. [KALEIDOSCOPE Videoclub]. (2014). November. [Archivo de video]. Recuperado de: <https://vimeo.com/88484604>

01 Fotografía de Marcos encontrada en álbum doméstico

Propuesta de trabajo

A partir de la conferencia impartida en el instituto IES Infanta Isabel d'Aragó bajo el título "Accionemos con metodologías de artistas".

Enunciado

Este proyecto nace de la necesidad de como los individuos e integrantes de una sociedad, necesitamos el pasado para construir y encontrar nuestras identidades, y así alimentar una visión de futuro.

Crear una ficción a partir de una fotografía como recuerdo desvanecido, presentada abiertamente, con la posibilidad de una lectura inagotable a la hora de plantear narraciones o crear ficciones.

Partiendo de la idea de que las imágenes no documentan la verdad, sino que la crean, la propuesta consiste en utilizar una imagen para generar un nuevo relato, llevándonos al cuestionamiento de la veracidad de la información que recibimos en nuestro día a día.

El objetivo no es la interpretación de la imagen, sino trabajarla desde el interior, organizándola, dividiéndola, distribuyéndola, ordenándola, repartiéndola en niveles, estableciendo series, distinguiendo lo que es pertinente de lo que no lo es, señal.

Temas a tratar

El recuerdo y el olvido

El rol de la imaginación en el proceso de reconstrucción de la imagen

De imágenes mentales a recuerdos

A partir de una imagen que supone una memoria individual crear una memoria colectiva

Artistas que trabajan con objetos e imágenes que remiten a la memoria de algo ya desaparecido o fantasma Recuerdos desvanecidos

Exploración de la imaginera popular

Observación de los límites entre lo privado y lo público

Pauta de trabajo

Crear un guión o texto (mapa conceptual) donde se desarrolle la ficción y se especifique qué aspectos sobre la identidad del personaje se quieren desarrollar - Abrir un marco conceptual de debate, abastando la diversidad, la pluridisciplina. -Escoger cómo materializar la idea: collage, fotografía, video, dibujo, pintura, narración...

Condicionantes

Proponemos el archivo como obra. El archivo como activismo, como un acto inequívoco de defensa personal contra la indiferencia, la invisibilización, la censura o cualquier otro borrado cultural causado por mala intención, ignorancia o poder.

Material

Dependiendo de la técnica escogida o forma de llevarlo a cabo. Selección de materiales libre que permita las diversas posibilidades de expresarlo en función del desarrollo del proyecto

Presentación

Aconsejamos que vaya acompañado también de un texto de longitud no estipulada que describa la obra y narre la ficción creada.

Referentes

Ver las distintas aportaciones y los lenguajes de los y las artistas presentados que aportan diferentes visiones a partir de la temática realidad-ficción: Joan Fontcuberta, Annette Messager, Christian Boltanski, Sophie Calle, etc.